

Collection des Instruments à cordes de la Fondation Orpheon

(16ème -18ème siècles)

AU SERVICE D'UNE TRADITION VIVANTE

www.orpheon.org

ORPHEON
FOUNDATION

- **Projet d'exposition**
- **Activités musicales (cours, conférences, concerts ...)**
- **Fiche technique de l'exposition**
- **Coût des prestations : devis sur demande**
- **Documents annexes** (*disponibles sur le site des Festes de Thalie*):
  - **Dossier de presse réalisé pour l'exposition de Rambouillet (avril mai 2004)**
  - **Catalogue de l'exposition de Froville (mai juin 2005)**
  - **Projet de la fondation Orpheon**

les Festes de Thalie© - <http://perso.wanadoo.fr/festesdethalie/orpheon.html>

PROJET D'EXPOSITION

La Collection des Instruments à cordes de la Fondation Orpheon (16ème - 18ème siècles)

La Collection contient plus de 100 instruments (violons, altos, violoncelles, violes de gambe, violes d'amour de Nicolò Amati, Carlo Testore, Gian Paolo Maggini, Gianbattista Grancino, Jakobus Stainer, Joachim Tielke, etc.) datant de 1560 à 1780, tous restaurés dans leurs conditions originales de jeu, et depuis 1982 mis à la disposition des membres de l'orchestre d'Orpheon, de l'Orpheon Consort, des étudiants du département de Musique et d'art de l'Université de Vienne, et de musiciens professionnels de toute l'Europe, à l'occasion de concerts, d'enregistrements ou d'études.

De l'avis des directeurs et conservateurs des principaux musées internationaux d'instruments de musique (le Metropolitan Museum de New York, le Smithsonian Institute de Washington, D.C., le Shrine to Music South Dakota, le Russels Collection d'Edinburgh, etc.) la Fondation Orpheon détient une collection unique au monde représentant réellement un héritage culturel vivant.

Le but de ce projet est de faire partager cette collection et son héritage sonore à un plus large public. Ce qui nous intéresse, c'est l'héritage acoustique vivant - les sons de ces instruments produits pour nos contemporains - et non leur seul caractère décoratif d'objets trouvés venant de résidences aristocratiques de notre lointain passé.

En outre, les instruments de la collection de la Fondation Orpheon ont été mis à la disposition d'instituts spécialisés dans la recherche organologique et acoustique. Les deux instituts Institut für Wiener Klangstil de l'Université de Vienne et Institut für Holzbiologie de l'Université de Hambourg ont déjà eu l'opportunité de mener à bien une recherche extensive sur les instruments de la collection.

Luthiers et archetiers ont régulièrement accès à la collection pour étudier, restaurer, mesurer et copier les instruments.

Un thème possible d'exposition pourrait être :

La Lutherie en France aux 17ème et 18ème siècles
Ses Sources - ses Inspirations

La Lutherie en France aux 17ème et 18ème siècles :

Ses Sources - ses Inspirations

Les grands luthiers et archetiers français.

La France et les luthiers italiens

L'école italienne, principale source du développement de la lutherie française :

- Immigration des luthiers italiens à Paris
- Copies des instruments italiens par les luthiers français
- Formation des luthiers français en Italie

La France et l'influence de Jacobus Stainer

Maître autrichien le plus renommé du monde aux 17ème et 18ème siècles, son style fut d'une influence capitale sur le développement de la lutherie Parisienne

La France et l'école de Londres

Les principes de lutherie de l'école anglaise, totalement différents de ceux de l'école italienne, ont également été utilisés par les principaux luthiers français de viole de gambe.

La France et l'école Allemande

.

ACTIVITES MUSICALES

Cours, ateliers, conférences concernant la pratique musicale, la facture instrumentale et la recherche en organologie

Stage international de musique ancienne

Les instruments de la collection peuvent être mis à disposition de stagiaires sous la direction de José Vázquez dans le cadre de :

- **Cours d'interprétation** pour tous instrumentistes de l'orchestre baroque et chanteurs, débutants ou confirmés et instrumentistes "modernes" souhaitant s'initier à la pratique et à l'interprétation de la musique baroque.
- **"Dégustation de violes historiques"** en Consorts et Ensembles de musique de chambre

Travail avec des musiciens d'orchestres professionnels

Un programme pilote, mené en février 2003, a prouvé l'efficacité de cette approche. Les musiciens professionnels de niveau "A" d'un orchestre allemand (Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim) furent équipés d'instruments historiques de la collection de la Fondation Orpheon et travaillèrent pendant deux semaines avec ces instruments sur un répertoire baroque et classique. Ce fut une expérience d'apprentissage essentielle pour l'ensemble de l'orchestre, leur ouvrant les yeux et les oreilles à un monde sonore totalement différent. Cela a également complètement transformé leurs interprétations.

Un travail similaire en utilisant seulement des archets anciens associés aux instruments modernes peut également être proposé.

Un grand nombre de concertos de Telemann, Tartini, Pfeiffer, Graun, Vivaldi pour viole de gambe soliste et orchestre peuvent se prêter à ce travail : les violes de gambe de Jakobus Stainer (1671) et de Joachim Tielcke (1683) sont des instruments d'une telle puissance qu'il est possible de les utiliser même face à un orchestre moderne !

Travail avec des étudiants des conservatoires et écoles de musique.

A l'image du travail effectué à l'Université de Vienne, des instruments de la collection sont prêtés à des étudiants qui travaillent sur des répertoires Renaissance, Baroque et Classique sous la direction des membres de la Fondation Orpheon.

Le but de ce travail consiste à préparer un concert public des œuvres étudiées dans une approche historique.

Concerts sur les Instruments de la Collection de la Fondation Orpheon

(sélection à titre indicatif)

Le Siècle espagnol (7 artistes)

L'année liturgique en musique. Chaque événement est exprimé du point de vue de l'Eglise par des motets de Cristobal de Morales, Tomás Luís de Victoria, et du point de vue du peuple par les *villancicos* de Francisco Guerrero.

Music for a while : Shakespeare et son époque (7 artistes)

Imaginé comme un concert à la maison dans l'Angleterre des Tudor. Les musiciens entrent un à un aux sons de *Music for a while* de Purcell. Nombreuses surprises, y compris des danseurs en costumes qui apprennent au public à danser la pavane (pendant le concert) une pièce pour deux jouée sur une seule viole de gambe ... A moment donné un auditeur inconnu est prié de jouer de la viole avec les membres du consort. Musiques de Purcell, Dowland, Byrd, Gibbons, Lawes, Morley. Une soirée pleine d'atmosphère ....

Felix Austria (8 artistes)

Le splendide héritage de la Cour d'Autriche pendant le règne de Leopold I et de ses fils (1680-1720). Sonates, concertos grosso et œuvres vocales de Biber, Muffat, Legrenzi, Fux, Bononcini, Attilio Ariosti, Marc' Antonio Ziani.

Musique à Versailles (3-5 musiciens)

Musique instrumentale de Marais, Couperin, Forqueray ...

La cour de la Renaissance italienne (7 artistes)

Venise, Florence, Ferrera et Mantoue en musique et diapositives Consort de violes, clavecin et voix.

Soirée chez les Estehazy (3 musiciens)

Musiques pour baryton, viole de gambe, alto et violoncelle de Haydn, Lidl, Hammer, etc, Délicieuse soirée de musique de chambre très éloquente.

Sonates de JS Bach pour viole de gambe et clavecin obligé (2 musiciens)

Son langage musical démêlé au travers de commentaires et du jeu de ces trois œuvres.

Concerto grosso (15 musiciens)

Concertos de Concertos de Bach, Vivaldi, Corelli, Telemann, Haendel, incluant des œuvres rarement jouées pour viole de gambe, viole d'amour et luth.

Musique vocale et instrumentale des 17ème et 18ème siècles

En collaboration avec l'ensemble vocal Ex Tempore de Gand

FICHE TECHNIQUE DE L'EXPOSITION

OBJETS PRESENTES

Plus de 150 objets : instruments et archets originaux (violons, violoncelles, violes ...), têtes sculptées, étuis, clavecins, peintures ...

PRESENTATION

Vitrines, socles, tableaux et reproductions, panneaux didactiques, ...

Audioguides : visite commentée sous forme de dialogues à propos de la plupart des instruments exposés, en français, anglais, espagnol (allemand, italien en projet)

DVD, Cds (dans le cas de pièces séparées)

Les instruments sont présentés par thèmes, et selon la particularité des lieux, par exemple:

- Instruments de l'orchestre
- Trio et quatuor à cordes
- Violes de gambes de différentes origines
- Instruments à cordes sympathiques
- Archets originaux

Seuls les petits instruments et objets sont enfermés dans des vitrines.

EXIGENCES TECHNIQUES

Surface : environ 400 m² (entre 200 et 800 m²)

Espace ouvert ou de préférence plusieurs pièces séparées

Portes sécurisées et système d'alarme et de surveillance

Pas de conditions extrêmes d'humidité ou de température

Prises électriques en différents endroits (pour brancher lampes et appareils son et video)

Eclairage

Poste de télévision ou écran pour DVD.

VISITES GUIDEES, ANIMATIONS MUSICALES

L'intérêt et l'originalité de la collection étant le son produits par les instruments présentés, il sera très intéressant de prévoir des visites guidées avec animations musicales.

Celles-ci pourront se dérouler sous forme de mini-concerts, auxquels pourront participer les visiteurs musiciens désireux d'essayer certains instruments.(sous la responsabilité du propriétaire des instruments, ou de représentants autorisés)