Claudio Monteverdi
le génie novateur

PATRICK CRISPINI

TRANSARTIS L'ART DE VIVRE L'ART
opus éditions Books

© Transartis Productions 2024 - Tous droits réservés

CLAUDIO MONTEVERDI

LE GÉNIE NOVATEUR

par Patrick Crispini

Lorsqu'il s'éteint à Venise le 29 novembre 1643 dans sa 76e année, Claudio Monteverdi (1567-1643) met un terme à plus de cinquante années d'un labeur acharné, dont l'œuvre marque une évolution décisive de la musique savante occidentale. En 1590, Monteverdi est engagé par le duc Vincenzo de **Mantoue**, comme instrumentiste puis une décennie après comme **maître de chapelle**. Il se consacre aux madrigaux et à la musique sacrée (***Les Vêpres de la Vierge***), mais également au genre nouveau de l'opéra, d'abord avec ***L'Orfeo*** en 1607.
Cette œuvre scénique reprend le même sujet que ***L'Euridice*** de **Peri** (1600), le mythe d'Orphée et Eurydice ; c'est un immense succès, qui marque la naissance de l'opéra. En 1608, le ***Lamento*** issu de ***l'Arianna***, deuxième ouvrage lyrique de Monteverdi, suscite un tel engouement que Monteverdi en réutilise deux fois la musique.
En 1613, Monteverdi devient maître de chapelle de San Marco de **Venise**, poste qu'il occupe jusqu'à sa mort.
Il compose une œuvre abondante, principalement des livres de musique religieuse, mais aussi beaucoup d'œuvres dramatiques dont la majorité sont perdues aujourd'hui. De cette période, il nous reste cependant deux opéras majeurs, ***Le retour d'Ulysse dans sa patrie*** (1640) et ***Le couronnement de Poppée*** (1643).
À travers **neuf livres de madrigaux**, plusieurs opéras, un important corpus d'œuvres sacrées, et malgré quantités d'ouvrages à jamais perdus, nous voyons le portrait d'un humaniste intègre, homme dans son temps accordé aux innovations instrumentales tournées vers l'avenir. *« Le compositeur moderne construit ses œuvres en les fondant sur la vérité »*, écrit-il. Cette vérité la voici énoncée dans le préambule du **VIIIe livre des Madrigaux guerriers et amoureux** : *« J'ai reconnu que les passions ou les émotions de notre âme sont au nombre de trois principales : la Colère, la Modération et l'Humilité et Supplication, ainsi que c'est démontré par la nature même de notre voix qui possède les notes basses, moyennes et hautes. Sachant que les contrastes ont le don d'émouvoir notre âme et que tel est le but de toute bonne musique, je me suis appliqué, non sans beaucoup de peine, à retrouver cette expression musicale qui avait été perdue… »*
La traduction musicale des palpitations psychologiques engendrent la richesse des innovations qui en découlent : couleurs instrumentales associées aux divers personnages, rythmes descriptifs, ***stile rappresentativo***, ***recitar cantando***, au service du nouveau ***dramma per musica***... Par la grâce de l'alchimie d'un souverain équilibre formel avec les frémissements du corps et de l'âme, la musique de Claudio Monteverdi est éternelle dans l'air du temps.

Chef d'orchestre, pianiste, chanteur et compositeur, **Patrick Crispini** est également pédagogue et conférencier reconnu. Tout au long de sa carrière, à travers diverses collaborations avec des institutions, structures et programmes artistiques qu'il a créés (European Concerts Orchestra, les cours musicAteliers à Genève, Paris et Venise, ainsi que le projet Transartis, *l'art de vivre l'art*), il s'est efforcé de favoriser des passerelles entre les disciplines artistiques, grâce à sa double formation musicale et littéraire et des liens professionnels étroits avec le monde du cinéma. C'est sans doute l'éclectisme de son travail et une polyvalence transdisciplinaire originale qui caractérisent le mieux sa démarche artistique... Ayant commencé à 8 ans une carrière de petit chanteur le conduisant sur de nombreuses scènes internationales, il a accompli un cursus complet de formation musicale (harmonie, contrepoint, composition) et de piano, puis de direction de chœur et d'orchestre sous la houlette de musiciens prestigieux comme Benjamin Britten, Michel Corboz, Ferdinand Leitner, Herbert von Karajan, Oliviero de Fabritiis ou Carlo-Maria Giulini… Soutenue par des personnalités comme Marcel Landowski, Jacques Chailley, Charles Chaynes Henri Sauguet ou Yehudi Menuhin, sa carrière de chef d'orchestre s'est orientée vers le répertoire lyrique, théâtral et religieux. Sa passion pour le théâtre l'a conduit auprès de Jean-Louis Barrault, puis comme directeur musical de la Compagnie Valère/Desailly au Théâtre de la Madeleine à Paris. Professeur au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, à la Fondation Ciani, à la Schola Cantorum de Paris notamment, il a également réalisé des émissions pour des radios européennes. Il consacre le reste de son temps à des conférences, séminaires et master classes auprès d'institutions européennes et à la composition.
Son catalogue comporte des musiques de film, trois opéras et des spectacles originaux pour le théâtre, ainsi que des essais et textes poétiques.

© Transartis Productions 2024 - Tous droits réservés