CRITIQUE CD événement. BLESSED ECHOES – Lute Songs pour luth et lyra-viols – chansons élisabethaines 16/17è – Près de votre oreille, Robin Pharo (1 CD Paraty – Parution : 17 février 2023)

On croyait tout connaître des songs de l'époque élisabethaine (« Lute songs », chansons avec luth) : et voilà que le gambiste **Robin Pharo** et son excellent ensemble **Près de votre oreille** rétablissent plusieurs éléments d'un âge d'or artistique jusque là mésestimé. Outre l'éloquente parure instrumentale réalisée, qui savait la qualité littéraire des textes souvent écrits par les compositeurs eux-mêmes ?
On sait gré aux interprètes ici, chanteurs et instrumentistes, de dévoiler l'extrême sensibilité des *motos*, tant poétiques, amoureux et philosophiques, que musicaux, avec offrande

spécifique qui est le fruit d'un long travail de recherche et de transcriptions, l'écriture comme à l'époque, d'une partie instrumentale restituée (et donc avérée) pour deux lyra-viols (assurée par **Robin Pharo** et **Marion Martineau**): leur nimbe sonore enrichit encore la grande suavité du geste, souligne la couleur émotionnelle des poèmes, apportant une toute autre image musicale de l'époque d'Elisabeth Ière et de James Ier son successeur (à partir de 1603).

Robin Pharo revisite les airs élisabéthains
Songs enchantées

La désespérance de l'ermite chez **Ferrabosco II** s'éclaire à peine du sentiment amoureux avant que la mort ne l'ensevelisse (premier air « Like Hermit poore) ; pour **Robert Jones** (« Lie down poore heart ») l'existence est enfer et la mort, une délivrance ; même **John Dowland** (« Go Crystal teares » ; « Can she excuse », …) s'il pleure et espère, se confronte démuni à l'indifférence de l'Aimée… Il n'est pas d'équivalent à l'extase amoureuse ni à la célébration de la Beauté incarnée par « Laure » (« When Laura Smiles »), vraie idôle d'un musicien poète amoureux, véritablement touché par la grâce ; Robin Pharo dévoile ainsi le génie autant musical que littéraire de **Philippe Rosseter** (1568-1623), assurément l'un des joyaux de la collection.

Que ce soit dans « What if I seeke for love » puis « Once did I serve », **Robert Jones** (mort en 1617) embrase toujours un cœur trop sensible en proie aux vertiges de la souffrance amoureuse… Il n'y a pas de peine sans véritable amour. La

passion se mesure à l'aulne du tourment qu'elle suscite; de fait, tous finalement aspirent au repos final, heureuse sérénité tant espérée, c'est le caractère et l'humeur de **Thomas Campion** (mort en 1620) dans « Never weather beaten sail ». Chaque interprète, instrumentiste et chanteur cisèle l'intention de chaque accent, colore chaque nuance ; le souci du texte s'équilibre avec celui de la cohérence sonore, d'autant plus délicate que Robin Pharo opte pour une vibration scintillante et discursive des timbres assemblés : luth et cistre, virginal et viole de gambe… Le geste renoue avec l'intimité suggestive des madrigalistes italiens dont le premier d'entre tous (et le plus tardif, contemporain des Anglais elisabéthains) : Monteverdi. Dans la découpe et les rythmes des vers, dans les respirations de la musique, se révèle une volupté au delà du réalisme poétique… très proche entre l'Italien et les Anglais.

Et pour conclure, il est juste que tous chantent comme d'un seul cœur, le poème musical réalisé par Robin Pharo lui-même, d'après **Réversibilité** de **Baudelaire** : prière à l'Ange idéal, réparateur, sauveur, ami et confident. La poésie et la finesse, l'invention aussi, s'accordent ici ; ils réalisent un superbe récital.

CRITIQUE CD événement : BLESSED ECHOES : Lute Songs from the time of Elizabeth I and James I : Ensemble **Près de votre oreille – Robin Pharo** (1 CD Paraty – parution : le 17 fév 2023) – Enregistré en septembre 2021 / **CLIC de CLASSIQUENEWS**

_____

ENTRETIEN

ENTRETIEN avec Robin PHARO / Près de votre oreille, à propos du nouvel album discographique « Blessed Echoes » / Luth songs à l'époque d'Elisabeth Ière et Jacques Ier (1 cd Paraty). *Le 17 février 2023 paraît le nouvel album de Robin Pharo et son ensemble Près de votre oreille. C'est le nouveau jalon d'un long cheminement dédié aux chansons avec luth de l'époque élisabethaine (Elisabeth Ière et Jacques Ier), quand les compositeurs écrivaient eux-mêmes leurs textes ou collaboraient avec les dramaturges dont … Shakespeare. Robin Pharo offre un festival de timbres et de couleurs et ajoute, pratique avérée d'époque, le jeu expressif, miroitant des deux Lyra-viols au sein d'un instrumentarium voluptueux, onirique. Ici le geste qui semble fantaisie et pure liberté en complicité, s'accorde étroitement à la force dramatique des poèmes, incarnée par 4 chanteurs. La révélation de sensibilités telles que Thomas Ford, Robert Jones, John Dowland, Philipp Rosseter, Thomas Campion… dévoile un âge d'or*

de la musique littéraire, joyau désormais emblématique de l'Angleterre elisabéthaine. Le programme remarquablement orfévré est une suite de révélations. **Entretien pour CLASSIQUENEWS**.

VIDÉO

_____

When Laura Smiles – Près de votre oreille – Antonin Rondepierre, Nicolas Brooymans, Robin Pharo – Arrangement pour deux vois par Robin Pharo – Philipp Rosseter (1577 – 1617) Premier recueil de Songs, 1601

_____

POITIERS, TAP. Récital Anne Queffélec, piano : BEETHOVEN, Sonates opus 31 et 32 (sam 25 février 2023)

En s'attaquant aux deux dernières Sonates de Beethoven, Anne Queffélec relève les défis multiples de partitions qui exigent de l'interprète, un investissement total, au service de la profondeur et de la créativité pure, aux limites de l'audible. Les 2 Sonates sont comme le Graal et l'Everest de tout pianiste : à la fois, épreuve technicienne et cheminement spirituel. Beethoven y dépasse le cadre formel traditionnel, porté par sa seule volonté poétique, entre dépassement et témoignage.

Le dernier Beethoven au TAP POITIERS

En nov 2022, **Anne Queffélec** a enregistré (au TAP de Poitiers et sa formidable acoustique), les 3 dernières Sonates de Beethoven – l'aboutissement de toute une vie pour Beethoven qui a ainsi élargi, voire implosé, tout au moins profondément renouvelé, la forme Sonate ; ses 32 Sonates traversent toute

la carrière. Les jouer est pour la pianiste l'accomplissement de sa propre démarche ; un rêve aussi de se confronter spirituellement et physiquement à cette expérience musicale qui est aussi « épreuve ». Les jouer c'est (re)découvrir et sonder cet « infini » musical dont parle Victor Hugo à propos de Beethoven.
L'énergie canalisée, le souci des phrasés, la flexibilité du jeu digitale qui s'écoule comme un flux lumineux, attentif aux détails comme à l'architecture et ses directions… accréditent ici une lecture magistrale, faite de sensibilité et de sobriété. La fluidité éruptive qui caresse et explore aussi les mondes parallèles et invisibles profite à l'écoute du spectateur, confronté aux chants de l'intime et à l'ultime confession du compositeur.
Car Beethoven s'expose aussi comme un homme, au sentiment fraternel généreux voire éperdu qui oblige l'auditeur à réfléchir au sens profond de la musique, donc de l'humanité.
Dans ce cheminement physique autant que spirituel, l'interprète se révèle à lui-même, et ressent dans l'épreuve musicale, des zones de lui-même qu'il ignorait… « la musique sait de nous ce que les mots ne peuvent dire » avoue Anne Queffélec. Cela fait de la musique, une formidable puissance cathartique, un miroir qui nous est tendu, dévoilant la part inconnue de l'intime.
Dans ce parcours, le pianiste joue dans le piano et non contre l'instrument ; s'accordant à la mécanique, à la palette sonore du clavier.

Anne Queffélec joue les dernières Sonates de Beethoven
« Et après le silence… »

Si **l'Opus 109** reste dans le secret, est plus intime et moins

spectaculaire, **l'Opus 110** (Sonate n°31, achevée en 1821) comportant de nombreuses indications sur la partition, délivre comme le portrait de Beethoven lui-même.
Le 1er mouvement contient le cœur de Ludwig, sa tendresse généreuse douée d'un amour infini ; beau contraste avec le feu prométhéen du 2è mouvement, pur crépitement qui affirme la vitalité entière ; puis se déploie, dans le Finale (structuré en 5 séquences enchaînées), après l'adagio ma non troppo, la douleur grave de l'Arioso dolente, qui est une plongée dans la vérité nue et sombre qui touche aussi parce qu'elle déploie une compréhension très profonde de l'humain. La Fugue qui suit est une réaction de l'esprit ; c'est le « courage de la volonté contre la douleur et l'accablement » précise Anne Queffélec. Après un nouvel épisode tragique (arioso en sol mineur / « perdendo le forze » / perdant les forces) qui est l'épreuve décisive du cycle, Beethoven reprend le motif de la fugue à l'envers, en inversant le flux, il redresse l'énergie (« di nuovo vivente ») et recouvre l'espoir et presque la joie. C'est une Renaissance dans un écoulement salvateur. Pour l'interprète, la succession aussi contrastée de sentiments divers compose cette catharsie beethovénienne, unique dans l'histoire de la musique.

La clé serait assurément dans la résolution finale de **l'Opus 111** (Sonate n°32) – la partition comprend deux mouvements dont le second Arietta avec variations, célébré par les écrivains, est désignée par Thomas Mann, comme « **l'adieu à la sonate** » : au terme d'un combat de l'homme contre lui-même, la valeur ultime est une croche et un 1/4 de soupir… c'est à dire tout s'efface et s'épuise dans l'ombre, sur le souffle dernier, et

s’accomplit dans le silence. Anne Queffélec aime à rappeler que Beethoven admirait (comme Berlioz et plus tard Verdi), Shakespeare. **Les derniers mots d’Hamlet** sont significatifs ici pour le dernier accord suspendu de Beethoven : « ***et après, le silence*** ». La musique naît et s’accomplit par le silence. Puissante éloquence.

POITIERS, TAP auditorium
Samedi 25 février 2023, 21h
Récital de piano : **Anne Queffélec**
Ludwig van Beethoven
Sonate n° 31 en la bémol **op. 110**,
Sonate n° 32 en do mineur **op. 111**

Réservez vos places **directement**
sur l**e site du TAP POITIERS**
dans le cadre du **festival Piano Pianos**
https://www.tap-poitiers.com/spectacle/anne-queffelec-3/

Informations Réservations

Places numérotées
Durée : 1h10

CD : Beethoven : les dernières Sonates par Anne Queffélec – 1 cd Mirare

VIDÉO :

Anne Queffélec – Beethoven, les 3 dernières sonates
https://www.youtube.com/watch?v=58uDTwDEwtU

Le récital d'Anne Queffélec est programmé dans le cadre du **festival PIANO PIANOS proposé par le TAP POITIERS** :

Pass Piano Pianos (2 concerts au choix hors concert À la découverte de pianos historiques)Plein tarif : 28 € | moins de 16 ans, Carte Culture, demandeurs d'emploi : 14 €

Pass Piano Pianos Plein tarif / Achetez en ligne :
https://billetterie.tap-poitiers.com/abonnement_grille?lng=1&id_abonnement=2793

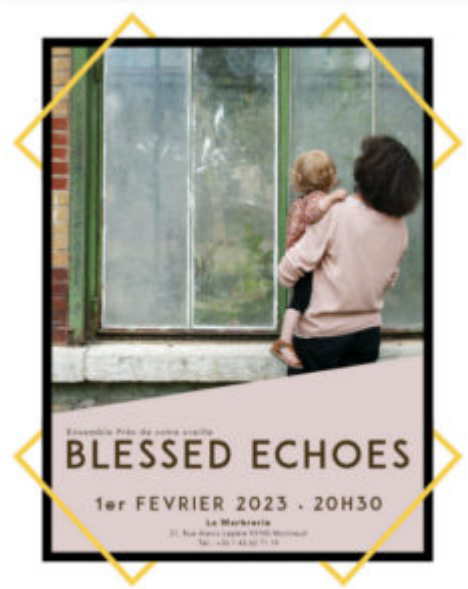
Pass Piano Pianos Tarif réduit / Achetez en ligne :
https://billetterie.tap-poitiers.com/abonnement_grille?lng=1&id_abonnement=2794

Si vous aimez le piano, consultez aussi **le concert du pianiste DAVID KADOUCH : les musiques de madame Bovary**, récital au TAP de POITIERS, **le 25 février 2023 à 18h**
https://www.tap-poitiers.com/spectacle/david-kadouch/

Précédent programme coup de cœur de la Rédaction, CLIC de CLASSIQUENEWS :

_____

MONTREUIL, La Marbrerie. BLESSED ECHOES. Près de votre oreille, dir. **ROBIN PHARO** (Mer 1er fév 2023)



Belles affinités créatives que celle de Robin Pharo et de son ensemble « Près de votre oreille ». Le collectif ainsi fondé cultive l'intimisme, la nuance, de surcroît envoûtante s'agissant d'un répertoire peu abordé et encore mal connu : les chansons anglaises du XVIè, sous les règnes d'Elisabeth Ière et de Jacques Ier. Fin XVIè / début XVIIè, les compositeurs regorgent d'inspiration dans la mise en musique de poésies au verbe profond, réaliste, amoureux, mélancolique voire grivois. La musique élisabéthaine inspire le gambiste Robin Pharo qui n'hésite pas à reconstituer ici la fabuleuse parure instrumentale du genre, réécrivant la partie de 2 Lyra-viols, violes de gambe augmentées de cordes sympathiques, enrichissant encore le spectre des couleurs et des timbres associés à la voix, aux côtés du luth, du cistre, du virginal (dont jouait la reine)…
Dans le prolongement de leur précédent album « Come Sorrow » (2019), les interprètes offrent aujourd'hui avec « Blessed Echoes » une anthologie de chansons – de Lute Songs – d'une exceptionnelle séduction poétique. Robin Pharo a sélectionné les recueils, analysé la verve et la profondeur des poésies

ainsi mises en musique, signées Thomas Campion, Philip Rosseter, Robert Jones, Thomas Ford, Michael Cavendish, Alfonso Ferrabosco et John Dowland… Inspiré par son sujet et le genre musical ressuscité, Robin Pharo propose des transcriptions inédites dont celle pour 2 lyra-viols, d'une pièce initialement composée pour luth et voix (en ouverture du disque, Like Hermit Poore d'Alfonso Ferrabosco / Ayres, 1609). Le titre du programme et du disque événement (édité par Paraty records) « Blessed Echoes » est emprunté à la pièce de Robert Jones – sommet du genre, chanson à la fois élégante et populaire, d'une séduction franche irrésistible. Cycle enchanteur qui apaise l'âme, « malgré le tumulte du monde ».

MONTREUIL, La Marbrerie
Mercredi 1er février 2023 / 19h
BLESSED ECHOES
Chansons élisabéthaines, XVIè / XVIIè
Lute Songs / Chansons avec luth et pour 2 lyra-viols

Informations
Réservations

Près de votre oreille
Robin Pharo, viole de gambe et direction
La Marbrerie – 21, rue Alexis Lepère – 93100 Montreuil

Réservez vos places **directement** sur le site de **La Marbrerie de Montreuil**
https://lamarbrerie.fr/blessed-echoes-ensemble-pres-de-votre-oreille/

prévente : 12€
sur place : 15€

NOUVEAU CD

BLESSED ECHOES – Lute Songs pour luth et lyra-viols – chansons elisabethaines 16/17è
Label : Paraty – Parution : 17 février 2023
Près de votre oreille
Robin Pharo, direction

CLIC de CLASSIQUENEWS – prochaine critique développée sur CLASSIQUENEWS le jour de la parution du cd

---

ENTRETIEN

ENTRETIEN avec Robin PHARO / Près de votre oreille, à propos du nouvel album discographique « Blessed Echoes » / Luth songs à l'époque d'Elisabeth Ière et Jacques Ier (1 cd Paraty). *Le 17 février 2023 paraît le nouvel album de Robin Pharo et son ensemble Près de votre oreille. C'est le nouveau jalon d'un long cheminement dédié aux chansons avec luth de l'époque élisabethaine (Elisabeth Ière et Jacques Ier), quand les compositeurs écrivaient eux-mêmes leurs textes ou collaboraient avec les dramaturges dont … Shakespeare. Robin Pharo offre un festival de timbres et de couleurs et ajoute, pratique avérée d'époque, le jeu expressif, miroitant des deux Lyra-viols au sein d'un instrumentarium voluptueux, onirique. Ici le geste qui semble fantaisie et pure liberté en complicité, s'accorde étroitement à la force dramatique des poèmes, incarnée par 4 chanteurs. La révélation de sensibilités telles que Thomas Ford, Robert Jones, John*

Dowland, Philipp Rosseter, Thomas Campion… dévoile un âge d'or de la musique littéraire, joyau désormais emblématique de l'Angleterre elisabéthaine. Le programme remarquablement orfévré est une suite de révélations. Entretien pour classiquenews.

VIDÉO

_____

When Laura Smiles – Près de votre oreille – Antonin Rondepierre, Nicolas Brooymans, Robin Pharo – Arrangement pour deux vois par Robin Pharo – Philipp Rosseter (1577 – 1617) Premier recueil de Songs, 1601

CONCERT repris à TOURCOING, Auditorium du Conservatoire
Samedi 4 février 2023, 18h
Récital Blessed Echoes
Réservez ici vos places directement sur le site de l'Atelier Lyrique de Tourcoing :
https://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/blessed-echoes-4-fevr

ier-2023/