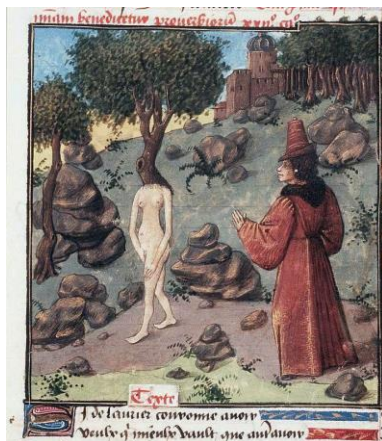


## Ovide et les mythes antiques au Moyen-âge : transmissions et mutations



Composé de six chanteurs et instrumentistes, L'Ensemble Tormis vous immerge dans l'univers des dieux antiques. Les trois voix se mélangent aux flûtes, luth et kanun pour chanter les mythes que l'on retrouve dans les répertoires des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. L'*Ars antiqua* narratif s'alterne avec l'avant-garde musicale que sont l'*Ars Nova* et *Subtilior*. Un travail sur l'expression des émotions décrite dans plusieurs traités musicaux, l'ornementation et le tempérament pythagoricien. Décrits dans les traités médiévaux d'Orient (Al-Farabi) et d'Occident (Barthelemy L'Anglais) ces *affections* donnent à ces chants plus d'expression et de relief révélant la conception magique des mots et des sons.

En provenance de la méditerranée, une partie des mythes antiques sont décrits par Ovide autour de l'an 0 et se transmettent oralement pendant de nombreux siècles. À partir du XIIe siècle, Ovide exerce sur les clercs médiévaux une attraction telle qu'on peut parler de fascination. Il va pénétrer la matière des écoles, jusque-là exclusivement constituée des écritures saintes. Avec Virgile, il sera l'auteur antique le plus lu et imité de tout le Moyen Âge. Il devient un modèle pour les techniques littéraires. Une tradition médiévale faisait d'Ovide un philosophe et lui attribuait des intentions morales, voire des aspirations

chrétiennes.

Les transcriptions, traductions, adaptations et autres commentaires d'Ovide, font état de la valeur morale et philosophique du poète latin. Au XIVe siècle ces mythes inspirent les plus grands compositeurs (Francesco

Landini, Guillaume de Machaut...) qui adaptent ces récits aux révolutions musicales des courants de l'*Ars Nova* et *Subtilior*. L'intention étant d'exacerber le côté passionnel des mythes par l'utilisation des innovations musicales du XIVe siècle, ouvrant ainsi sur une compréhension renouvelée et plus profonde.

### **Distribution :**

**Marti Uibo** - direction artistique, chant, tympanon, percussions

**Hélène Décarpignies** - chant, harpe

**Gilles Monfort** - chant

**Marine Goldwasser** - flutes

**Spiros Halaris** - kanun

**Kalevi Uibo** - luth, giterne, citole



### **Répertoire (non exhaustif) :**

*Se Dedalus* - Tallandier - codex Chantilly

*En Albion de Fluns* - anonyme - codex Chantilly

*Quant Theseus - Ne quier veoir* - Guillaume de Machaut - codex Chantilly

*Ze Zephirus - Se Jupiter* - Grimace - codex Chantilly

*Axe Phebus Aureo* - anonyme - codex Buranus

*Talent avoie d'amer* - Richard de Fournival - manuscrit d'Arras

*De Narcissus* - Franciscus - codex Chantilly

*Non a Narcisso* - Francesco Landini - codex Squarcialupi

*Je puis trop bien* - Guillaume de Machaut - codex Machaut

*A le's'andra lo spirto* - Francesco Landini - codex Squarcialupi

*Ite se n'era star* - Lorenzo da Firenze - codex Squarcialupi

*Phyton le mervilleus serpent* - Guillaume de Machaut - codex Chantilly

Contes de *Pyrame et Thisbé/Narcisse/Philomena* issus d'un manuscrit du XIIème siècle.

## Biographie des artistes :

**Marti Ilmar UIBO** est chanteur-multi-instrumentiste formé à la Music Academy International de Nancy, au Conservatoire Régional de Strasbourg, au Centre des Musiques Médiévales de Paris, à la Kultuuri Akadeemia de Viljandi (Estonie) et au Conservatoire de Musique de Rabat (Maroc). Formation complétée par des stages avec notamment Brigitte Lesne (Alla Francesca, Discantus), Emmanuel Bonnardot (ensemble Obsidienne), Claudia Caffagni (La Reverdie), dans des lieux prestigieux comme la fondation Royaumont ou le festival Trigonale (Autriche). Il dirige la compagnie Tormis, spécialisée dans les musiques anciennes, dont les projets sont soutenus par les Dominicains de Haute-Alsace, la DRAC Alsace, le Conseil Général du Nord-Pas de Calais. En tant qu'interprète il participe notamment au Chœur Nord Pas de Calais (projets avec l'Orchestre National de Lille, direction Casadesus), la compagnie Mille Bonjour...et à des projets de musiques actuelles. Il effectue de nombreuses tournées en Europe (Scandinavie, pays Baltes, Balkans, Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique...), en Amérique Latine (Pérou et Equateur) et Algérie.



**Hélène DECARPIGNIES** entre à l'âge de 11 ans à la Maîtrise de Radio-France sous la direction d'Henri Farge puis Michel Lasserre de Rozel. En 1989, elle obtient à mi-temps son bac A3-Musique et lettres avec mention et est lauréate du Concours Général en Histoire de la Musique. Elle entre au CNSMDP en Histoire de la Musique puis devient pendant 2 ans Chantre du Centre de Musique Baroque de Versailles sous la direction de Michel Königsberger puis Olivier Schnebelli puis obtient en 1997 un Premier Prix de Chant Baroque à l'Unanimité au CNR de Paris. Elle découvre en 1991 la musique médiévale avec l'ensemble ULTREIA en résidence au Musée National du Moyen-Age à Paris avec qui elle jouera pendant 20 ans. Au Centre de Musique Médiévale de Paris, elle se forme au contrepoint médiéval avec Gérard Geay et Raphaël Piccazos, au chant grégorien et à la paléographie musicale avec Brigitte Lesne et Marie-Noëlle Colette avant d'intégrer en concerts et enregistrements les ensembles Discantus et Alla Francesca. En parallèle du répertoire contemporain qu'elle pratique avec de prestigieux ensembles tels que 2E2M, les Jeunes Solistes-les Solistes21, Musicatreize, Accentus, les Éléments, elle pratique le répertoire baroque avec l'atelier lyrique de Tourcoing, Les Musiciens du Louvre, Akademia, Sagittarius, Arsys, Vivete Felici, Da Pacem, La Petite Ménestrandise, et plus anciens avec A Sei Voci, Mora Vocis, Eia.



**Marine GOLDWASER** débute la scène au sein de la compagnie familiale de théâtre yiddish « Der Luft Theatre », dont

elle est membre jusqu'à aujourd'hui, et participe à plusieurs spectacles (« Echos et copeaux du Yiddishland », TAPS 2005, festival « Askénaze », Toronto, 2006 ; « Le complexe du saumon », Théâtre du Cheval Blanc, 2007 ; « Le chant du peuple juif assassiné », MAMCS, 2015). Après des études au conservatoire de Strasbourg, elle entre au CNSM de Lyon et y poursuit un travail de recherche autour des flûtes traditionnelles de Roumanie, ou elle fait plusieurs voyages de recherche.

En parallèle, elle poursuit sa pratiques des musiques traditionnelles, principalement klezmer et roumaines, à travers différents projets :

Depuis 2012, elle est musicienne dans le spectacle « Le Dindon » de la compagnie « Le Guépard échappée » (Paris), mêlant vaudeville et musique tzigane ; il est joué au festival d'Avignon (2012), programmé au Théâtre 13 (2013), puis en tournée dans toute la France (depuis 2013). Elle cofonde le collectif lyonnais « Chic ! Du Klezmer » dédié aux musiques et danses klezmer, en 2012, et se produit avec différents ensembles de musiques klezmer et roumaines comme « Glik » (Saint Etienne), « Shpilkes » (Paris) ou "Welt". En 2014 elle obtient un master d'interprétation et recherche, et participe à la création du ciné-concert « A Yiddische Glikn » qui est présenté dans différents lieux et festivals en France et à l'étranger (cinéma l'Odyssee, Strasbourg ; maison de la culture Yiddish, Paris ; Cercle Bernard Lazare, Grenoble ; 2015 : festival des musiques juives de Lyon ; Théâtre de la Cité Bleue, AMJ, Genève).

Multi-instrumentiste, chanteur, joueur de kanun et de luths, **Spyros HALARIS** commence son apprentissage par le chant byzantin avec *Nikos Konstantinopoulos* et poursuit ses études avec *Spyros Pavlakis* au Conservatoire National d'Athènes. Parallèlement, il y apprend aussi le kanun auprès de *Panos Dimitrakopoulos* et découvre le oud et le luth de Constantinople (lavta) en autodidacte.



C'est aux côtés de son père, le compositeur et musicologue *Christodoulos Halaris*, qu'il a approfondi ses recherches sur la musique grecque antique et byzantine. Il participe à la réalisation de plusieurs concerts et enregistrements avec l'« *Orchestre d'Instruments Délicats du Répertoire Grec Ancien et Byzantin* » et de programmes de recherche européens au sein de l'association culturelle *Elliniki Mousourgia*.

En France, il poursuit des études d'ethnomusicologie à l'Université Paris VIII, de chant lyrique avec *Hubert Weller* et approfondit sa connaissance de la musique ottomane auprès d'*Adrien Espinouze* au sein de l'*Ensemble Sultan Veled*. Il suit également des masterclasses avec *Efren Lopez*, *Eugenios Voulgaris* et *Halil Karaduman*.

Au delà de la musique byzantine et ottomane, sa connaissance des multiples traditions dans lesquelles est joué le kanun, et sa pratique de divers luths, font de Spyros Halaris un musicien fréquemment sollicité pour des projets d'horizons différents. Il collabore avec *Kudsi Erguner*, *Nassima Chaaâbane*, l'*Orchestre*

de *Chambre de la Diaspora Arménienne*, Christos Leontis & l'*Orchestre de Musique Contemporaine de la Radio-Télévision Hellénique*, le jazzman David el Malek & l'*Orchestre Philharmonique de Radio France*.

Il travaille également avec des ensembles de musique médiévale comme La Camera delle Lacrime, *Les Jardins de Courtoisie*, Amadis, Tormis, Canticum Novum et La Compagnie des Regains. Des ensembles baroques comme Il Ballo, XVIII-21 Le Baroque Nomade, L'Achéron et l'ensemble de musique contemporaine 2e2m et le compositeur Zad Moutaka.

En 2012 il cofonde l'Ensemble Phémios avec Sébastien Benoit et Christophe Tellart qui accueille ensuite Doc Rossi, et collabore avec la chanteuse corse Mighela Cesari.

Il a animé plusieurs stages sur la musique grecque («La modalité et l'orchestration byzantine» à la Kreiz Breizh Akademi dirigée par Erik Marchand en 2008 et «Les modes byzantins» au Conservatoire National de Venise «Benedetto Marcello» en 2011) et donne également des cours particuliers de kanun depuis 2009.

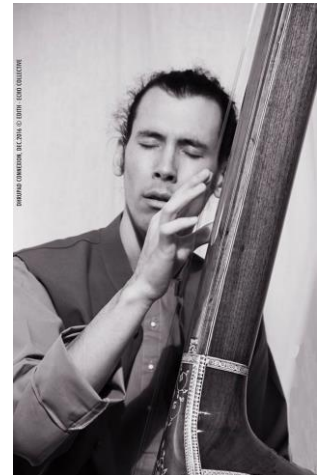
**Gilles MONFORT** est né en 1981 à la Martinique. Pianiste, compositeur et preneur de son, il a aussi étudié le tuba classique avec Thierry THIBAUT au Conservatoire de Rennes et Arnaud BOUKHITINE au Conservatoire de Boulogne-Billancourt. Naturaliste passionné, il a poursuivi des études universitaires de biologie, étudié l'archnologie auprès de Jean-Claude LEDOUX et est diplômé du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

En tant que chanteur, il étudie la musique classique dhrupad de l'Inde du Nord depuis 2008 auprès d'Ustad Sayeeduddin DAGAR et Ustad Wasifuddin DAGAR. Il a également suivi un cursus sur le contrepoint dans la musique vocale européenne de la fin du Moyen Âge à la fondation Royaumont. Mélomane éclectique et curieux,

il collectionne les disques anciens du monde entier qui préservent la mémoire des musiques traditionnelles ayant échappé au rouleau compresseur de la mondialisation.

Outre une dizaine d'années de tournées internationales comme tubiste et sousaphoniste avec des compagnies d'arts de la rue (Le S.N.O.B., Ulik, Theater Titanick), il a eu de nombreuses collaborations en tant qu'arrangeur, sound-designer, chanteur ou multi-instrumentiste (Alain WEBER, François MOREL, Ramzi ABUREDWAN, Mico NISSIM, compagnie de théâtre Autour de Peter, collectif de musiques pour l'image Terra Incognita, groupes Coup d'marron, Moon Pallas, collectif Matchimprozic, Disneyland Paris...).

En tant que compositeur, il écrit depuis la fin des années 90 des pièces pour piano, ensembles de musique de chambre, chœur et orchestre, dans une écriture tonale postmoderne qui portent l'influence du courant minimaliste, du jazz, des musiques anciennes et « extra-européennes ». De nombreuses collaborations pour la danse contemporaine et le buto l'ont progressivement amené à incorporer de plus en plus de sons



concrets enregistrés sur le terrain pour créer des pièces mixtes et électro-acoustiques. Son travail sonore a été dès lors marqué par une double approche, à la fois naturaliste et musicale. Voyager aux quatre coins du monde pour capturer des sons de la nature sur le vif devient ainsi une manière de concilier la musique avec sa passion naturaliste.

Gilles MONFORT est l'auteur d'une quinzaine de bandes son et musiques originales pour des spectacles et des courts-métrages (danseurs buto Gyohei ZAITSU et Solène DE COCK, compagnies de théâtre Les mots d'images et Îlot-Théâtre, compagnie de clown Boutabouh, compagnie Aire de Cirque, compagnies de danse contemporaine L'œil de Pénélope et Claire HURPEAU, réalisatrice Sofia GUTMAN). Il a reçu des commandes de créations sonores pour le festival En chair et en son (2016, avec le partenariat de la SACEM) et le Festival de Fès des musiques sacrées du monde (2017).

S'il se consacre principalement aujourd'hui à la composition et au field recording, il ne délaisse pas la scène pour autant : il accompagne Ustad Sayeeduddin DAGAR lors de ses tournées en Europe (chant et tanpura), joue du tuba dans le trio de musique improvisée Tétralemme et le quartet de jazz Geheimnis, du piano dans le groupe de rock Aiôn, enfin, il dirige et chante dans le sextet a capella théâtralisé Shower Power. Il intègre l'ensemble Tormis en 2017.

**Kalevi UIBO.** Musicien, compositeur, improvisateur, né en 1979 à Colmar. Guitariste avant tout, pratiquant aussi d'autres instruments à cordes anciens et traditionnels (oud, luth, guiterne, saz...). Son parcours musical commence à 4 ans par le violoncelle puis l'accordéon. C'est à l'âge de 14 ans que la guitare lui ouvre tout autant les portes du metal le plus sombre, de la musique ancienne, que du jazz qu'il étudié à la Swiss Jazz School, et des musiques improvisées. Membre actif dans les ensembles Tormis, Chaos Echoes, Sumbur, Õõ Rongastaja, et en solo, avec lesquels il tourne et enregistre tout au long de l'année, il participe aussi à la création de musique pour le théâtre, le conte, notamment la Cie Les Passeurs de Mondes, la Comédie de l'Est, la Citerne, les Dominicains de Haute Alsace. Entre 1996 et 2012, et avec des formations allant du métal extrême à la musique médiévale, en passant par le jazz, jazz-rock, musiques improvisées et autres psychédélices et expérimentations, il a déjà inscrit ses visions musicales sur plusieurs enregistrements ainsi que lors de multiples concerts, festivals, tournées en France, dans toute l'Europe et en Amérique du Sud. Considérant la Musique comme une forme d'expression primordiale, lui attribuant le sens d'une mystique cosmogonique, créatrice des mondes et des humeurs, c'est avec humilité, dévotion et un amour sans borne pour le son, les vibrations musicales, qu'il fait plonger l'auditeur dans un univers qui se veut instable et confortable à la fois.

