

Antonia, de sang froid.

Mystère en ré mineur

Création 2024



On dit souvent qu'**il ne faut jamais se fier aux apparences**. C'était bien le cas ce matin-là. Malgré un soleil éclatant, la ville de **Mantoue** s'était réveillée accablée par une sombre nouvelle : Antonia, **la femme du compositeur Bartolomeo Tromboncino**, avait été retrouvée **sans vie** dans sa chambre. **Rumeurs et suppositions** commençaient alors leur travail bruyant dans toutes les rues de la ville... à l'exception - **paradoxe** - du bureau du **commissaire Testardo**. Le lieu, d'ordinaire bourdonnant, conservait à cette heure, par respect sans doute, un **silence inaccoutumé**, que seuls les pas de la frêle **Agata** osaient troubler. Mais que venait faire ici la plus jeune des filles du commissaire ?

L'ensemble Céladon mène l'enquête : aidé du public, **l'inspecteur Gaetano Christino** passera au peigne fin les **témoignages** des divers protagonistes de l'intrigue.

Entre sombres **secrets**, **rancœurs** et **jalousies**, **adultère** et **tromperie**, il aura fort à faire pour **démêler le vrai du faux**. Mais d'ailleurs, **qui est véritablement l'inspecteur Christino ?** Lui aussi, comme les autres, n'aurait-il pas **des choses à cacher ?**

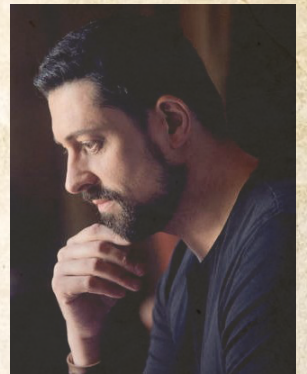




Note d'intention du directeur artistique

Compositeur réputé de la Renaissance italienne, **Bartolomeo Tromboncino** est célébré par deux femmes de pouvoir de l'époque : **Isabelle d'Este**, à la cour de laquelle il officie pendant plusieurs années, et **Lucrece Borgia**, pour qui il compose pendant près de vingt ans.

Il fût l'**un des musiciens les plus prolifiques de son époque** et s'attacha toute sa vie au genre de la **frottola**, chanson écrite en italien, au style relativement simple et au charme immédiat, et qui se développa un peu partout en Italie du nord pendant les **années 1500**.



En contrepoint à la **légèreté de son écriture musicale**, Tromboncino – qui jouait vraisemblablement du trombone ou de la tromba – est un **personnage violent, sombre et tumultueux**. Son nom est resté tristement célèbre dans l'Histoire pour avoir vraisemblablement assassiné en **1499** son épouse Antonia, qui avait un amant.

Transposant ce **fémicide** dans l'ambiance d'un **polar des années 50**, l'ensemble Céladon joue les détectives, 500 ans plus tard : **fausses pistes, rebondissements, musique et humour (très) noir** sont les composants de ce spectacle dont l'ambiance n'est pas sans évoquer le style des **whodunit d'Agatha Christie**.

Paulin Bündgen

Note d'intention du metteur en scène

Paulin m'a contacté pour évoquer ma possible participation à un projet autour des *frottole* et d'un fait divers du XV^e siècle. À ce stade, il a une idée paradoxalement précise et floue mais je sens qu'il tient un **projet original**, dont les contours sont encore mouvants. Paulin prononce alors un mot : « Cluedo ». **Il n'en fallait pas plus à mes neurones pour s'activer !**



Et nous parlons dès lors d'un spectacle musical sous forme de **whodunit policier**, ou quand l'Italie Renaissance rencontre l'**humour noir** et le **flegme britannique**. Et évidemment j'ai accepté le challenge et l'aventure : créer un livret façon **Agatha Christie** autour d'un programme de musique de la Renaissance et en assurer la mise en scène. Depuis de nombreuses années, j'ai la chance de travailler avec des musiciens sur toute forme de spectacle musical. Il faut dire que la musique a toujours fait partie de mon travail, en tant qu'interprète ou metteur en scène. C'est donc une vraie jubilation de pousser des artistes d'une autre discipline à **sortir de leur « zone de confort »** et se confronter à un exercice de style différent. J'aime me définir comme **un directeur d'acteur plus qu'un metteur en espace**. C'est aussi un **petit défi**, notamment pour les instrumentistes, souvent plus habitués à la pénombre et à la discrétion du pupitre, de devoir se mettre plus en avant. Mais quelle satisfaction pour eux et moi quand cela s'avère payant !

Ma marque de fabrique a toujours été le rire, le décalage : s'amuser en s'appuyant sur le savoir-faire évident des artistes et **bousculer quelque peu les codes attendus par le public**. Depuis de nombreuses années j'observe cette volonté dans les ensembles instrumentaux et vocaux : aller vers un peu plus de spectacle, **donner un peu plus de corps à leur musique** et chahuter les conventions pour toujours mieux servir les œuvres présentées. Humour, suspense et retournements de situation sont donc au programme de ce nouveau projet inédit !

Réda Chéraitia



Contexte historique et musicologique

Ce programme met à l'honneur le genre musical de la *frottola*, **forme poético-musicale** florissante en Italie au début de la Renaissance. Style prédominant des chansons populaires italiennes au cours du XV^e et au début du XVI^e siècle, il fut **le genre le plus important avant l'apparition du madrigal**.

Pour l'ensemble Céladon, travailler sur les répertoires anciens, c'est aborder la musique sous un angle plus général, qui incluant l'étude des textes mis en musique par les compositeurs, mais aussi le **contexte historique et social**.

En l'occurrence, la poésie mise en musique dans les *frottole* est particulièrement intéressante. En effet, les siècles précédents ont vu fleurir les **mémorables écrits** de Dante Alighieri, Petrarque, Boccace, Compiuta Donzella... le XVI^e siècle sera celui, entre autres, de **Torquato Tasso** (le Tasse) que le Pape voulait couronner « **roi des poètes** » ou de la poétesse **Gaspara Stampa**, également musicienne.

Les compositeurs des *frottole* ne s'appuient sur les vers des poètes « officiels » de leur époque, mais prônent une poésie plus simple, d'un **style plus populaire**, probablement la plupart du temps écrite par eux-mêmes. La thématique, quasi immuable, est celle de **l'amour, sous toutes ses formes** : attente, désir, joie, jalousie, trahison ou félicité parfaite. En cela, ces musiciens et poètes ne sont **pas si éloignés de nos musiciens actuels** et le lien avec les musiques populaires que nous propose la radio peut aisément se faire (et ce même avec le rap !).



La parole au public...

« Grand bravo pour ce polar musical, magistralement mis en scène et interprété avec enthousiasme. Une halte jouissive dans un emploi du temps chargé : merci pour ce merveilleux moment ! »

Catherine L.



« Merci pour ce spectacle très intéressant, bien balancé et innovant qui nous a beaucoup plu. »

Mila K.

« Qu'est-ce que c'était bien et quelle bonne idée d'avoir mélangé les genres entre cette musique et l'espièglerie de l'auteur ! »

Gilbert K.

« Encore bravo ! J'ai passé un excellent moment ! Quelle imagination ! Quelles trouvailles ! Il faut continuer à nous offrir des spectacles comme celui-ci. »

Maryse A.

« Une vraie bonne soirée aux Marronniers. Un vrai plaisir. Une super idée de départ et une réalisation efficace. Pour une première, c'est très réussi ! Bravo ! »

Céline J.

« Bravo pour ce spectacle original, nous avons tout aimé... Bravo à l'auteur, au metteur en scène et aux comédiens qui s'avèrent être de bons musiciens. Ou l'inverse. »

Michèle R.



Ensemble Céladon

25 ans de musique, 25 ans de passion

Depuis sa création par le contre-ténor Paulin Bündgen en **1999**, l'ensemble Céladon a sillonné les **routes de France et d'Europe** et a été applaudi dans de nombreux lieux prestigieux, tels que les Centres Culturels de Rencontres d'Ambronay, Vézelay et Noirlac et les festivals Voix et Route Romaine, Music in the Dales (UK), Les Nuits de Septembre (BE), Fondazione Pietà de' Turchini (IT), Julita (SE), Musica da Povoa de Varzim (PT) ou encore Tage Alter Musik Regensburg (DE).



De la musique ancienne, mais pas que !

Fort de son expérience, l'Ensemble a construit son identité avec une volonté d'**insuffler une grande part de modernité aux musiques anciennes**, faisant le pari de rendre ces répertoires accessibles aujourd'hui, à tous et toutes, **dans l'immédiateté de notre époque**. Ainsi, il **questionne et réinvente sans cesse le format de ses concerts** : mise en scène, spatialisation, ou mélange de genres sont autant de clés dont s'empare l'Ensemble pour créer cette identité fraîche qui lui est propre.

Être partout, et pour tous

Le public ayant croisé le chemin de cet Ensemble retiendra souvent cette **proximité** et cette **accessibilité** mise à l'honneur par les artistes. Car des places de villages aux lieux les plus prestigieux, **l'énergie reste égale** chez Céladon, toujours alimentée par cette même envie de **transmettre** l'amour de la musique à leur public. Les artistes vont ainsi à la rencontre de jeunes de tout âge (rencontres favorisées depuis quelques années par leur résidence au Centre Scolaire Saint-Louis Saint-Bruno), mais cherchent également à **sortir des sentiers battus et des idées reçues** en attirant un public non-initié aux esthétiques de la musique ancienne.

Aller au bout de ses rêves

L'histoire de l'ensemble Céladon est aussi une **histoire de rêves** qui se construisent et se réalisent. Son directeur artistique, Paulin Bündgen, a toujours eu à cœur de s'entourer d'une équipe porteuse de **valeurs à la fois artistiques et humaines**, toujours prête à le suivre dans son **exploration des répertoires et des formes**, garantie d'un **voyage entre les siècles et les disciplines**. C'est cette recherche qui l'a amené à construire des programmes originaux et ambitieux auprès d'artistes de renom comme **Jean-Philippe Goude, Kyrie Kristmanson** ou **Michael Nyman**.

Plus d'une dizaine de disques à son actif

Après un **premier album enregistré en 2006**, la discographie de l'Ensemble n'a cessé de croître, couvrant une large période historique de la musique médiévale à la musique contemporaine. Ces explorations lui valent une **reconnaissance internationale** de la part de la presse spécialisée, mais aussi de la part de son public, toujours fidèle au poste à chaque nouvelle sortie.

Nous retiendrons notamment les mots de la **Société Française de Luth**, louant « *une vraie science des sonorités [...] une sensibilité, une expression mêlées à une grande exigence technique [...], le charme tranquille et sans esbroufe d'un travail de longue haleine et d'une indiscutable expérience* » ou encore ceux de **Musica Dei Donum** affirmant « *c'est l'un des disques les plus passionnants que j'ai entendus récemment* ».



Distribution

Clara Coutouly • soprano | Brunella Foscarini, Altessa, Antonia

Paulin Bündgen • contre-ténor | Bartolomeo Tromboncino,
Maria Straccio, Cesare Vincino

Nolwenn le Guern • viole de gambe et luth | Agata Testardo

Caroline Huynh Van Xuan • clavicythérium | Carla

Réda Chéraitia : dramaturgie et mise en scène

Valentine Calot : costumes

Lumières : Xavier Davoust

Coproduction : Ensemble Céladon | Paulin Bündgen, avec le soutien
du Théâtre des Marronniers et le festival Quais du Polar

Conditions de tournée

Devis et fiche technique sur demande

Marie Fady, chargée de diffusion et de production

Mathilde Luneau, administratrice

Ensemble Céladon | Paulin Bündgen

16/17 rue des Chartreux

69001 Lyon

+33 (0)9 51 20 76 66

+33 (0)7 81 41 76 43

marie@ensemble-celadon.com

www.ensemble-celadon.com



L'ensemble Céladon est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le FONPEPS, la SPEDIDAM, l'ADAMI, le CNM, le Centre Scolaire Saint-Louis Saint-Bruno et le Super U Les Deux Roches.