

IL SUONAR PARLANTE - Vittorio Ghielmi

« Ghielmi est sans aucun doute le gambiste de plus grande personnalité et le plus attirant interprète de l'actualité... Il possède la base d'une domination technique exceptionnelle qui lui permet de réaliser des prouesses...Il atteint avec les instruments un son pleinement définit... qui frappe littéralement le public... »

Et à partir de cela, Ghielmi se lance dans une capacité profonde de transmettre des émotions... »

Journal de Seville, Mars 2009

Il Suonar Parlante - Biographie

Il Suonar Parlante. Inventée par Nicolo Paganini, cette expression, rapporte à une technique spéciale d'émission de son, grâce à laquelle des instruments de musique peuvent imiter réellement la voix humaine. Cette technique a survécu dans certaines zones d'Europe, ainsi qu'à l'extérieur et elle est essentielle dans la nouvelle interprétation de notre patrimoine de la Musique Ancienne.

Depuis plusieurs années, la collaboration entre de renommés solistes, dirigés par Vittorio Ghielmi dans la formation de Il Suonar Parlante, aide à revivre l'image de ces sons, tels qu'un travail important en productions artistiques, des séminaires, des congrès et la gestion d'une collection de documents (*International Academy of Ancient Music*, Milano ; *Hochschule Wiemar* ; *Conservatorio Superiore dell Svizzera Italiana* etc.)

Vittorio Ghielmi a donné, à travers son travail en tant que soliste, une image entièrement nouvelle au son de cet instrument. Reconnu comme un des meilleurs gambistes, il est invité à jouer des récitals en soliste et avec des orchestres dans le monde entier : J.G.Graun solo gamba (...) avec *Los Angeles Philharmonic Orchestra*, Hollywood Bowl Hall 2005 ; *London Philharmonia*, *Wiener Philharmoniker* etc. ; ainsi qu'avec des orchestres baroques tels que *Il Giardino Armonico* ; *Freiburger Baroque Orchestra* etc.

En 2007, "Il Suonar Parlante" est orchestre résident pendant la semaine de musique religieuse de Cuenca, où, formé de 35 musiciens et accompagné par le chœur suédois "Rilke Ensemble" (G. Eriksson), il réalise la première mondiale du spectacle basé sur l'œuvre "*Membra Jesu Nostr*" de Bustehude, ensemble avec le réalisateur américain Marc Reshovsky.

Vittorio Ghielmi – Biographie

Musicien italien, gambiste et chef d'orchestre. Comparé par les critiques à Pablo Casals et Jasha Heifetz (*Le monde de la Musique*), il a donné vie à une nouvelle image sonore, différente du répertoire de Musique Ancienne et particulièrement de la viole de gambe, enrichissant la technique et le répertoire.

Né à Milan, il commence à l'âge de quatre ans des études de violon et ensuite de viole de gambe, en se distinguant dès très jeune, pour l'intensité et la versatilité de son interprétation musicale. En 1995, il gagne le *Concorso Internazionale Romano Romanini per strumenti ad arco* (Brescia) et en 1997 il reçoit le *Edwin Bodky Award* (Cambridge, Massachusetts, USA).

Il étudie la viole de gambe avec Roberto Gini (Milan), W.Kuijken (Conservatoire royal de Bruxelles) et C.Coin (Paris) et il devient plus tard diplômé en philologie italienne à l'Université catholique de Milan.

En tant que soliste, ainsi que chef d'orchestre, dans le domaine de la Musique Ancienne et classique, il a joué dans les salles les plus prestigieuses du monde, accompagné d'importants orchestres tels que le *Los Angeles Philharmonic Orchestra* (Bowl Hall de Hollywood), *London Philharmonia*, *Weiner Philharmoniker*, *Il Giardino Armonico*, *Freiburger Baroque Orchestra*, etc...

Il est un des seuls musiciens qui joue habituellement la viole de gambe comme soliste invité avec un orchestre (concerts pour viole gambe et orchestre de J. Gottlieb, Graun, Telemann, etc.)

Il a interprété des premières mondiales de nouvelles compositions, parmi lesquelles le concerto pour viole de gambe et orchestre de Uri Caine (Amsterdam Concertgebouw et Bruxelles Bozar, 2008).

Depuis 2007, il assiste Riccardo Muti au Festival de Salzbourg, dans la préparation du répertoire napolitain de l'année 700. De plus, en 2007, Vittorio Ghielmi conçoit et dirige le spectacle *Membra Jesi Nostri*, avec la direction et vidéo du cinéaste américain Marc

Reshovsky (Hollywood), ainsi qu'avec le Rilke Ensemble (G. Erikson, Göteborg, Suède), pour le Festival de musique religieuse de Cuenca.

Il Suonar Parlante, l'ensemble créé par Ghielmi, se dédie à la recherche du répertoire de musique ancienne, et à la formation d'une nouvelle réalité musicale. Ghielmi collabore avec des musiciens de jazz tels que Kenny Wheeler, Uri Caine, Jim Black, Don Byron, Markus Stockhausen, Ernst Reijseger ainsi que des interprètes comme Vinicio Capossela, musicien de tradition extra-européenne, Ensemble Kaboul, etc.

Sa discographie est extrêmement ample, ainsi que sont nombreux ses prix des critiques (WINTER&WINTER, HARMONI MUNDI, TELEDEC, DECCA, SONY, OPUS 111, PASCALLE, etc.).

Ghielmi est à la tête du département de viole de gambe au conservatoire Luca Marenzio (Brescia), Il a offert des master-classes et des conférences dans des universités et des conservatoires du monde entier et il organise un cycle d'études intitulées "Il suonar parlante" à l'école *Politecnico della cultura, delle arti e delle lingue* à Milan, dédiée à la technique d'instruments anciens et à leur survivance dans la tradition ethnique.

Auteur d'un connu méthode pour la viole de gambe (avec Paolo Biordi, ed. Ut-Orpheus, Bologne), il a publié un grand nombre de pages inédites et des études du répertoire de Musique Ancienne (ed. Minkoff, Fuzeau, Musedita).

Programmes

Ce que propose Vittorio Ghilemi est tellement ample et varié, avec tant de possibilités pour un instrument tel que la viole de gambe, que nous avons eu le besoin de diviser notre sélection de programmes selon les différentes formations musicales qui les constituent, et en séparant d'autant plus *Die Kunst der Fuge* de J.S.Bach

De cette façon nous avons dénommé:

- I. Les programmes dans lesquels la viole de gambe est présentée seule ou bien accompagnée d'une seule voix
- II. Les groupes de deux violes avec la basse continue ou la viole accompagnée de luth
- III. Duo de viole de gamba et clavecin ou orgue
- IV. *Die Kunst der Fuge*, J.S.Bach
- V. Les Programmes de Musique Sacrée.
- VI. Il Suonar Parlante et en formation d'un orchestre de chambre

Programmes I

Uniquement viole de gambe

VITTORIO GHIELMI, viole de gambe

Ms. De St.Colombe (XVII sec.)
Prelude Allemande Vielle

Marin Marais (1656-1728)
De Suite en mi mineur du Livre II 1701,
Hommage à son maître le Monsieur de Sainte-Colombe
Prelude Allemande Courante Sarabande à l'Espagnole Gigue Musette

Antoine Forqueray (1672-1745)
Allemande
La Girouette
La Du Vaucel

Karl Friedrich Abel (1723-1787)
3 pièces pour viole de gambe

J. S. Bach (1685-1750)
Suite II BWV 1008
Prélude Allemande Courante Sarabande Menuet I, II Gigue

Programmes I

La Voce
Nella Viola

GRACIELA GIBELLI soprano
VITTORIO GHIELMI viole de gambe

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Tocata

Luigi Rossi
(1592-1657)
“Anime, voi che sete” Ricercar
Silvestro Ganassi (s. XVI)
Recercar

Luigi Rossi
La Gelosia

Captain Tobias Hume (1569-1645)
Harke, harke (ascolta, ascolta)
A souldiers resolution

Philipp Rosseter
“Though you are young and I´m old”

Vittorio Ghielmi (2002)
“Little Dew, little Light”
“An old tune”

Antoine Forqueray (1672-1745)
Allemande
La Girouette (la banderuola da vento)

Anónimo
Bagpipe (cornamusa)

Benedetto Ferrari (1603-1681)
Sprezzami, fuggimi

Marin Marais
Les voix Humaines

Benedetto Ferrari (1603-1681)
Amanti io vi so dire

Programmes II

Forqueray

VITTORIO GHIELMI viole de gambe
RODNEY PRADA viole de gambe
LUCA PIANCA théorbe
LORENZO GHIELMI clavecin

Antoine Forqueray le Père dit “Le Diable”

Première suite en Ré mineur
Pièces pour la viole et basse continue
1. Allemande
2. La Forqueray
3. La Cottin
4. La Bellemont
5. La Portugaise
6. La Couperin

Pièces manuscrites en La majeur pour deux violes et basse
Allemande pour deux violes et basse continue
Musette pour viole de gambe et basse continue
Sarabande pour deux violes et basse continue
Courante pour deux violes et basse continue

Cinquième suite de Do mineur
Pièces pour viole et basse continue

1. La Rameau
2. La Guignon
3. La Léon, Sarabande
4. La Boisson
5. La Montigni
6. La Silva
7. Jupiter

Programmes II

Cornemuse d'enfer

VITTORIO GHIELMI viole de gambe
LUCA PIANCA luth

Marin Marais, l'Ange (1656-1728)

Prelude
La Sautillante
Musette
Rondeau
La Saillie du Café
La Reveuse
L'Arabesque

J. Gallot (1625-1690)

Luth seul
La Comète
Apollon
Gigue

Antoine Forqueray, le Diable (1672-1745)

Allemande
La Girouette
Le Carillon de Passy

S. L. Weiss (12 Octobre 1687-16 Octobre 1750)

Partita al liuto
Andante-Allegro-Sarabande
Minuetto-Giga

A. Lidl (Vienne s. XVIII, Londres d. 1789)

Sonata II
Allegro moderato
Adagio
Rondeau

Programmes III

Johann Sébastien Bach
Les sonates pour viole de gambe et clavecin

VITTORIO GHIELMI viole de gambe (Michel Colichon, Paris 1688)
LORENZO GHIELMI clavecin

J. S. BACH (1685-1750)

Sonata en Re majeur pour viole de gambe et clavecin BWV 1028
(Adagio, Allegro, Andante, Allegro)

Fantasie Chromatique et fugue en Ré mineur BWV 903

Sonate en Sol majeur pour viole de gambe et clavecin BWV 1027
(Adagio, Allegro, Andante, Allegro)

Karl Friedrich Abel (1723-1787)
Deux pièces manuscrites pour viole de gambe seule
(Allegro moderato – Allegro)

J.S. Bach
Sonata en Sol menor para viola da gamba y cembalo BWV 1029
(Vivace, Adagio, Allegro)

Programmes III

Duelos Musicales
Bach – Marchand
Marais – Forqueray

VITTORIO GHIELMI viole de gambe
LORENZO GHIELMI clavecin

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonate en ré majeur pour viole de gambe et clavecin BWV 1028
(Adagio, Allegro, Andante, Allegro)

Fantasie en La mineur BWV 922

Marin Marais, l'Ange (1656-1728)

Rondeau
Plainte (lamento)
Arabesque

Louis Marchand (1669-1732)

Prelude, Allemande, Chaconne

Antoine Forqueray, le Diable (1671-1745)

La Leclair
Le Carillon de Passy
Chaconne, La Buisson

Programmes IV

Die Kunst der Fuge L'Art de la Fugue

VITTORIO GHIELMI viole soprano

RODNEY PRADA viole ténor

FAHMI ALQHAI viole (bajo de viola)

CRISTIANO CONTADIN viole (bajo de viola)

LORENZO GHIELMI fortepiano Silberman 1747

Johann Sébastien Bach (1685-1750)
Die Kunst der Fuge (BWV 1080)

Contrapunctus 1

Contrapunctus 2

Contrapunctus 3

Contrapunctus 4

Contrapunctus 5

Contrapunctus 6, a 4 in Stylo Francese

Contrapunctus 7, a 4 per Augmentationem et Diminutionem

Contrapunctus 8, a 3

Contrapunctus 9, a 4 alla Duodecima

Contrapunctus 10, a 4 alla Decima

Contrapunctus 11, a 4

Contrapunctus 12, a 4

Contrapunctus inversus a 4

Contrapunctus 13 a 3

Contrapunctus inversus a 3

Contrapunctus 14 [completado por L. Ghielmi]

Canon alla Ottava

Canon alla Decima Contrapuncto alla Terza

Canon alla Duodecima in Contrapuncto alla Quinta

Canon per Augmentationem in Contrario Motu

Choral. Wenn wir in hoechsten Noethen. Canto fermo in Canto

Programmes de musique Sacrée V

Sept visions mystiques. Membra Jesu Nostra

D. Buxtehude- Uri Caine

Musikfest Stuttgart le 9 septembre 2010

Voix d'Italie

Bruges le 11 Août 2010

Leçons de Tenèbres-Miserere

Mathieu Aubery

Utrecht le 31 Août 2010

Stabat Mater

Popular sarde, Gesualdo da Venosa, Arvo Part

Lamentations pour la Passion en Allemagne de Bach

Messe flamande et ses improvisations

Une liturgie de Pâques en Italie du 15ème siècle

Jesu, meine Freude

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Programmes de Musique Sacrée

Sept Visions Mystiques

Membra Jesu Nostra -Dietrich Buxtehude

Mortales Sonans - Uri Caine

Coeur *Rilke Ensemblen* Suède
direction G. Eriksson

"Il Suonar Parlante"
Direction. Vittorio Ghielmi

Graciela Gibelli soprano
Franziska Gottwald mezzo-soprano
Gabiella Martellacci alto
Markus Brütscher ténor
Gianluca Buratto basse

Lorenzo Ghielmi orgue

Programmes de Musique Sacrée

Voix d'Italie

"Il Suonar Parlante"
dir. Vittorio Ghielmi
concerto de viole

"Concordu de Orosei"
4 voix traditionnelles sardes
Massimo Laguardia

Il y existe un Orient géographique, un Orient chronologique, un Orient spirituel.

Des phénomènes musicaux oubliés et des sons perdus dans une lointaine chronologie se conservent dans la lointaine géographie, et seulement l'état d'esprit plongé dans le fantastique de la tradition peut les reconnaître.

Le Sud de l'Italie met en scène depuis toujours les civilisations les plus avancées, dès Phéniciens aux Grecques, dès Arabes et des Sarrasins aux Normands, des Espagnols aux Albanais. Le théâtre Italien préserve encore dans la tradition musicale une richesse et une variété inestimable.

Les voix sardes représentent un des trésors de cette tradition. La richesse du timbre harmonique remplit entièrement l'espace sonore par moyen d'une voix imitant la « voix de la chèvre ». Ceci est loin d'être une bizarre caractéristique de l'île, et représente un héritage d'un chant italien qui vient de très loin, si déjà Herbenus Traiectensis au XV siècle parle de « caprizant » pour le chant italien.

Cette vocalité riche et sincèrement raffinée, créée par Vittorio Ghielmi et son ensemble, se marie à la perfection avec la sonorité du **quatuor de violes de gambe**, comme décrit dans la presse italienne. Le répertoire du Sud de l'Italie pour quatuor de viole nous offre du 15ème au 16ème siècle des chef d'œuvres d'une écriture modale et fantasque tels que l'école Napolitaine (Gesualdo da Venosa, Johan de Maque, Francesco Lambardo, Trabaci) ou l'espagnole Raval, active à Palerme etc.

Le programme est enrichi par la présence du percussionniste traditionnel sicilien **Massimo Laguardia** (tammura).

Programmes de Musique Sacrée

Leçons de Tenèbres – Mathieu Aubery

soprano
taille 1
taille 2
basse

orchestre IL SUONAR PARLANTE

2 flûtes
2 violons
viole de gambe
ténorbe
contrebasse
orgue et clavecin
Vittorio Ghielmi direction

Composées par ordre de la reine et chantées devant elle à Bayonne en 1728, les *Leçons du Prophète Jérémie et le Psaume 50e du Roy David "Miserere mei Deus"* se conservent en un manuscrit autographe, copie unique découverte par Vittorio Ghielmi.

Mathieu Aubery, servit dans la Chapelle Royale d'Espagne entre 1722 et 1736, et accompagna la Reine Marie-Anne de Bavière Neubourg, épouse de Philippe V, lors de sa retraite de Bayonne, après le décès du roi.

Les **Leçons des Ténèbres**, formées en un style parfait français, sont composées d'une variété instrumentale plus ample que celles de **François Couperin**. Aubery met en musique non seulement les *Leçons* de Mercredi Saint, mais aussi celles de Jeudi et de Vendredi. Il utilise trois voix différentes, (soprano, taille et basse), qui alternent dans les différentes pièces accompagnés par un petit orchestre, composé de *flûtes allemandes, violons, viole de gambe concertante et basse continue*, permettant une Magnifique variété timbrique qui souligne la dramaticité du texte biblique. Les trois jours de *Leçons* se terminent en silence, avec une pièce finale de vendredi à voix seule.

Ensuite, suit le **Miserere**, qui unit trois voix (2 tailles et basse) et tous les instruments en un grandiose effet final.

Programmes de Musique Sacrée

Stabat Mater- La tradition Sarde versus Arvo Part

Concordu de Orosei
Voix traditionnelle sarde

GRACIELA GIBELLI, soprano
FRANZISKA GOTWALD, mezzo-soprano
GIANLUCA BURATTO, basse

Il Suonar Parlante
RODNEY PRADA, viole de gambe
CRISTIANO CONTADIN, viole de gambe
VITTORIO GHIELMI, viole de gambe

Stabat Mater
Chant traditionnel à 4 voix

Gesualdo da Venosa
Pièce pour viole de gambe

Stabat Mater (1985)
Arvo Part
Pour soprano, contralto, ténor et trois violes de gambe

Programmes de Musique Sacrée

Lamentations pour la Passion en Allemagne de Bach

GRACIELA GIBELLI soprano
FRANZISKA GOTTWALD mezzo-soprano
GIANLUCA BURATTO basse
LORENZO GHIELMI orgue

Il Suonar Parlante
Dir. Vittorio Ghielmi

RICCARDO MINASI violon
MARGRET KOELL harpe
RODNEY PRADA viole de gambe
FAHMI ALQHAI viole de gambe
CRISTIANO CONTADIN viole de gambe
VITTORIO GHIELMI viole de gambe

Johannes Rosenmüller
Sonate VIII à 5 (1682)

Christian Geist (1637-1711)
"O traurigkeit, o Herzelied",
Lamentation de la mort du Christ **alto, trois** violes et basse continue

Dieterich Buxtehude (1637-1707)
Klag-lied, lamentation de la mort du Père **alto, trois violes et basse continue**

Ignaz Franz von Biber da "balletti lamentabili"
Sonate à 5 et basse continue

Matthias Weckmann (1619-1674)
"Wie liegt die Stadt so wüste" Lamentation Hamburg 1663, **soprano, basse, 5 violes**

Johann Sebastian Bach
Jesu, meine Freude
Herzlich tut mich verlangen (BWV 727) = **O Haupt voll Blut und Wunden**
Wenn wir in höchsten Nöten (BWV 641)
Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf (BWV 617)

Heinrich Bach (1615-1692)
"Lamento, Ach, dass ich Wassers gnug hätte", alto, violon, 5 violes de gambe, basse continue

Dieterich Buxtehude (1637-1707)

"Ich habe Lust abzuschneiden" (*ho desiderio di dipartire*)
Cantate à deux sopranos, basse et instruments

Programmes de Musique Sacrée

Messe Flamande et ses improvisations *Une liturgie de Pâques en Italie au 15ème siècle*

GRACIELA GIBELLI, soprano
GIANLUCA BURATTO, basse
CLIANTHA, chœur féminin
SALVATORE SCIAMETTA, *concertatore*

Il Suonar Parlante
consort de violes

KHALED ARMAN luth afghan
MARGRET KOELL harpe
DIMITRI PSONIS psaltérion
DORON SHERWIN cornet
3 trombones
JEREMY JOSEPH orgue
SIAR HASHIMI percussion

VITTORIO GHIELMI, viole de gambe et direction

La polyphonie de l'époque s'exécute normalement à capella. Les nouvelles études réalisées par Salvatore Sciametta ont montré des ressources qui illustrent que la représentation de ces textes musicaux se faisait accompagnée d'un orchestre, qui offrait lui-aussi une grande richesse d'improvisations de plus que les voix, comme dans la musique de tradition orientale.

Ce projet naît à Bescia, autour du musée de Santa Giulia, ancien monastère féminin bénédictin (www.santagiulia.info/museo_di_santa_giulia) et c'est pour cette raison qu'il a été décidé d'offrir la polyphonie à un groupe de voix féminines.

Autour de ce noyau sonore, Vittorio Ghilemi réunit et manipule un groupe de musiciens virtuoses pour réaliser des improvisations modales et rythmiques d'un niveau qui n'existe plus en Europe. Elles sont réalisées, entre autres, par les afghans **Ustad Khaled Arman** au luth, **Ustad Siar Hashemi** à la percussion et le grec **Dimitri Psonis** au psaltérion.

Programmes de Musique Sacrée

Jesu, meine Freude

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Il Suonar Parlante

VITTORIO GHIELMI viole soprano

RODNEY PRADA viole ténor

FAHMI ALQHAI basse de viole

CRISTIANO CONTADIN grande basse de viole

Choeur d'enfants à déterminer

Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 731)

Nun komm' der Heiden Heiland (BWV 599)

In dulci júbilo (BWV 608)

In dulci júbilo BWV (368): Chorale

O Mensch, beweine dein' Sünde gross (BWV 622)

Wir glauben all' an einen Gott (BWV 681)

Herzlich tut mich verlangen (BWV 727) = O Haupt voll Blut und Wunden

Jesus Christus, unser Heiland BWV 665

Bwv 642

Bwv 643

Wenn wir in höchsten Nöten (BWV 641)

Christ lag in Todesbanden (BWV 625)

Christ lag in Todesbanden (BWV 277, 278, 158): Chorale

Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (BWV 662)

Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf (BWV 617)

Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639)

Jesu, meine Freude (BWV 358, 227, 64): Chorale

Programmes VI

Il Suonar Parlante – orchestre de chambre

Telemann – Vivaldi – Caine

G. Ph. Telemann

Ouverture en Ré ajeur

Doppio concerto en La menor pour viole de gambe, flute à bec et orchestre

A. Vivaldi

RV 546 doppio concerto en La mayor pour violon, vionloncelle all'inglese (vdg) et orchestre

Uri Caine

Concerto pour viole de gambe et orchestre , dédié à V. Ghielmi,
(en première au Concertgebouw de Amsterdam, décembre 2008)

Allegro – Adagio – Allegro

DOROTHÉE OBERLINGER flute
STEFANO BARNESCHI violon

Il Suonar Parlante orchestre

VITTORIO GHIELMI viole de gambe et direction

Programme V

Il Suonar Parlante

La Bella Adriana

Trois sopranos pour le *canto virtuoso* de Adriana Basile:
la “chanteuse romaine”

MARTA ALMAJANO soprano
LUCIA CIRILLO soprano
GRACIELA GIBELLI soprano

Il suonar parlante
Concerto di viole

VITTORIO GHIELMI viole de gambe
RODNEY PRADA viole de gambe
FAHMI ALQHAI viole de gambe
CRISTIANO CONTADIN violone
MARGRET KOELL harpe triple

Pièces de :

Giovanni de Macque

Luigi Rossi

Giovanni Maria Trabaci

Luigi Rossi

Claudio Monteverdi

Anónimo inglés s. XVII

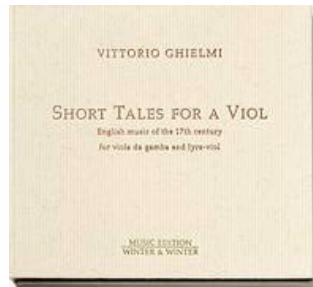
G. Frescobaldi

Cherubino Waesich

Discographie: Sélection

Bagpipe from Hell
WINTER & WINTER

Short Tales for a Viol
WINTER & WINTER

Die Kunst der Fugue
WINTER & WINTER

The Devil's Dream
HARMONIA MUNDI

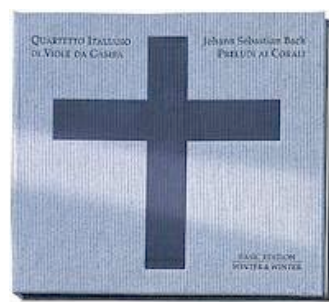
El canto del Cisne
HARMONIA MUNDI

Pièces de Caractère
OPUS 111/ NAÏVE 2002

Full of colour
WINTER & WINTER

Jesu, meine Freude
WINTER & WINTER

