

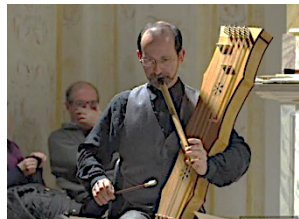
## Es-trads 2026 : invitée l'Ombrie

*Mai 2025.* Notre voyage annuel avait pour destination Assise avec une belle rencontre avec des musiciens de l'ensemble *Micrologus* et en retour une invitation à Bourgoin-Jallieu. Notre souhait était de les associer aux départements de musiques anciennes et traditionnelles du Conservatoire Hector Berlioz CAPI, c'est avec enthousiasme que notre projet a été validé par tous les intervenants concernés du Conservatoire (direction, action culturelle et enseignants). Il a muri, de nombreux échanges ont eu lieu...

*Es-trads.* Un festival ? des rencontres ? un voyage musical ? Un peu de tout cela, en tout cas, une manifestation à géographie variable que nous dédions aux musiques régionales : des concerts, des ateliers, avec des invités italiens et de la Région AURA sur des thématiques diverses.

Une 6<sup>ème</sup> édition d'*Es-trads* associant les musiques médiévales et traditionnelles d'Ombrie aux musiques anciennes et de la Méditerranée est mise sur pieds pour **novembre 2026**.

Cinq artistes viendront d'Ombrie, ils s'entremêleront pour constituer deux ensembles aux répertoires en résonance.



Gabriele Russo et Goffredo Degli Esposti, deux des fondateurs de l'Association musicale *Micrologus* -

**Gabriele Russo.** Cofondateur de *Micrologus*, au sein duquel il mène des recherches sur les instruments et les pratiques d'interprétation de l'époque médiévale, Gabriele Russo a suivi une formation classique et rock (violon et guitare). Parallèlement, il nourrit une grande passion pour tout ce qui concerne la culture traditionnelle en Ombrie et, tout naturellement, se préoccupe d'un répertoire musical qui, sinon, aurait été perdu, avec l'ambition d'en proposer une lecture moderne. C'est en tant qu'instrumentiste (violon, guitare et mandoline), avec l'ensemble *Sonidumbra* qu'il cultive cette seconde passion.

**Goffredo Degli Esposti.** Musicien ombrien spécialisé dans la recherche, l'exécution et l'enseignement de la musique ancienne et traditionnelle avec des instruments à vent (cornemuse et *ciaramella* [ou chalumeau, un instrument de la famille des bombardes]), il participe aussi à la création de *Micrologus*. Il est diplômé de flûte douce, flûte à bec et flûte traversière baroque. Il a commencé à se produire en concert en 1980 et se passionne depuis pour l'ensemble des instruments de la Méditerranée.

**Spello.** L'idée de créer un *Centre d'études européen de la musique médiévale* à Spello (Ombrie) relève de plusieurs considérations : la vocation historique de la ville, la tradition religieuse qui explique l'importance de la spiritualité dans cette région et, enfin, une culture tout droit issue du Moyen-Âge, sont constitutives de son identité. A quoi il ne faut pas oublier de mentionner les nombreux festivals qui pérennisent cette musique.



Giotto : François d'Assise prêchant aux oiseaux 1297-1299 / Spello, Porta Venere e Torri di Properzio



**Le Centre d'études** est installé dans l'église *Santa Maria della Consolazione di Prato*. Outre ses activités d'enseignement, il héberge une exposition permanente des instruments rassemblés par Alfonso Broegg (1961-2006, ci-dessus et également un des fondateurs de *Micrologus*) et donnés par la famille. C'est dans ce haut-lieu que l'on peut rencontrer l'ensemble *Micrologus*.

### Le Festival *Spello Splendens*

(déc. 2025-janv. 2026) est un festival dédié aux musiques du Moyen-Âge et de la Renaissance ainsi qu'à celles issues de la tradition orale, proposant la redécouverte d'instruments moins connus comme la cornemuse, le chalumeau et le biniou.



Spello, cours de musique médiévale

Le neuf avril 2022 se déroulait la Premier rassemblement de chants traditionnels d'Ombrie relatifs à la Passion de Jésus.



*Micrologus* a été créé en 1984 afin de contribuer à la redécouverte et à l'interprétation de la musique médiévale et de l'esprit dans laquelle jouer cette musique afin qu'elle apparaisse comme une musique d'aujourd'hui. S'appuyant toujours sur des recherches historiques ainsi que sur l'étude des instruments et le décryptage de textes anciens, les musiciens de *Micrologus* ont été parmi les premiers à visiter ce répertoire. En effet, à travers la recherche et l'étude des sources directes ou indirectes, il est aujourd'hui possible de baser l'interprétation de la musique du Moyen-Âge sur de vraisemblables hypothèses de pratique d'exécution et, plus généralement, d'esthétique musicale.

La recherche des sources, les investigations tant historiques que paléographiques, organologiques et iconographiques ont également permis, dans certains cas, de redonner vie à des instruments de musique aujourd'hui disparus. Les musiciens de l'ensemble *Micrologus* utilisent des reconstitutions fidèles d'instruments de l'époque grâce à la collaboration avec des luthiers spécialisés. En outre, ils ont recours, dans chacune de leurs représentations, à des costumes d'époque, en s'appuyant sur des éléments scénographiques appropriés.

L'étude de l'ethnologie et les comparaisons que celle-ci pouvait permettre sont à la base du travail de l'ensemble.

Au début de leur carrière, les musiciens ont pris part entre autres aux activités du *Centro Studi sull'Ars Nova italiana del Trecento*, de Certaldo (Florence), dont l'objectif est d'établir un dialogue international et interdisciplinaire autour de la musique du Moyen-Âge. Cela leur a permis de se confronter avec les principales idées de musicologues italiens et internationaux les plus en vue.

Aujourd'hui, après quarante années d'activité, lorsqu'ils se produisent devant un public, ils continuent à explorer de nouvelles voies, s'efforçant, entre autres, de proposer d'autres modes d'interprétation. C'est ainsi qu'ils attirent un nombre croissant d'auditeurs, suscitant l'enthousiasme à chaque nouveau concert, en Italie et dans le monde.



*Micrologus* se produit suivant différentes configurations.

Il faut noter que ce sont vraiment les recherches ethnomusicologiques qui ont contribué à relancer l'interprétation de la musique médiévale, soit parce qu'elles ont permis la redécouverte de certains détails dans la pratique d'exécution tant instrumentale que vocale, soit parce qu'elles ont été l'occasion de clarifier des problématiques d'intonation dans la modalité et dans la polyphonie : c'est en effet une opinion partagée par la majeure partie que les cultures musicales de tradition orale ont pu conserver, au fil des années, des caractéristiques très archaïques assimilables en ligne directe à certains aspects de la musique ancienne et en particulier celle du Moyen-Âge.

En outre, si l'on retient pour fondamentale la nécessité d'une reconstruction de la fonction de cette musique médiévale, tant pour ceux qui l'exécutent que pour ceux qui l'écoutent (à l'époque, il n'existait pas de concert tel que nous l'entendons aujourd'hui), on comprend que tous les musiciens de *Micrologus* aient ressenti le besoin de participer aux diverses fêtes organisées autour du Moyen-Âge, et tout d'abord à celles du *Calendimaggio* qui se déroulent à Assise, dans lesquelles l'évènement musical est aujourd'hui resitué dans son propre espace sonore et temporel :

- l'église, lieu de prière et de solennité,
- la cour, avec le chant épique ou bien les chansons d'amour et la danse,
- la place, avec la fête et la danse,
- la rue, avec le cortège et la procession religieuse.

L'ensemble *Micrologus* a jusqu'ici réalisé plus de trente spectacles de musique médiévale en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et au Japon. Chaque année, il propose une ou deux nouvelles représentations thématiques, en alternant la musique sacrée et profane du XIIe au XVe siècle, en plus de représentations dans le cadre de nombreux festivals en Europe. Parfois, il se sert de la précieuse collaboration d'éminents chercheurs, entre autres ceux du Pôle Voix et répertoire de l'abbaye de Royaumont.



Ménestrels Codex Manesse, 1310



Codex Manesse



Notation musicale du Moyen-Âge IXe- XIe siècle



Piero Della Francesca ca 1472 Pala di Brera (dettaglio)

Parmi leurs nombreux travaux, *Micrologus* a enregistré quelques-uns des chants recueillis dans le codex Manesse. Ce codex est un cahier composé de 426 folios. Il contient, sur plus de 700 pages (certains folios ne sont remplis que d'un seul côté) reliées ensemble sous forme de livre, les textes de chansons d'amour composées en allemand médiéval par près de cent quarante chanteurs qui, tous, célèbrent l'amour courtois, un peu comme le faisaient nos troubadours et trouvères.

L'ensemble *Micrologus* collabore avec le théâtre, la danse, le cinéma. Il a ainsi réalisé la bande sonore du film *Mediterraneo* de Gabriele Salvatores, 1991. Il a également eu l'occasion de travailler avec d'autres importants artistes de musique contemporaine, tels Giovanna Marini, les frères Mancusi, Vinicio Capossela

Depuis quelques années, il organise des cours et des stages sur l'interprétation de la musique du Moyen Âge, en collaboration avec le Festival d'Urbino, la Cité de la musique de Paris, l'abbaye de Royaumont, le Festival de Jaroslaw (Pologne), le Festival de Copenhague... En 2002, *Micrologus*, premier groupe dans l'histoire à pouvoir le faire, a eu l'opportunité d'enregistrer des textes tirés du *Livre vermeil de Montserrat* directement dans la basilique de l'ancien monastère de Montserrat, en Catalogne. Autre enregistrement d'un texte célèbre, celui-ci issu du *Livre de chasse de Gaston Phébus*.

L'ensemble *Micrologus* a ainsi enregistré vingt-cinq CD, il a reçu le prix français *Diapason d'Or* de l'année en 1996 pour son CD *Landini e la musica fiorentina* ainsi qu'en 1999 pour son CD *Alla napolitana*, réalisé avec les musiciens du Centro di Musica Antica Pietà de' Turchini, à Naples.

Il a aussi reçu le prix *The Best of 2000 Award* du magazine de musique ancienne et baroque *Goldberg* pour son CD *Cantico della terra*.

Les musiciens de cet ensemble ont également réalisé de nombreux enregistrements pour la radio et la télévision avec RAI 1, RAI 2, Radio 3, Radio France Culture, Radio France Musique, ORF Vienna, Radio Suisse, Asahi Television d'Osaka.



L'ensemble *Sonidumbra* a été fondé en 1997, avec pour objectif de faire connaître la musique traditionnelle de l'Ombrie, laquelle est le fruit d'une multitude de syncrétismes culturels qui ont façonné son identité et cultivé son originalité.

Très vite les musiciens se sont aperçus que les connaissances qu'ils avaient acquises pendant les études ethnomusicologiques qu'ils avaient pu faire, étaient insuffisantes pour appréhender et restituer cette musique.

C'est donc en participant à des concours de *stornelli* <sup>(1)</sup> et en allant à la découverte des nombreux rituels festifs de la région :

- pendant le mois de mai, avec la *Corsa dei Ceri* à Gubbio,
- ou bien les festivités du *Calendimaggio* à Assise,
- mais également pendant le mois de janvier avec les *Pasquarelle* : rite de la tradition orale paysanne qui célèbre le solstice d'hiver,
- sans oublier les chants traditionnels de la *Passion* de Jésus

... qu'ils ont eu l'occasion d'échanger avec les chanteurs traditionnels encore actifs rencontrés au fil de ces manifestations. Ces musiciens furent leurs premiers maîtres, qui leur ont enseigné la beauté et le plaisir de jouer en direct avec eux, plutôt que de simplement enregistrer des musiques sans se préoccuper du mode de restitution.

*\* Les stornelli sont des chants populaires, un peu comme les filastrocche, qui plongent leurs racines dans l'histoire du pays. Ce chant, qui voit le jour au centre de l'Italie, raconte souvent des histoires d'amour et de la vie quotidienne. Il se transmet de génération en génération, parvenant ainsi à maintenir la vitalité de son expression, ainsi que sa popularité, et ce, malgré le temps qui passe.*

**\*\* La filastrocca est une des formes les plus anciennes de l'expression orale, qui naît avant l'écriture, quand les communautés humaines transmettaient les connaissances, les règles de vie et les usages en s'appuyant sur les capacités de la mémoire et l'art de la répétition. Le rythme, la rime et la musicalité permettaient de rendre les textes faciles à restituer.**

La rencontre entre musiciens classiques et traditionnels a donné naissance à un projet où cette culture orale traditionnelle, longtemps perçue comme un produit des classes populaires et donc marginale, pouvait être considérée comme l'égale des autres formes musicales.



*Célébration de la Pasquarella, nuit du 5 janvier*

Ils ont procédé de la même manière, auprès de « spécialistes », pour comprendre comment la musique d'accompagnement des danses traditionnelles (quadrilles, scotis, manfrine, ballindodici) devait être jouée et interprétée pour les danseurs.

- *scotis* : danse en couple faisant partie de la grande famille des polkas.
- *manfrine* : grande famille de danses de l'Italie du nord et de l'Italie centrale qui s'est répandue jusqu'en Ombrie : nombreuses variantes, mais essentiellement par couples. Danse de salle.
- *ballindocici* : contredanse de la famille des giges que l'on dansait par douze, à raison de six couples mixtes.

Au début, ils se sont produits presque exclusivement dans des concerts donnés à l'occasion de festivals, dans des théâtres et lors de célébrations en Ombrie ou dans d'autres régions, parallèlement à des projets de recherche et de développement local.

Aujourd'hui, leur offre musicale se développe de manière plus spécifique : chaque concert est unique, conçu, adapté et personnalisé pour les lieux où il se produit, en explorant, autant que possible l'histoire et la culture de chaque endroit auquel ils dédieront des œuvres composées pour l'occasion.

Au fil du temps, divers musiciens ont collaboré avec *Sonidumbra*, de façon plus ou moins régulière, et toujours en lien avec les projets et programmes proposés. Récemment, leur collaboration avec un comédien leur a permis d'expérimenter de nouvelles approches en matière de sensibilisation du public, où la musique devenait partie intégrante de récits et histoires ombriennes.

*Sonidumbra* propose un voyage dans les répertoires vocaux du territoire, fruit de plus de trente ans de recherches et d'investigations ethnomusicologiques fondées sur ce qu'était l'Ombrie des années 50.

Deux albums, particulièrement, sont à mettre à leur crédit :

- *Festa Umbra. Canti e balli della tradizione*
- *Filomè. Ballate, storie e stornelli umbri*



Où chacune des œuvres a été recueillie selon un principe thématique (par exemple les musiques de danse, les musiques de fêtes, la référence au répertoire des contes), mais également en relation

avec des éléments parmi les plus représentatifs de l'expression musicale de tradition orale en Ombrie. De cette manière ils ont réussi à définir très nettement une bonne partie d'un « profil régional » mettant en valeur les traits les plus déterminants qui peuvent caractériser cette musique.

D'un côté, donc, les musiciens ont pu s'appuyer sur la recherche scientifique effectuée, entre autres, par Alan Lomax\* et, de l'autre, sur le filon multiforme et probablement contaminé dans lequel convergent le revival, le divertissement et, en général, des formes d'interprétation de nature fort variée. Ce qui veut dire des répertoires de danse réinterprétés à travers des arrangements riches et articulés (accordéon diatonique, guitare, mandoline, violon, contrebasse, percussions, cornemuse, fifre) issus soit de la reprise de sources documentaires diverses soit des recherches conduites directement par l'ensemble.

**\*- Alan Lomax est un ethnomusicologue, folkloriste, musicologue et collecteur de musiques américain, connu pour avoir collecté la musique des États-Unis et des Caraïbes, et des nations européennes qui sont à la source de cette musique.**

Dominique Molin  
12 juillet 2026