

RAPPRESENTATIONE DI GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI

"Profond est le puits du passé"

(extrait de la tétralogie de Thomas Mann : "Joseph et ses frères")

La "Rappresentazione di Giuseppe e i suoi fratelli" est un drame musical biblique en trois actes composé dans l'esprit des opéras anciens. L'œuvre écrite pour 5 solistes, instruments et basse continue a été composée à l'intention de l'ensemble Profeti della Quinta. Elle décrit en hébreu biblique d'origine, l'histoire de Joseph et ses frères, un des épisodes les plus touchants de l'Ancien Testament.

Pendant de nombreuses années, une interprétation musicale fidèle signifiait, pour les connaisseurs éclairés de musique ancienne, l'exécution fidèle de la partition, conformément aux critères d'interprétation historique décrits dans les textes de l'époque, aussi bien pour les instruments que pour l'ornementation et le tempérament. Au cours des deux dernières décennies, on a constaté que les spécialistes de la musique ancienne allaient, de plus en plus souvent, bien au delà de l'interprétation historique. L'étude et la pratique historique des styles de composition et d'improvisation de l'époque influencent les musiciens spécialisés dans la musique des XVIème et XVIIème siècles. Dans ce nouveau cadre musical, les artistes créent leurs propres ornements et modifient l'instrumentation des œuvres anciennes. On retrouve sur certaines plages, voire sur des CDs entiers, différentes versions d'œuvres anciennes laissant une place toujours plus grande à l'improvisation. On constate également que le musicien moderne a ajouté des parties instrumentales dans certains arias, allant même jusqu'à réécrire la partie orchestrale d'opéras entiers.

Cette démarche qui consiste à faire revivre et à se plonger davantage dans le contexte historique de la musique, implique une recherche bien plus profonde que la "simple" interprétation d'une partition de musique ancienne.

Toutefois, lorsqu'on utilise ce contexte historique ressuscité et nouvellement exploré, non pas pour interpréter une œuvre de musique ancienne, mais bien pour composer une nouvelle œuvre, on peut parler de création d'une "nouvelle musique ancienne". Loin d'être un anachronisme, cette "nouvelle musique ancienne" nous permet d'accéder à ces aspects de l'interprétation historique qui, par définition, nous font défaut lorsqu'il s'agit de textes anciens : à savoir la synergie qui se crée entre le compositeur contemporain et les exécutants lorsqu'un nouveau morceau est composé sur mesure pour des interprètes bien spécifiques, la participation du compositeur à ce processus, la sensation partagée par les interprètes et le public d'entendre une œuvre inédite.

Giuseppe est un morceau de "nouvelle musique ancienne". La musique et la conception de l'œuvre trouvent leur inspiration dans les premières pièces composées dans le "stile rappresentativo" du début du XVIIème siècle, que l'on retrouve particulièrement chez Emilio de' Cavalieri. Dans la dédicace et la préface au drame sacré de 1600, "rappresentazione di anima e di Corpo" (représentation de l'âme et du corps), dont est tiré le titre complet de *Giuseppe*, l'éditeur écrit que le compositeur :

"[...] m'a lancé le défi de publier certaines de ces compositions uniques et tout à fait nouvelles sur le plan musical. Elles ont été écrites pour se rapprocher du style que les Grecs et les Romains étaient censés utiliser sur scène et au théâtre, en vue de susciter diverses émotions auprès du public [...] telles que la pitié et le bonheur, les pleurs et les rires, et d'autres encore."

Giuseppe s'inspire également des œuvres d'autres pionniers du nouveau style de la première décennie du XVIIème siècle : la mise en musique d'*Euridice* (Florence) de Peri et de Caccini, *La Dafne* de Marco da Gagliano et *l'Orfeo* de Monteverdi (Mantoue).

L'un des buts de ces œuvres et de *Giuseppe*, est de mettre en valeur musicalement un drame historique ancien et d'émouvoir ainsi le public. En dépit de la différence entre un texte biblique comme *Giuseppe* et les drames profanes inspirés de la mythologie grecque, la démarche consistant à mettre en musique un drame épique ancien bien connu du public, est la même. Dans sa composition, *Giuseppe* se fonde sur le modèle des *Lamentations de la Semaine Sainte* de Cavalieri (sans doute composées peu avant 1600), qui incluent des textes directement issus de l'ancien Testament et des premières monodies sacrées de l'époque qui nous sont connues. *Giuseppe* respecte ce modèle, en effet l'œuvre a été composée pour 5 voix et basse continue, avec des séquences brèves et variées incluant des chœurs, des duos et de brefs solos.

Inspiré du mode de composition de la Renaissance, *Giuseppe* se fonde sur la doctrine des affects doux et violents et sur la manière de les traduire en musique. Quant au contrepoint, à l'instar de la musique de Cavalieri, *Giuseppe*, tant dans les parties polyphonique que monodiques, allie la technique traditionnelle du XVIème siècle et la "seconda prattica". Le style des parties instrumentales dans *Giuseppe* rejoint celui de la *sinfonia* instrumentale que l'on peut trouver dans les fameux *Intermedii* Florentins de 1589 (un spectacle de Cavalieri, avec des "sinfonie" composées par Malvezzi) ou dans d'autres sources de l'époque.

Le texte de *Giuseppe* est directement issu de l'Ancien Testament dans sa langue originale : l'hébreu. Adapter un texte biblique hébreu en un langage musical "chrétien/occidental" nous rappelle également la musique italienne du début du XVIIème siècle : Salomone Rossi, musicien juif de Mantoue, collègue de Monteverdi, qui outre ses œuvres profanes (madrigaux et musique instrumentale), a mis en musique des prières et des Psaumes écrits en hébreu en utilisant le langage musical "chrétien" de l'époque (Hashirim asher liShlomo, Venise 1622/1623) [voir le Profeti della Quinta :pan Classics 2009 et Linn records 2013].

L'histoire de Joseph a toujours été une source d'inspiration pour de nombreux auteurs. Le romancier russe Léon Tolstoï considérait que le récit biblique de Joseph était une des histoires les plus extraordinaires de tous les temps et avouait qu'il avait les larmes aux yeux chaque fois qu'il la lisait. Cette histoire a également servi de base au chef-d'œuvre de Thomas Mann, la tétralogie "Joseph et ses frères", écrite entre 1926 et 1943. Dans les années 1970 Andrew Lloyd Webber adapta l'histoire sous forme d'une comédie musicale "Joseph et l'incroyable manteau en technicolor" qui jouit, jusqu'à ce jour, d'un succès mondial. *Giuseppe*, tout en respectant la longue tradition des œuvres inspirées par ce récit, est unique en son genre puisque l'histoire est racontée dans sa langue d'origine. Un des plus beaux aspects du livre de la Genèse est le lien étroit qui existe entre les histoires qui s'y trouvent et la langue unique dans laquelle elles sont racontées. Dans ce sens, l'utilisation spécifique de l'hébreu dans les moments clés de l'histoire de Joseph est absolument inséparable de l'histoire même.

Les différentes traditions du passé : culturelles, religieuses, artistiques et linguistiques s'unissent, dévoilant ainsi sa profondeur et sa richesse. *Giuseppe* n'est certes pas la première tentative de créer une œuvre en langue musicale ancienne, mais c'est sans doute la première fois que l'on utilise le langage musical du début du XVIIème siècle italien pour composer une œuvre de cette envergure. Il va de soi que les critères adéquats de l'instrumentation et de l'interprétation ont été respectés pour l'exécution de l'œuvre. Comme pour ses modèles anciens, le but final de la création de *Giuseppe* a été simplement de présenter un joyau de la littérature biblique dans un nouvel et somptueux écrin afin de réveiller les passions du public.

Elam Rotem, Profeti della Quinta. [traduction : Nadia Stein]

24 novembre 2013 – 19h
Conservatoire de Musique de Genève

Rappresentazione di Giuseppe e i suoi Fratelli

PROFETI DELLA QUINTA

En se concentrant plus particulièrement sur le répertoire du XVIème siècle et du début du XVIIème siècle, l'ensemble *Profeti della Quinta* vise à créer pour le public actuel, des représentations vivantes et expressives tout en tenant compte des pratiques d'interprétation de l'époque. Le noyau de cet ensemble composé de cinq voix d'hommes, collabore régulièrement avec des instrumentistes et d'autres solistes. L'ensemble a été créé dans la région de Galilée, en Israël, par Elam Rotem. Actuellement, le groupe réside en Suisse où tous ses membres ont poursuivi leur cursus à la *Schola Cantorum Basiliensis*.

L'ensemble a remporté en 2011 le premier prix du concours *York Early Music*. Il s'est produit dans des festivals prestigieux et a donné des concerts en Europe, en Amérique du Nord et en Israël. Les chanteurs, dont la langue maternelle est l'hébreu, spécialistes de la musique du début du baroque italien, forment l'ensemble idéal pour chanter *Giuseppe*, comme ce fut par ailleurs le cas pour la musique de Salomone Rossi. On les retrouve à ce jour sur des CD (Pan Classics 2009, Linn Records 2013), dans de nombreuses émissions radiophoniques ainsi que dans un documentaire (*Hebreo: the search for Salomone Rossi* / Joseph Rochlitz, 2012).

Elam Rotem est claveciniste, compositeur et chanteur. Il s'est spécialisé, à la *Schola Cantorum Basiliensis*, dans l'exécution de musique ancienne selon des critères d'interprétation historique. Il a obtenu son Master en basse continue, improvisation et composition en se concentrant sur la musique vocale et instrumentale des XVIème et XVIIème siècles. Pour le moment, Elam Rotem prépare une thèse de doctorat dans le cadre d'un nouveau programme de collaboration entre la *Schola Cantorum Basiliensis* et l'université de Würzburg, en Allemagne. Sa thèse porte sur les premiers opéras et drames musicaux en Italie au début du XVIIème siècle.

www.quintaprofeti.com

HORS DES SENTIERS BATTUS...

Rappresentazione di Giuseppe e i suoi Fratelli ensemble Profeti della Quinta

Joseph et ses frères
drame musical biblique en trois actes
composé par Elam Rotem
dans l'esprit des opéras anciens

Dimanche 24 novembre à 19h
Conservatoire de Musique - Place Neuve - Genève

CHÉQUIER
CULTURE

ERNST GÖHNER STIFTUNG

Avec le soutien de la
Loterie Romande

