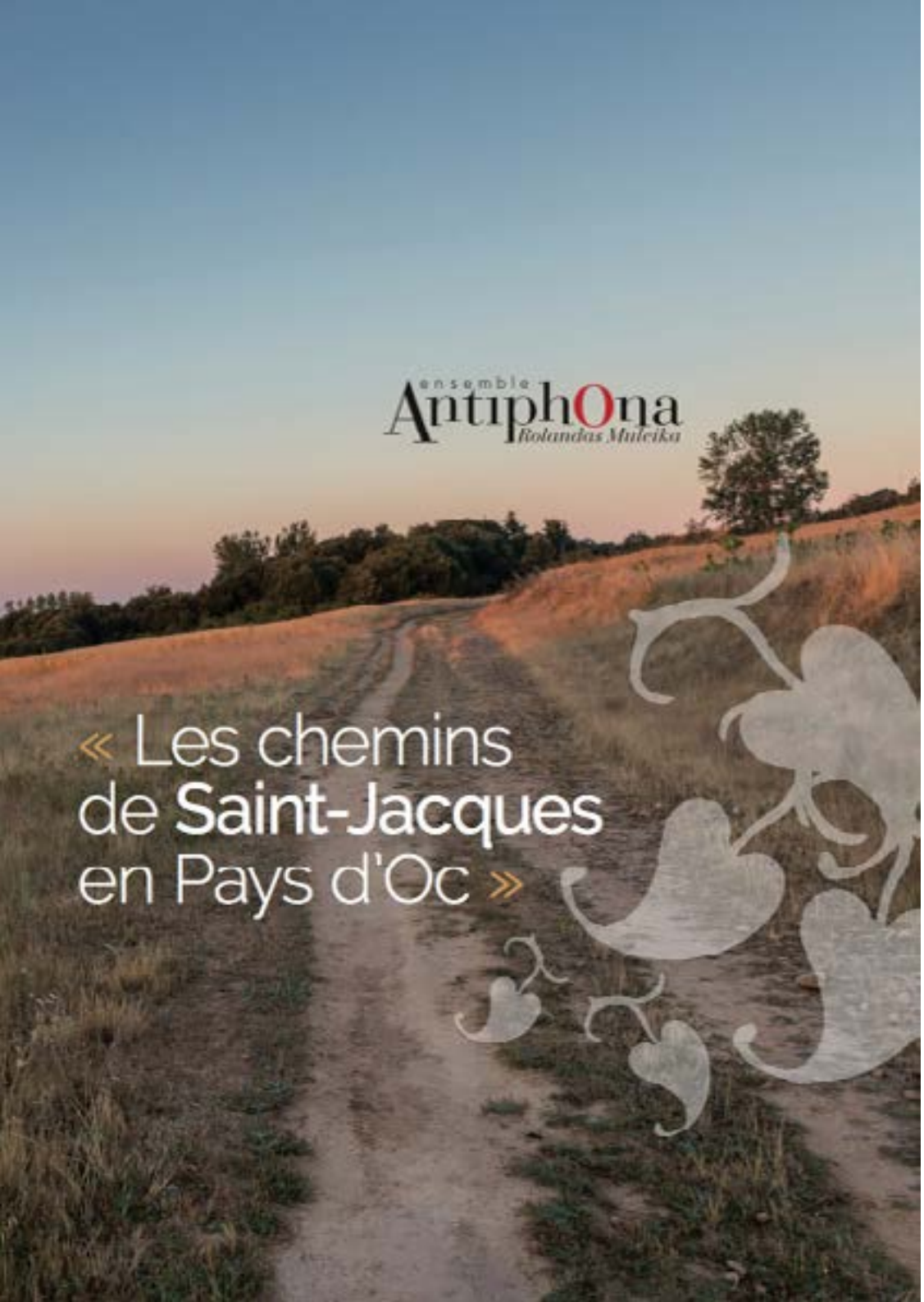

Patriciper à la redécouverte de son patrimoine

Rolandas Muleika, directeur artistique de l'Ensemble Antiphona, est très attaché à la valorisation du patrimoine régional, une grande partie de la programmation est ainsi consacrée à la musique d'Occitanie que nous défendons avec passion. Notre travail s'inscrit depuis de nombreuses années et continuera à s'inscrire dans une démarche globale de valorisation de la culture régionale, nous mettons en ce sens nos savoir-faire et notre musicalité au service des célébrations autour du vingtième anniversaire du classement Unesco des Chemins de Saint-Jacques.

ensemble AntiphOna Rolandas Muleika

est heureux de vous présenter son nouveau programme :

« LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES EN PAYS D'OC ».

Le programme est conçu comme une manière originale de raconter l'histoire d'un des plus célèbres pèlerinages au monde : celui de Saint-Jacques de Compostelle. Dès la naissance du pèlerinage au IX° siècle, les chemins de Saint-Jacques ont fait partie de notre patrimoine commun et constituent aujourd'hui un formidable vivier d'imaginaire collectif pour ne pas dire universel, lié à la spiritualité humaine.

VALORISER UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL

Le classement Unesco en 1998 des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » atteste de leur valeur universelle et se matérialise par les nombreux édifices qui jalonnent les chemins. L'Ensemble Antiphona aime adapter sa programmation aux lieux qui accueillent la musique. Chaque édifice a son acoustique propre, son identité sonore qu'il convient de valoriser en adaptant chaque programme. Nous prennons la liberté de pouvoir remplacer telle pièce par telle autre par exemple ... Chaque concert est en ce sens une création en symbiose avec le lieu dans lequel il résonne.

De même, dans la mesure du possible, nous aimons tester la sonorité des différents espaces que propose le lieu en question. Notre concert devient un spectacle sonore, les voix s'élèvent tantôt d'une chapelle, tantôt d'une autre, de la tribune de l'orgue, etc.. Nous valorisons ainsi les formes architecturales et les oeuvres d'art par une mise en espace, par des mouvements ou encore des déambulations.

LA MUSIQUE, PASSEUR D'UN PATRIMOINE INTANGIBLE ET INEFFABLE

Les chemins de Saint-Jacques correspondent parfaitement aux critères définis par la « Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel » en 2003. Quel meilleur moyen alors que la musique pour exprimer cet imaginaire ineffable ?

La musique faisait partie de cet univers merveilleux, voir mystique du voyageur. La musique ponctue le chemin à travers diverses célébrations religieuses, les hymnes et les chants psalmodiés structurent le pas du marcheur. Et pourtant nous n'avons pas beaucoup de musique dédiée à cette circonstance. Le seul livre qui contient des œuvres musicales notées est le livre officiel de Saint-Jacques de Compostelle « Liber Sancti Jacobi » ou « Codex Calixtinus ». Ce manuscrit, copié vers 1139, est l'un des souvenirs les plus prestigieux de la renaissance artistique et musicale au XII° siècle, nous lui accordons évidemment une large place dans notre concert.

Mais la musique est également le témoin privilégié des joies des pèlerins, de leurs espoirs, de la quête de soi qui animent leur marche. Ils s'expriment dans un répertoire musical varié qui était à la fois témoin des richesses du passé, et des embellissements modernes.

Un pèlerinage musical

L'idée du programme est de recréer les ambiances si particulières de chacune des étapes du chemin à travers les différentes époques de l'histoire de la musique. Imaginer l'univers intime du pèlerin après des mois d'aventure et parfois de tourments, d'être parvenus au tombeau de l'apôtre :

« *Contempler les chœurs de pèlerins en perpétuel état de veille, au pied du vénérable autel de Saint-Jacques, procure joie et émerveillement (...) Les uns jouent de la cithare, d'autres de la lyre, du tympanon, de la flûte (...) de la harpe, de la vielle, de la rote britannique ou gauloise, d'autres encore ont des cithares ou chantent en s'accompagnant de divers instruments.* »

Liber sancti Jacobi (XII° siècle).

Nous proposons ce concert sous trois formations différentes, détaillées ci-après.

PROGRAMME – PETIT EFFECTIF

Voix : Soprano
Basses à l'archet (viole de gambe et violoncelle baroque)
Orgue positif
Percussions
Direction, Rolandas Muleika

Concert mettant à l'honneur la voix de soprano, accompagnée à la basse continue. Les oeuvres sont choisies en fonction des souhaits stylistiques de l'organisateur et de l'accoustique particulière au lieu.

• Tonus Peregrinus.
«In exit Israel»

• Codex Calixtinus XII° s.
« Dum Pater familias » - hymne de Saint Jacques
« Cunctipotens / Kyrie Trope »

• Pérotin le Grand XII° s.
« Beata viscera » - conduit

• Manuscrit de Montpellier XIII° s.
« Ave maris stella/Alleluia » - motet pluritextuel
« Alleluia/Endurez » - motetus duplum

• Manuscrit Codex Las Huelgas XIII° s.
« Salve parens/Salve salus/Salve porta »
« Ex illustri » - motets pluritextuels

• Manuscrit de Bamberg XIII° s.
« Ut celestis/Cum sit natus/Hæc dies » – motet pluritextue

• Manuscrit d'Apt XIV° s.
« Gloria-Sanctus-Agnus Dei »

• Manuscrit de Worcester.
« O Maria virgo pia » - conduit à 2 voix

• José de Torres y Martinez Bravo
« Salve Regina »

• Claudio Monteverdi (1567-1643)
« Laudate Dominum »
« Si Dolce el tormento »
« Lamento della Ninfa »

• Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
« Sola Vivebat »

• Michel-Richard de Lalande (1657-1726)
« Anima nostra »

PROGRAMME INITIAL

Voix : Soprano 1, Soprano 2, Contre-ténor, Ténor, Basse
Basses à l'archet (viole de gambe et violoncelle baroque)
Orgue positif
Percussions
Direction, Rolandas Muleika

Notons dans ce concert la création par Christopher Gibert d'une oeuvre contemporaine spécialement conçue pour le thème des chemins de Saint-Jacques et pour notre ensemble. Nous faisons également revire une oeuvre oubliée depuis 250 ans, le grand motet de Bernard-Aymable Dupuy.

• Codex Calixtinus XII° s.
« Dum Pater familias » - hymne de Saint Jacques

• Beatriz de Die (1140-1175)
« A chantar » - chant occitan

• Guillaume Bouzignac (1590-1640)
« In pace in idipsum » - Motet à 4 voix

• Manuscrit de Montpellier XIII° s.
« Ave maris stella/Alleluia » - motet pluritextuel

• Pérotin le Grand XII° s.
« Beata viscera » - conduit

• Chant grégorien
« Gaudeamus » - introït

• Manuscrit du Puy XII° et XVI° s.
« Exultantes in partu virginis » - hymne en faux bourdon

• Guiraut Riquier (1230-1300)
« Jhesu Crist » - Prière

• Etienne Moulinié (1599-1676)
« Consolamini » -Dialogue à 3 voix et basse continue

• Marcabru XII° s.
« Pax in nomine Domini » - canso

• Christopher Giber (1993)
« Canso » - Grand motet à 5 voix et basse continue (création mondiale)

• Bernard-Aymable Dupuy (1707-1789)
« Benedic anima mea » - Grand motet psaume 103 (inédit)

PROGRAMME – GRAND ENSEMBLE

Voix : Soprano 1, Soprano 2, Contre-ténor, Ténor, Basse
2 Violons
Basses à l'archet (viole de gambe et violoncelle baroque)
Orgue positif
Théorbe
Percussions

Direction, Rolandas Muleika

• Tonus Peregrinus.
«In exit Israel»

• Tomas Louis de Victoria (1548-1611)
« Tenebrae factea sunt»

• Claudio Monteverdi (1567-1643)
«Hor che'l ciel» - madrigal 8e livre

• Codex Calixtinus XII° s.
« Dum Pater familias » - hymne de Saint Jacques

• Manuscrit de Montpellier XIII° s.
« Ave maris stella/Alleluia » - motet pluritextuel

• Pérotin le Grand XII° s.
« Beata viscera » - conduit

• Manuscrit du Puy
« Exultantes in part virginis »

• D.Zelenka (1679-1745)
«Salve Regna» - motet pour basse

• François Couperin (1668-1733)
«Salve Regina» - motet à 1 voix

• Frances Valls (1671-1747)
« Flos Carmeli» - motet pour soprano

• José de Torres y Martinez Bravo
« Salve Regina »

• Chant grégorien
« Gaudeamus » - introït

• André Campra (1660-1744)
«Jubilate Deo » - motet à 1 voix

• Claudio Monteverdi (1567-1643)
«Confiterbor tibi Domine» - motet à 5 voix

• Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
«Magnificat»

PROGRAMME – POUR LES GRZANDES OCCASIONS

Voix solistes : Soprano 1, Soprano 2, Contre-ténor, Ténor, Basse
2 Violons
1 Flûte
1 Violonvelle Baroque
Orgue positif
1 Contrebasse baroque
Percussions

Choeur d'Oratorio - 10 chanteurs

Direction, Rolandas Muleika

• Tonus Peregrinus.
«In exit Israel»

• «Ouverture» Bernard-Aymable Dupuy (1707-1789)

* «Credo» Messa a 4 vocci da Capella, Claudio Monteverdi

• Codex Calixtinus XII° s.
« Venite omnes» - antienne de l'invitatoire

• Claudio Monteverdi (1567-1643)
«Hor che'l ciel» - madrigal 8e livre

• Claudio Monteverdi (1567-1643)
«Confiterbor tibi Domine» - motet à 5 voix

• Frances Valls (1671-1747)
« Flos Carmeli» - motet pour soprano

• Codex Calixtinus XII° s.
« Dum Pater familias » - hymne de Saint Jacques

• Christopher Giber (1993)
« Canso » - Grand motet à 5 voix et basse continue (création mondiale)

• Bernard-Aymable Dupuy (1707-1789)
«Nisi Quia» - Grand motet

Les voix des musiques anciennes

Créé en 1996 par Rolandas Muleika, qui en assure la direction artistique, l'Ensemble professionnel Antiphona défend un large répertoire vocal et s'attache à (re) découvrir des œuvres oubliées et pourtant remarquables de la période médiévale jusqu'au au XVIIIe siècle.

Des polyphonies de Pérotin aux madrigaux de Monteverdi et jusqu'aux plus belles pages du baroque dans l'Europe entière, l'Ensemble Antiphona met toutes ses voix au service des musiques anciennes. Parmi ses derniers coups de cœur se détachent les talentueux Bernard-Aymable Dupuy et Joseph Vallette-de-Montigny qui vécurent à Toulouse ainsi que le tchèque Jan Dismas Zelenka dont l'expression émotionnelle se rapproche de celle de Bach et de Mozart.

Très attaché à la valorisation du patrimoine musical régional depuis de nombreuses années, Rolandas Muleika et l'Ensemble Antiphona consacrent une grande partie de leur programmation aux manuscrits de Villefranche-de-Rouergue. Ce fonds d'archives inédit et de très grande qualité musicale, jusqu'alors oublié et voué à disparition, fait l'objet d'un travail de restitution et de sauvegarde approfondi.

Fort de connaissances musicologiques et stylistiques, l'Ensemble Antiphona sait restituer les œuvres en les interprétant avec justesse, dans le respect des caractéristiques propres à chaque période, à chaque lieu, et à chaque compositeur.

Mais la volonté de l'Ensemble Antiphona réside également en la ré-interprétation de ce répertoire ancien en le mélangeant avec des compositions contemporaines ou avec du répertoire traditionnel. L'ensemble re-crée ainsi la musique tout en la modernisant. Une œuvre contemporaine spécialement composée pour notre ensemble sur le thème des chemins de Saint-Jacques ou une relecture du premier acte de l' «Orfeo» de Monteverdi avec un ensemble de percussions sont ainsi au programme de notre prochaine saison.

De 1 à 100 voix

L'Ensemble Antiphona peut organiser des concerts extrêmement variés, tant en termes de choix du répertoire qu'en termes d'importance de la formation.

Cette adaptabilité lui permet par exemple de donner des concerts «intimistes» dans de petites églises ou chapelles avec 3 à 5 chanteurs et instrumentistes. L'Ensemble Antiphona se place dans une démarche de réappropriation du patrimoine local souvent méconnu de ses propres habitants. Mais il est aussi capable d'organiser des concerts de plus grande envergure : le «Te Deum» de Charpentier ou encore des «Messes» de Zelenka, nécessitant le concours d'une quarantaine d'artistes, et même des œuvres d'Heinrich Schütz avec un orchestre et des chœurs regroupant plus de 100 intervenants.

Pour certaines occasions qui nécessitent un effectif large, l'Ensemble fait appel à son choeur l' Atelier d'Oratorio constitué d'étudiants et d'amateurs de haut niveau issus des filières musique des conservatoires et des universités de la région Occitanie. Cet atelier est également un espace de formation que l'ensemble Antiphona a voulu créer pour les jeunes chanteurs désireux d'apprendre et de se perfectionner dans l'interprétation des musiques anciennes.

Références de l'Ensemble Antiphona

DISCOGRAPHIE

Avril, 1995

Missa In Assumptione Beatae Mariae Virginis
François d'Agincourt (1684 - 1758)
Jean-Patrice Brosse et l'Ensemble Antiphona
Direction, Rolandas Muleika

Les vêpres de l'Assomption - le voeu de Louis XIII
Jean-Patrice Brosse, Concert Rococo, Maîtrise du Conservatoire de Toulouse
Ensemble Antiphona
Direction, Rolandas Muleika
Ed. Pierre Vérany - Orgues de Saint Bertrand de Comminges

Mars, 1997

Messe 'Agatange' Anonyme Toulousain XVIIIe siècle
Jean-Patrice Brosse, Concert Rococo, Maître de Toulouse
Ensemble Antiphona
Direction, Rolandas Muleika
Ed. Pierre Vérany - Orgues de Saint Bertrand de Comminges

Janvier, 1998

Les Saints Fondateurs de l'ordre cistercieb et la vierge Marie
Maîtrise du Conservatoire de Toulouse et l'Ensemle Antiphona
Direction, Rolandas Muleika

Messes et Vêpres au Siècle des Lumières
Jean-Patrice Brosse, Concerto Rococo, Choeur Grégorien de Paris
Ensemble Antiphona
Direction, Rolandas Muleika
Ed. Pierre Verany

Juillet, 2001

Les oeuvres mystiques de Frantz Liszt
Pascal Amoyel et l'Ensemble Antiphona
Direction, Rolandas Muleika
Ed. Ogma

Avril, 2006

Rome Baroque - Histoires Sacrés Romaines
Ensemble Antiphona
Direction, Rolandas Muleika
Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse

Septembre, 2011

Voyage à travers le Baroque Méridionnal
Ensemble Antiphona
Direction, Rolandas Muleika

Août, 2017

Occitanie Baroque des pénitents Noirs
Ensemble Antiphona
Direction, Rolandas Muleika

ACTIVITÉ

L'Ensemble Antiphona est invité à se produire sur de nombreuses scènes et dans le cadre de festivals prestigieux tant à Toulouse, que dans la France entière. Nous pouvons citer parmis les plus conus :
Odyssud à Blagnac (31)
Le Festival Toulouse les Orgues (31)
Le Festival du Comminges à Saint Bertrand de Comminges (31)
Le Parvis Scène Nationale à Tarbes (65)
Le Festival de l'abbaye de l'Escaladieu (65)
Le Festival des Voix à Moissac (82)
Le Festival de l'abbaye de Sylvanès (12)
Les Rencontres Musicales de Conques (12)
Le Festival Eclats de Voix de Auch (32)
Le Festival de Musique Sacrée à Rocamadour (46)
Le Festival Lou Festiv'arts de Saint Maximin la Saint Baume (83)
Le Festival Musiques des Lumières à l'Abbaye de Sorèze (81)
Le Festival de Marcq-en-baroeul (59)
Le Festival Baroque de Pontoise (95)
Le Festival Flor en scène de Guebiller (68)

Lors de tourées, l'Ensemble Antiphona se produit également hors de l'exagone, il est invité à Vilnius en Lituanie ou à Barcelone avec l'Orchestre Baroque de Catalogne par exemple. Présent sur Radio France et sur France Musique pour lesquels il a enregistré des concerts, l'Ensemble collabore également depuis ses débuts avec de grands noms du monde musical Français parmis lesquels :
Le Choeur Grégorien de Paris
Les Conservatoire de Toulouse et de Rodez
Le Conservatoire Supérieur de Musique Baroque de Versaille
Le Choeur de Chambre de Vilnius
Jean-Patrice Brosse
Hervé Niquet
André Isoir
et très récemment Michel Bouvard et François-Nicolas Geslot par exemple.

CONTACT

Ensemle Antiphona
22bis rue des Fleurs
31000 TOULOUSE
eva.tamisier@ensemble-antiphona.org
06 15 33 66 73

www.ensemble-antiphona.org

Rolandas Muleika

La musique vocale pour passion

Chef de chœur et chef d'orchestre, Rolandas Muleika est passionné de musique vocale. Très jeune, il chante dans la Maîtrise de Vilnius en Lituanie. Son premier maître, Vytautas Miškinis, alors professeur à l'Académie de Musique de Vilnius et aujourd'hui compositeur reconnu, lui fait découvrir la direction de chœur. C'est une démarche personnelle qui, déjà, l'oriente vers les musiques anciennes.

Les hasards de la vie et l' évidence de son talent musical conduisent ensuite Rolandas Muleika à l' âge de 22 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Déjà très familier avec le chant choral, il y apprend la direction d'orchestre. Enfin, la rencontre avec l'un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle, Sergiu Celibidache, marquera un tournant décisif dans sa vie. Exigeant, charismatique, méfiant à l'égard des enregistrements qui ne pouvaient pas reproduire la vérité de l'œuvre, Celibidache est celui qui pousse Rolandas Muleika à approfondir sa démarche artistique.

Nourri de musique dans son pays natal, porté par le goût de la découverte d'autres mondes, épris d'une liberté que la chute du régime soviétique en 1991 rend enfin possible, et définitivement séduit par la France, Rolandas Muleika continue à écrire les pages d'une histoire exceptionnelle.

Son besoin de créer et de partager – il se produit avec son premier ensemble à l'âge de 14 ans – le conduit à fonder et à diriger plusieurs formations. Il est également régulièrement sollicité en France et à l'étranger comme chef invité.

Il fonde en 1996 l'Ensemble Antiphona.