

LES FESTES DE THALIE ®

Association pour la Pratique de la Musique et de la Danse Baroques

19, rue de l'Eglise

F-78 770 Thoiry

+33 1 34 87 48 37

<http://perso.wanadoo.fr/festesdethalie>

Association régie par la loi de 1901 – SIRET 43117757500013

Thoiry, le 20 janvier 2005

Présentation de

JOSE VAZQUEZ

- Biographie et Curriculum Vitæ de José Vázquez
- Description de la Collection d'Orpheon à travers quelques photos d'expositions précédentes
- Projet de Musée (en anglais)
- CD-rom : projet de festival et rétrospective (photos, videos real player, extraits mp3)
- CD audio : extraits de concerts et d'enregistrements
- DVD : extraits de concerts, extrait de journal télévisé, films documentaires

Couverture presse avril-mai 2004 : France Musiques, France Inter, France 2, Diapason, Goldberg

José Vázquez
(basse de viole Jakob Stainer 1671)

(Château de Thoiry - février 2003)

Biographie de José Vázquez

"L'Homme qui Joue"

(Portrait d'un joueur de Viole)

Première traversée : de la jungle à la ville.

A vrai dire, il a passé chaque instant de liberté de son enfance à jouer dans la jungle subtropicale de son Cuba natal, et c'est là qu'il a appris à manier son premier archet : un arc ! Cependant ses parents, tous deux ophtalmologues, envisagent très vite pour lui une autre forme de divertissement : l'école anglaise bilingue de la rue St George à La Havane. Comme si, par un retournement fortuit du destin, ce "plus" lui permettrait de mieux faire face aux prochaines péripéties de sa vie, à Chicago, où les tribulations de la révolution cubaine le propulsent pour son dixième anniversaire. Le séjour nord-américain - qui au début ne devait être qu'une parenthèse – aura duré treize longues années, pendant lesquelles il poursuit ses études secondaires dans l'école la plus progressiste du pays : le Lycée d'Evanston, où les élèves sont formés à apprendre par eux mêmes. C'est également là qu'il fait le choix le plus extravagant : l'Allemand, la langue la plus difficile parmi les trois qui lui sont proposées. Savait-il déjà vers quels rivages le destin allait le conduire ? À Northwestern University, il choisit encore la difficulté en s'inscrivant, parallèlement au cursus normal de ses études de biologie, non seulement au cours supérieur de musicologie, mais aussi à ceux de littérature allemande et italienne.

Même du temps où il jouait dans la jungle, c'est le Concerto pour violon de Beethoven qui a toujours été son disque préféré (il n'a d'ailleurs jamais écouté autre chose que la musique classique). Aussi le moment venu, à l'âge de douze ans, il troque son arc d'indien pour un archet plus traditionnel, mais seulement pour un temps... Son penchant pour les maîtres baroques l'amène à organiser et donner des concerts au lycée (concertos Brandebourgeois, Vivaldi, Haendel, Corelli et quelques autres...) : une prémonition déjà ! Alors qu'il étudie l'histoire du violon, il tombe par hasard sur la viole de gambe, se convainc immédiatement des vertus de cet instrument, et surtout, de la richesse de son répertoire de consort. Ayant acheté une viole chez un marchand local juste avant son entrée à l'université, il part à la recherche d'un professeur : tâche difficile dans le Chicago de 1969 ! Une quête systématique à travers toute la région lui permet de débusquer seulement seize joueurs de viole de gambe, dont aucun ne se sent assez compétent pour enseigner. L'un d'eux pourtant, le musicologue de renommée internationale Howard Meyer Brown, l'invite à rejoindre le Collégium Musicum de l'Université de Chicago, avec lequel il jouera pendant quatre ans. Les œuvres étudiées sous la direction du professeur Brown vont des Cantigas d'Alfonso el Sabio aux transcriptions inédites de la musique florentine de Lorenzo de Medici, en passant par les cantates de Rameau : de son propre aveu l'une des expériences les plus intéressantes de sa vie. Quant à trouver un tuteur professionnel pour la pratique de la viole, il n'y a guère en Amérique que les cours d'été. C'est ainsi qu'à l'Oberlin Baroque Performance Institute Catharina Meints, August Wenzinger rend son coup d'archet plus élégant et surtout l'incite à prendre un tournant musical plus exigeant.

Les deuxième et troisième traversées : l'Océan atlantique, les Pyrénées.

1974 : nouvelle révolution plus radicale encore dans son existence. Il délaisse les Etats-Unis pour l'Europe, plus exactement pour l'Espagne, terre de ses ancêtres, pour continuer officiellement ses études médicales. Il se rend compte assez rapidement que l'université de Madrid, où les hélicoptères, la police montée et les gaz lacrymogènes sont rarement utilisés dans un but didactique, diffère sensiblement de ses homologues américaines : il choisit d'en profiter pour explorer les merveilles du pays. Il part, viole à la main, accompagner tous les groupes de musique ancienne de Madrid pour des concerts à travers l'Espagne. Cette frénésie musicale s'est s'avérée inestimable pour l'étape suivante de sa vie, initiée par un revirement crucial en 1975 : après ses examens de fin d'année à la faculté de médecine, il part avec viole et bagages pour Bâle prendre des cours à la Schola Cantorum avec l'un des meilleurs professeurs de viole de gambe, Hannelore Mueller. Il y étudie aussi le violon baroque avec Jaap Schroeder. De fréquents retours en Espagne pour ses concerts lui assurent un tout petit pécule, qui complètent un poste de violoniste dans un orchestre de chambre et des cours d'espagnol et d'anglais dans une école de langues : une gorgée de soleil salutaire comme alternative au temps gris de Bâle et à l'atmosphère sinistre de son école.

Ne sachant pas combien de temps durerait ce séjour helvétique, ni même la durée de son aventure en Europe, il saisit dès le début l'occasion de parfaire activement son allemand. Son interprétation d'œuvres de Forqueray, lors d'auditions, étant jugée tape à l'œil par son professeur, il décide de revoir de plus près sa technique de viole, et d'en maîtriser point par point chaque difficulté : ceci lui vaudra quatre à six heures par jour de pratique assidue trois années durant.

Pendant qu'il achève ses études, son intérêt pour la peinture et l'histoire le conduit à donner une série de concerts au Musée des Beaux-Arts de Bâle, associant arts des peintres et des musiciens de la même époque. Ainsi, quand en 1980 il est nommé professeur de viole et de violon baroque au Conservatoire de Musique de Winterthur, en Suisse, pour y enseigner la pratique de la musique ancienne - poste qu'il occupe encore aujourd'hui – on l'a déjà beaucoup entendu en conférence et en concert. De même qu'en 1982, lors du concours pour devenir professeur de viole de gambe à la Wien Hochschule (académie de musique de l'Université de Vienne) - poste précédemment occupé par le Professeur Wenzinger – il connaît déjà l'allemand, l'ensemble du répertoire, et est devenu un routier des conférences sur l'évolution esthétique de la peinture

et de la musique, de la Renaissance au Baroque. Et pourtant rien de tout ceci n'avait jamais été calculé. Coup de chance et coïncidence, d'évidence l'une des constantes de la vie de José Vázquez.

Quant aux rassemblements annuels des élèves de la classe de viole de Winterthur et de ses amis, conçus à l'origine pour permettre aux joueurs de viole de la région de se faire connaître les uns des autres en jouant ensemble, ils finissent par fusionner grâce aux efforts de certains étudiants, pour devenir aujourd'hui la "Société de Viole de gambe d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche", avec environ mille membres et un bulletin trimestriel. Une graine avait été plantée, elle a été nourrie et elle s'est développée!

La dernière traversée : des Alpes aux Apennins et à la Côte Méditerranéenne.

Depuis l'époque de Chicago, José a toujours eu un vif intérêt pour les instruments de musique. De son idée initiale de rassembler deux violons et une viole de gambe de qualité pour l'exécution de sonates en trio, jusqu'à sa collection exceptionnelle qui compte aujourd'hui plus de 100 instruments à cordes datés de 1585 à 1780 - tous restitués dans leur état de jeu originel – il y a en effet un long chemin. Et pour quiconque a jamais rencontré José, il semble que sa recherche en est toujours à l'enthousiasme des débuts : presque comme si il s'agissait toujours pour lui d'un jeu.

Il s'est décidé à trouver une Maison (sur le pourtour de la Méditerranée de préférence) pour sa Collection, considérée aujourd'hui comme unique au monde par les experts, les directeurs et conservateurs de plusieurs musées d'instruments de musique, ainsi que par des luthiers de renommée internationale. Cette Collection représente un Patrimoine Vivant, inestimable pour sa valeur historique et l'héritage sonore qu'elle véhicule. Grâce aux nombreux musiciens professionnels et étudiants qui en font quotidiennement sonner les instruments, tenus gracieusement à leur disposition, elle devient une clé indispensable et efficace pour déchiffrer le patrimoine sonore de notre histoire, et ne risque ainsi en aucun cas de se transformer en un musée poussiéreux!

C'est pourquoi José Vázquez et ses associés sèment à présent de plus grosses graines encore : ils travaillent intensément à la réalisation du projet de la Fondation Orpheon : création d'un Musée Vivant ayant pour but l'entretien de la collection et l'animation musicale liée à ces instruments - concerts, enregistrements, travail d'interprétation -, mais aussi par la suite création d'un Institut pour la Pratique de la Musique Ancienne ainsi que d'un Institut de Restauration. Les instruments continueront d'être régulièrement exposés à l'étranger, comme ils l'ont déjà été plusieurs fois en Italie, en Autriche, en Allemagne et même à Taiwan. Ils viendront très prochainement et pour la première fois en France. Puis ce seront l'Espagne, la Belgique la République Tchèque, ... et peut-être même Cuba ...

... "marchons ainsi en jouant jusqu'à notre dernier repos ..."

D'après un texte de [Fuchs Chrétien](#) (Vienne) in « CONSORT, Journal Européen de la Musique Ancienne » - Printemps 1996 (Vol. 52, Numéro 1).

CURRICULUM VITAE

José Vázquez, né à Cuba en 1951, poursuit ses études à la Northwestern University (Chicago) et à la **Schola Cantorum** de Bâle (Viole de gambe auprès de Hannelore Müller).

Maître de conférence depuis 1980 pour le cours "pratique de l'interprétation de la musique ancienne" au conservatoire de Winterthur (Suisse)

Professeur de viole de gambe depuis 1982 au département de musique et d'art de l'université de Vienne (Autriche)

Soliste de concerts (concertos pour viole de gambe, passions de Bach) avec divers orchestres européens.

Production télévisées et radiophoniques en Europe et aux USA.

Fondateur et chef de l'orchestre d'Orpheon, et du Consort Orpheon, avec lesquels il s'est produit à la radio et à la télévision

Sa **collection d'instruments historiques** à archet, qui compte **plus de 100 violes de gambe**, violons, altos, violoncelles et contrebasses des 16ème au 18ème siècle, est protégée sous forme de fondation ayant son siège dans le Liechtenstein. Le but de la Fondation Orpheon est d'acquérir ces instruments et de les maintenir en état de jeu à la disposition de musiciens en exercice. Les instruments de la collection sont actuellement dans les pays suivants : Autriche, Suisse, Allemagne; Italie, Belgique, Hollande, Hongrie, République Tchèque, Espagne, France.

Langues : Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Français

ANNEXE

Activité de concertiste

En Suisse :

- Fondateur et chef de la Camerata Musicale de Bâle (1976-81)
- Concerts au musée des Beaux-Arts de Bâle, et démonstration sur les relations entre la peinture, la musique et l'histoire
- Trois productions de télévision (Louis XIV, Frédéric le Grand, Venise), incluant textes et iconographie pour la télévision suisse.

A Vienne :

- Fondateur et chef de l'ensemble "Wien Barock" ("Orpheon" depuis 1995)
- Concerts au Palais Rasumofsky et au Palais Lobkowitz de Vienne (programmes inédits incluant souvent théâtre, pantomime, et danse)
- Concerts au Kunsthistorischen Museum de Vienne- avec manifestation des relations entre la peinture, la musique et l'histoire en collaboration avec un historien de l'art. (large succès auprès du public viennois).

Autres

- Gent, Luzern, Budapest, Paris, Rambouillet, Thoiry, Rhon, Salzburg, Novi Sad, Dubrovnik, Sacile, Ibiza, Segovia, ...
- Prochainement : Thoiry, Froville, Gijon,

Productions télévisées et retransmissions en direct

- Allemagne: WDR (Westdeutscher Rundfunk), SF (Südfunk), MDF (Mitteldeutschher Rundfunk), DRS (Deutscher Rundfunk Schweiz)
- Autriche: ORF (Österreichischer Rundfunk)
- Programmes en Espagne, en Italie, en Irlande
- Suisse : TV de Locarno , trois programmes en particulier :
 - Musique à Versailles
 - Musique à Potsdam
 - Musique à Venise

Radio : Programme de Consort Anglais pour DRS Zürich.

- Enregistrements : 3 concertos de viole de gambe (Tartini, Telemann, Pfeiffer) avec l'orchestre de la radiodiffusion de Dublin.
- Productions radiophoniques avec son propre ensemble Orphéon

Edition de CD par Orphéon : Marin Marais, Haydn, Haendel...

Académies d'été et cours divers

- Bachakademie Stuttgart (1990)
- Baroque Performance Institute du Oberlin College (Ohio, USA, 1989, 1996)
- "El Escorial" et "Mijas" en Espagne (plusieurs années)
- Royal Academy Dublin et Vdg Gesellschaft Dublin (10 ans)
- Suisse, Autriche, Australie, Hongrie.
- Directeur artistique depuis 1995, de ses propres académies d'été, avec la participation d'innombrables chargés de cours venus de toute l'Europe et des USA.
- Conférences sur la musique baroque et renaissance pour l'université Syracuse de sciences humaines de Florence (Prof. Dr. Melczer)
- Depuis 2000 : International Academy for Early Music : Jindrichuv Hradec (Czech Republic)
- Depuis 2001 : Académie internationale de musique des 17ème et 18ème siècles de Thoiry (Yvelines)
- International Academy for viola da gamba and baroque strings Master classes : Dubrovnik (Croatia)
- International Academy for viola da gamba and baroque strings Master classes : Sacile (Italy)
- 2004 : Primer Curso de Musica Antigua en Ibiza (Espagne)
- 2004-2005 : Primer Curso de Musica Antigua en Valencia (Espagne)

Exposition de la Collection (et concerts)

- Vienne, Graz, Taiwan, Trevi, Foligno, Michaelstein, , Sacile, Rambouillet, Ibiza
- En projet : Froville, Dubrovnik, ...

Projets

- Orpheon : Création d'un musée et d'un institut pour la pratique de la musique ancienne
- Projet sous l'égide de l'Union Européenne 2005-2007, consistant en une série d'expositions et de concerts dans plusieurs pays d'Europe.
- Projets d'enregistrements de CD
- Projet d'article sur le rôle de la viole de gambe dans la basse continue : cantates, opéras, oratorios, musique de chambre.
- Projet d'article sur la viole de gambe en Italie de 1600 à 1640 : littérature soliste et d'ensemble, facture instrumentale
- Rédaction d'une Méthode de viole de gambe à usage pratique à partir de la synthèse des directives extraites des 7 traités principaux
- Projets de films

Site Internet : <http://www.orpheon.org>

La Collection Vázquez d'Instruments de Musiques Historiques (XVIème-XVIIIème siècles)

AU SERVICE D'UNE TRADITION VIVANTE

Exposition de la Collection Orpheon Série de Concerts de Musiques Renaissance, Baroque et Classique Série de Cours, Ateliers et Conférences

La Collection contient plus de 100 instruments (violes de gambe, violes d'amour, violons, violoncelles, violones, baryton) 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. Nous souhaitons entendre ce que ces instruments ont à dire et nous souhaitons apprendre ce qu'ils ont à nous enseigner, à nous musiciens, concernant la pratique instrumentale à la lumière de données historiques.

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 eu accès à la collection pour étudier, restaurer, mesurer et copier les instruments. Les résultats de ces études seront rendus publics pendant les expositions de ce projet, aussi bien sous forme de cours par les chercheurs de ces institutions que par la présentation de copies des instruments originaux réalisées par des luthiers d'aujourd'hui qui viendront d'Autriche, d'Espagne, d'Allemagne, de République Tchèque, d'Italie, pour présenter leurs créations.

La collection présente indéniablement un intérêt même pour un public non initié, comme l'ont suffisamment démontré les précédentes expositions qui ont conduit la collection jusqu'à Taiwan. Jouer sur ces instruments est une expérience riche d'enseignement pour un musicien. Les entendre jouer dans une atmosphère appropriée est une expérience inoubliable pour un auditeur. Ce qui résulte de cela est simplement une merveilleuse interaction entre l'instrument, l'instrumentiste et l'auditeur. C'est ce que nous souhaitons faire partager avec ce projet.

Un film inclus dans le DVD ci-joint présente quelques-uns des instruments de la collection .

Le CD audio et le CD-rom ci-joints rassemblent des enregistrements effectués sur les instruments de la Collection.

L'objectif même de la Fondation Orpheon est de stimuler l'intérêt, l'investigation et la propagation de valeurs esthétiques inhérentes aux instruments de la collection et à l'héritage culturel qu'ils véhiculent.

Nous nous proposons de préserver un passé sonore pour les générations futures.

ORPHEON FOUNDATION

Praterstrasse 13/1/3, A-1020 Vienna, Austria

Tel. / Fax : +43-1-21 430 21

<http://www.orpheon.org>

LES FESTES DE THALIE ®

Association pour la Pratique de la Musique et de la Danse Baroques

19, rue de l'Eglise - F-78 770 Thoiry

+33 1 34 87 48 37

<http://perso.wanadoo.fr/festesdethalie>

Violons: Ecole Goffriller et Nicolò Amati

**Pardessus de viole (Flemish, 18th C.)
et son propre archet de Louis Tourte père (Paris, ca. 1740)**

**José Vázquez lors d'une exposition
Sacile (Italie) - novembre 2003**

Violoncelles de Nikolas Leidolff (Vienne, 1690), Ecole Montagnana (Venise, vers 1700) et Anonyme (Allemagne, 18ème siècle)

Violas de gambe anglaises :

Basses de Edward Lewis (London, 1687), William Turner (London, vers 1650)

Dessus de Henry Jaye (London, ca. 1620) et William Turner (London, 1647)

Viola di Pardone (Baryton)

The Museum Project

- Preserving a Past for our Future -

In the near future a new public museum will be inaugurated which will house several collections of historical musical instruments. The most radically innovative aspect of this museum is that the instruments will be fully employed in the service of music: it is the sonorous heritage of these instruments that we endeavour to preserve, not their appeal as attractive pieces of furniture from times past. (Almost all other museums seal their instruments in glass cases, never to be restored, played or heard again!) Our program envisions the involvement of musicians, both resident and from abroad, as well as the active participation of the local community in music-making activities.

The Museum

This museum offers visitors the unique opportunity to experience visually and acoustically some very fine instruments from the Renaissance, Baroque and Classical Periods. The displays will serve primarily didactic purposes, at once embedding the instruments in the context of social history and the fine arts, as well as emphasizing the role these instruments can assume in the authentic interpretation of music respecting its inherent aesthetic principles.

Exhibitions on tour

As an integral part of the activities of this museum, exhibitions of the instruments will be presented on a regular basis both here and abroad. The collection has already visited several countries: Austria, Italy, Germany, France and Taiwan.

Festival of Early Music

Organized by the museum and the regional cultural entites, the series will present music from 1500 to 1830 employing - as much as possible - instruments from the collections.

Institute for the Performance Practice of Early Music

Regular professional studies at both a conservatory and a university level with diplomas for historical instruments, performance practice and teaching. The program should comply with the regulations of similar local musical institutions. At the discretion of the Board of the Museum, some instruments of the Vázquez Collection may be placed at the disposal of the students of the institute. An arrangement with the conservatory of the city will be made whereby the students would complete all basic and theoretical subjects at the conservatory and the practical subjects at the museum's institute. Particular emphasis will be given to interdisciplinary studies in the fields of humanism, history, the fine arts, literature and languages. The library, which is currently being systematically enlarged and which is accessible to students and faculty of the institute, presently consists of:

1. vocal and instrumental music from 1480 to 1800 in facsimiles and modern editions
2. research materials on performance practice, theoretical works, treatises.

Seminars, Colloquia, Workshops

The museum plans to host seminars on a regular basis with both investigative and performance orientation. Collaborations with institutions and organizations worldwide are being sought, particularly in interdisciplinary fields of humanistic studies.

Summer Academy of Early Music

Intended for professional and amateur students alike, these courses are designed to engender interest in these instruments and their music among a wider public, as well as to encourage participation in chamber music. An integral part of these courses are the concerts by the faculty members, to which the general public is invited.

The School Program

Introduction to these instruments and their musical heritage for the educational system: elementary schools, high schools, universities, music conservatories. Demonstrations, guided tours, development of video programs and publications with didactic emphasis.

Recordings

A recording studio will be installed in the museum in order to facilitate the production of a complete series of cd's documenting the work of the museum. Artists will be invited to avail themselves of the instruments of our collections to produce these recordings.

Collegium Musicum

Based on the models of the similar institution founded by Telemann and later led by Bach in Leipzig, the Collegium Musicum invites professional and lay musicians and students of the community and surrounding area to join an orchestra, chamber ensemble, madrigal ensemble or larger choir under the direction of both the professors of the institute and guest artists, to rehearse and perform works from the Renaissance and Baroque to the Classical Periods. In this way, the community will be integrated into the activities of the foundation and its museum.

Institute for the Restoration of Historical Musical Instruments

This comprises the two branches: 1. keyboard instruments and 2. string instruments. The restorers will be responsible for the study and documentation, drawing up of accurate plans of the principal instruments for worldwide distribution, organological research and the regular restoration work on the instruments of the collections. For the interested public, the instrument makers will also hold courses for restoration, maintenance, historical tunings of keyboard instruments and instrument making for the layman.

ORPHEON FOUNDATION

Praterstrasse 13/1/3, A-1020 Vienna, Austria Tel. / Fax : +43-1-21 430 21