48e saison de l'AMIA

Samedi 24 février 2024
Église protestante St-Pierre-le-Vieux (Strasbourg)
20h00
-
Samedi 16 mars 2024
Foyer culturel Georges Meyer (Dambach-la-Ville)
20h30

ENSEMBLE APOTROPAÏK

© gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Tristan & Yseut

TRISTAN ET YSEUT

La harpe, le philtre et l'épée

—

Bernart de Ventadorn (c. 1130/40 - c. 1190/1200)

Quan vei la lauseta mover

Un troubadour ne sachant plus que faire de son amour déçu pour sa dame appelle Tristan, le plus grand des chevaliers musiciens, à son secours.

Anonyme *

Chominciamento di gioia [instrumental]

—

Anonyme **

La u jou fui dedens la mer (Lai du Boire Pesant)

Tristan raconte l'effet causé par le philtre d'amour alors qu'il ramenait Yseut en Cornouailles sur son bateau.

Anonyme **

D'amours vient mon chant et mon plour

Tristan est désormais asservi à son amour pour Yseut.

—

Anonyme **

D'amours viennent li dous penser

Le chevalier Palamède brûle d'amour pour Yseut. Tristan le surprend en train de chanter son lai. Jaloux, il le provoque en duel.

Anonyme *

Palamento [instrumental]

—

Anonyme **

Ja fis canchonnetes et lais (Lai mortel de Tristan)

Tristan tombe sur la lettre faussement réconfortante écrite par Yseut à Kahédin, qu'elle ne veut éconduire trop brutalement. Croyant son amour perdu, il n'a plus qu'un seul souhait : mourir.

** Anonyme

Li solaus luist et clers et biaus (Lai mortel d'Yseut)

Yseut est en son jardin. Croyant Tristan mort, elle veut se jeter sur son épée pour le rejoindre, ce dont Marc l'empêchera.

—

Jacopo da Bologna (actif 1340 - 1386 ?)

Di novo è giunto [madrigal]

** Anonyme

Tant me sui de dire teü (Lai du Voir disant)

Lai injurieux de Dinadan à destination du roi Marc, dont la jalousie l'a rendu coupable d'avoir rompu le pacte courtois du secret.

—

Jaquemin de Senleches (actif 1382/3 - 1395)

La Harpe de melodie [virelai]

*** Anonyme

Lai du Chèvrefeuille

Tristan et Yseut se retrouvent clandestinement en forêt. La promesse de leur amour éternel et l'espoir de retrouvailles inspirent à Tristan un lai sur le thème du chèvrefeuille, dont le sort est lié à celui de l'arbre sur lequel il s'enlace.

—

* Anonyme

Lamento di Tristano. Rotta [instrumental]

** Anonyme

A vous, Tristran, amis verai

Lettre d'amour d'Yseut à Tristan.

—

* Londres, British Library, Add. MS 29987 (fin XIVe siècle)

** *Tristan en prose*, Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, 2542 (XIIIe s.)

*** *Chansonnier dit de Noailles*, Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 12615 (XIIIe s.)

—

ENSEMBLE APOTROPAÏK

Clémence NICLAS, *voix & flûtes à bec*
Marie-Domitille MUREZ, *harpe gothique*
Louise BOUEDO-MALLET, *vièle à archet*
Clément STAGNOL, *luth médiéval*

–

© DR

–

AVANT-CONCERT : Conférence de Damien de CARNÉ

professeur de littérature médiévale

C'est avec l'aide de ce spécialiste des romans tristaniens que les quatre musiciens ont conçu ce programme qui nous invite à partir à la redécouverte du roman de Tristan et Yseut, plus précisément du manuscrit dit « Tristan en prose » (vers 1240) conservé à la Bibliothèque Nationale de Vienne. Cet exemplaire présente la particularité d'avoir des lais et chansons insérés dans le texte, qui agissent en commentaires indépendants de la narration. Fascinantes à plus d'un titre, ces pièces redonnent de la voix aux personnages de la légende, à l'époque même où ils ont été façonnés. Elles serviront de fil d'Ariane à cette évocation en musique des amours de Tristan et Yseut.

–

ENSEMBLE APOTROPAÏK

–

Fort d'un instrumentarium varié, l'ensemble ApotropaïK a pour vocation de renouveler l'approche des répertoires médiévaux par un regard jeune et vivant. Ses membres, formés au CNSMD de Lyon, ont approfondi la pratique de ces répertoires auprès de grands spécialistes tels que Pierre Hamon, Anne Delafosse, Raphaël Picazos et Angélique Mauillon. La démarche de l'ensemble associe un travail de recherche et de compréhension des sources à une attention portée à la créativité et à l'émotion. L'ensemble cherche à travers ses arrangements à mettre chaque instrument en valeur en mélangeant subtilement tous les timbres dont il dispose, renouvelant constamment l'écoute de l'auditeur.

Ses membres sont pour la première fois réunis en 2015 à l'occasion des célébrations de l'Année France-Corée placées sous la cotutelle de l'Institut français. L'ensemble ApotropaïK a été depuis invité à trois reprises à la saison de concerts-rencontres du Centre de musique médiévale de Paris au musée de Cluny. Il est également amené à se produire dans divers festivals de renom en France et en Europe comme Mars en Baroque (Marseille), le MAfestival (Bruges), le Gröpelinger Barock Festival (Brême), le Festival de Sablé ; à la Saison musicale des Chartreux (Lyon), à l'Heure Musicale du Jeudi (Conservatoire de Nantes), la Cité de la voix (Vézelay), La Courroie (Entraigues-sur-la-Sorgue)…

Son répertoire s'étend du XIIe au XVe siècle, des premiers chants de troubadours à l'orée de la Renaissance. L'ensemble manifeste un intérêt particulier pour la monodie instrumentale ou vocale, à l'instar des estampies françaises et italiennes ou des *Cantigas de Santa Maria*. Il approfondit également les répertoires polyphoniques des XIVe et XVe siècles autour de corpus emblématiques que sont le *Codex Chantilly* ou

le *Chansonnier cordiforme*, tout en croisant l'apport de sources instrumentales alternatives, telles que le *Codex Faenza* ou le *Buxheimer Orgelbuch*.

En novembre 2017, ApotropaïK remporte le 1er prix lors du 2e Concours International des Journées de musiques anciennes de Vanves. Ce succès est renouvelé en 2019 au Concours Jeunes talents du festival Sinfonia en Périgord. En juillet 2022, ApotropaïK remporte 3 prix au York Early Music International Young Artists Competition : Cambridge Festival Prize ; EEEmerging Prize ; Friends of York Early Music Festival Prize.

Le premier disque de l'ensemble, *La Bella donna*, mettant un point d'honneur à un travail inédit autour de la figure féminine dans la musique du Moyen Âge, est sorti en juin 2023 sous le label des Éditions des Abbesses.

Depuis janvier 2023 et jusqu'en 2025, la Fondation Royaumont soutient l'ensemble ApotropaïK en tant qu'ensemble en résidence.

L'ensemble ApotropaïK, en résidence à la Fondation Royaumont (2023-2025), remercie Anne Ibos-Augé, musicologue, et Damien de Carné, professeur de littérature médiévale à l'Université de Lorraine, pour leur expertise scientifique.

—

UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

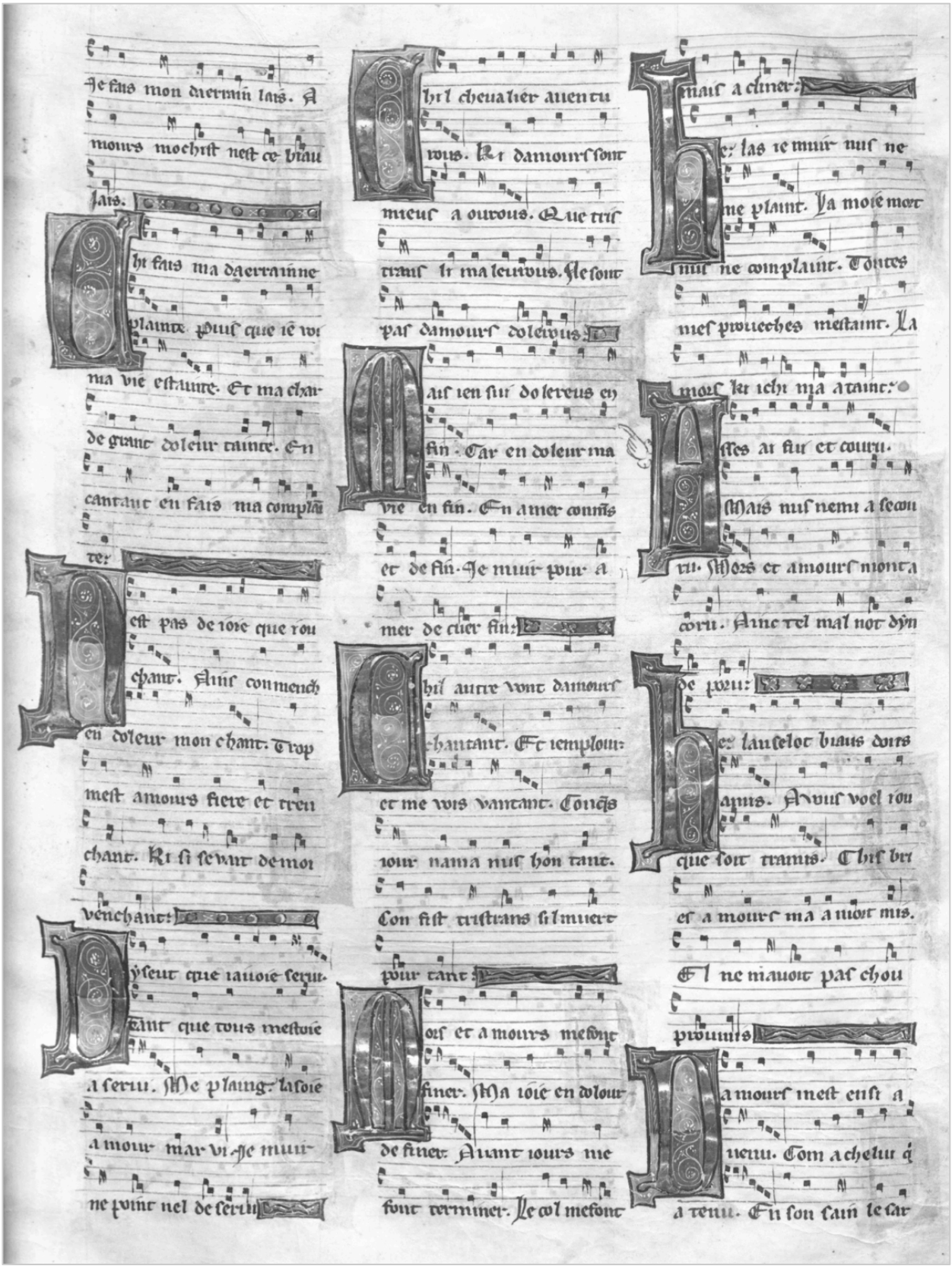
Au sein du Crédit Mutuel,
il existe des Caisses
destinées aux enseignants
et personnels du monde de l'Education

Crédit Mutuel Enseignant

Crédit Mutuel

Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,7 millions de clients sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.



Tristan en prose, Vienne, Bibliothèque nationale d'Autriche, manuscrit 2542

© onb.ac.at / Österreichische Nationalbibliothek

MUSIQUE MÉDIÉVALE POUR YSEUT

–

Tristan, après avoir tué Morholt, vassal du roi d'Irlande, est contraint à l'exil dans cette île. Empoisonné par la lance du géant, seule Yseut, nièce de Morholt, a le pouvoir de le soigner, ce dont elle s'acquitte. Reconnu, il revient en Cornouailles où le roi Marc, son oncle, projette justement d'épouser Yseut. Tristan repart alors en Irlande demander la main d'Yseut pour son oncle. Après avoir triomphé d'un dragon, il embarque avec la promise sur son bateau. Tous deux boivent par erreur le philtre qui était destiné aux époux et tombent éperdument amoureux. Après trois années d'amours clandestines, les amants se séparent et leur liaison est révélée. Ils se revoient dans une forêt mais Tristan est condamné à l'exil et Yseut rendue à la cour du roi Marc. Tristan rencontre une autre Yseut, Yseut aux Blanches Mains, qu'il épousera mais ne parviendra pas à honorer. À force de dépit et blessé lors d'une expédition, Tristan se laisse mourir. Yseut la Blonde arrive près de lui et meurt à son tour de chagrin, dans une ultime étreinte.

Tels sont les ingrédients qui ont fait la fortune du mythe de Tristan et qui ont servi de point de départ à la conception de ce programme. Si les premiers récits conservés nous transportent à la fin du XIIe siècle, il faut attendre le siècle suivant, celui des trouvères, pour voir apparaître les premières mises en musique consacrées au thème des deux amants, près de six cents ans avant le célèbre drame de Richard Wagner. Ainsi, dans la version dite du *Tristan en prose* (c. 1240) apparaissent lais ou chansons qui agissent en commentaires indépendants de la narration, pour la plupart conservés dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de Vienne. Fascinantes à plus d'un titre, ces pièces redonnent de la voix aux personnages de la légende, à l'époque même où ils ont été façonnés. Elles serviront de fil

d'Ariane dans notre évocation en musique des amours de Tristan et Yseut.

Plus que tous autres, les lais mortels composés par les deux personnages principaux donnent l'occasion d'une métaphore de l'amour comme blessure mortelle, préfiguration de la fin tragique du récit. L'origine de leur passion est relatée dans le *Lai du Boire Pesant*, où Tristan se remémore l'effet du philtre bu avec Yseut sur le bateau qui les ramenait tous deux en Cornouailles. La lettre envoyée par Yseut à Tristan, qui le rappelle à son amour malgré leur séparation, illustre leurs sentiments réciproques et inaltérables, tout comme le lai *D'amours vient mon chant et mon plour* où Tristan constate son asservissement amoureux. Mais Jalousie est fille d'Amour : elle naît en Tristan après avoir entendu le lai chanté par Palamède, tombé lui aussi amoureux d'Yseut. C'est également la jalousie qui anime le roi Marc, honni d'injures dans le *Lai du Voir disant*, magnifique exemple de chanson-polémique.

D'autres pièces contemporaines des premières réécritures du mythe témoignent du riche creuset qu'il constituait dans l'imaginaire des musiciens-poètes au Moyen Âge. La figure de Tristan sert de péroraison à Bernard de Ventadorn pour l'envoi de sa célèbre *canso*, *Quan vei la lauseta mover* (« Tristan, vous n'aurez plus rien de moi / car je m'en vais, malheureux, je ne sais où. »). Le *Lai du Chèvrefeuille*, chef-d'œuvre attribué à Tristan dans le récit, n'a pas donné lieu à l'élaboration d'un lai spécifique dans le *Tristan en prose*. Il en existe cependant une autre occurrence dans un chansonnier conservé à Paris, rappelant également le célèbre lai écrit par Marie de France (active 1160-1210) sur le même thème.

Deux pièces vocales du XIVe siècle apportent un éclairage polyphonique à cette série de lais antérieurs. Le madrigal de Jacopo da Bologna évoque le monde de la chevalerie et le virelai *La harpe de*

mélodie de Senleches rappelle que la harpe occupe une fonction à part en tant qu'objet dans le *Tristan en prose* : c'est l'instrument qui permet l'exécution des lais par les personnages eux-mêmes ou un intermédiaire, appelé « harpeur ».

Enfin, les pièces instrumentales sont toutes issues du manuscrit dit de Londres (British Library, Add. MS 29987). Ce choix a été motivé par la présence dans cette source du fameux *Lamento di Tristano*. La plainte de Tristan s'y voit littéralement traduite en musique, avec une fonction programmatique qui ne dit pas encore son nom.

Nul ne sait pour quelle occasion les lais figurant dans le manuscrit de Vienne ont été conçus. Peut-être trouvaient-ils place dans l'acte de « performance » du roman médiéval ? Au Moyen Âge, le concept de concert tel que nous le connaissons aujourd'hui n'était pas encore inventé. Mais force est de constater que ces lais ont éclos grâce à l'originalité du mythe lui-même : Tristan réalise ainsi l'idéal même du trouvère du XIIIe siècle, musicien-poète qui s'adonne à « trouver » à la fois la musique et le texte de ses productions.

Clément STAGNOL

—

© DR

—

Amia

Amis de la musique sur instruments anciens

L'**AMIA** remercie particulièrement pour leur accueil Nootoos et le pasteur Stoltz.

L'**AMIA** tient également à remercier tous ses partenaires, sans lesquels ce concert n'aurait pu se faire :

PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
Liberté
Égalité
Fraternité

Strasbourg.eu
eurométropole

ACCENT 4
FM WEB DAB+

La Région Grand Est

ALSACE
Collectivité européenne

DNA Dernières Nouvelles d'Alsace

Crédit Mutuel
Enseignant

PROCHAINS CONCERTS :

ENSEMBLE APOTROPAÏK – *Tristan & Yseut (musique médiévale)*
Samedi 16 mars 2024, 20h30
Foyer culturel Georges Meyer (Dambach-la-Ville)

ENSEMBLE DOUBLE FACE (5 musiciens) – *Les deux Franz (Schubert & Lachner)*
Dimanche 14 avril 2024, 16h00
Église protestante St-Pierre-le-Vieux (Strasbourg)

RENSEIGNEMENTS & BILLETTERIE :

- sur **www.amia-alsace.eu**
- à la **Boutique Culture / 5e Lieu** (place du Château / Strasbourg)
- à la caisse du concert

CONTACTS :

AMIA – Amis de la Musique sur Instruments Anciens
BP 10251 – 67007 STRASBOURG CEDEX
06 05 35 83 04 / info@amia-alsace.eu