

A photograph of a man with grey hair, wearing a dark blue shirt, playing a lute. He is looking down at the instrument with a focused expression. The lute has a light-colored wooden body and a dark neck. The background is dark, with a bright light source on the right side, creating a strong contrast.

LIVRE DE LUTH DE
GIOSEPPE ANTONIO DONI
SYLVAIN BERGERON
ARCHILUTH

ACD2 2724

ATMA Classique

*LIBRO di Luteo.
Di Gioseppe Antonio Doni*

LIVRE DE LUTH DE GIOSEPPE ANTONIO DONI

[PÉROUSE, XVIIe SIÈCLE]

THE DONI LUTE BOOK

[PERUGIA, 17th CENTURY]

SYLVAIN BERGERON

ARCHILUTH | ARCHLUTE

 PIÈCES EN FA | IN F

1 • (Toccatà)	1:26
2 • Corrente Francese	1:05
3 • Corrente del Falconieri [ANDREA FALCONIERI]	2:31
4 • Gagliarda	1:28
5 • Corrente	1:03
6 • Corrente	1:26

 PIÈCES EN SOL MINEUR | IN G MINOR

7 • Toccatà del Tedesco [GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER]	3:32
8 • (Ciaccona)	1:47
9 • Toccatà del Sr. Arcangelo [ARCHANGELO LORI]	2:25
10 • Corrente Francese	1:40

 PIÈCES EN SI BÉMOL | IN B FLAT

11 • Corrente	1:13
12 • Corrente	2:03
13 • Ciaccone	3:44
14 • Gagliarda del Falconieri [ANDREA FALCONIERI]	2:42
15 • (Eco corrente)	2:44

 PIÈCES EN SOL MINEUR | IN G MINOR

16 • (Toccatà)	1:09
17 • (Toccatà)	2:24
18 • Corrente Francese	1:34
19 • Gagliarda	1:19

 PIÈCES EN DO MINEUR | IN C MINOR

20 • Toccatà del Tedesco [GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER]	3:38
21 • (Corrente)	2:02
22 • Corrente	2:11
23 • Corrente francese	1:33
24 • Passagaglia	4:01
25 • Corrente	2:16

Archiluth 14 cordes / *archlute 14 strings*
construit par / *built by* Andreas v. Holst (Munich, 2010)
d'après / *after* Vendelio Venere (Padua, 1592)

❧ LIVRE DE LUTH DE GIOSEPPE ANTONIO DONI

Ce manuscrit compilé entre 1620 et 1640 et conservé à l'*Archivio di Stato di Perugia* (Pérouse) est intéressant à plusieurs égards ; à la fois anthologie et livre didactique, il possède un grand nombre de pièces uniques et témoigne de la richesse de la musique italienne pour luth du début du XVIIe siècle.

Doni fut le compilateur du recueil, dont le principal compositeur est le napolitain Andrea Falconieri (1585-1656), auteur prolifique, considéré comme un des plus grands virtuoses du luth de son temps. Parmi les autres auteurs mentionnés se trouvent El Tedesco (Giovanni Girolamo Kapsberger), Archangelo Lori et Giuseppe Baglioni. La présence d'exercices techniques et de certaines notes inscrites en marge des pièces donne à penser qu'il s'agit du cahier de notes compilé par l'élève Doni au cours de ses leçons avec son maître, Falconieri.

Si certaines pièces sont à caractère didactique, le manuscrit de Pérouse offre plusieurs magnifiques exemples de *Toccatas*, où l'influence de l'école romaine est remarquable : les traits virtuoses et le chromatisme voisinent avec les dissonances et les modulations étranges. Aux côtés des deux *Toccatas del Tedesco* de Kapsberger publiées dans son livre de luth de 1614, on retrouve plusieurs pièces uniques d'autres compositeurs, dont la très belle *Tocciata del Sr. Arcangelo*. Ces pièces à caractère improvisé exploitent tout le registre de l'archiluth italien à 14 cordes et représentent un défi pour l'interprète, tant sur le plan technique que musical.

Parmi les danses, on retrouve plusieurs *Correntes* (courantes) dont certaines, qui se distinguent par leur lyrisme, semblent avoir été inspirées de pièces vocales – telles la *Corrente del Falconieri* et *Corrente 22* –, alors que d'autres sont clairement de style français (*Corrente Francese 10*). Les *Gagliardas* (gaillardes) présentent une belle variété rythmique et une forte empreinte rustique. Les pièces à variations (*Ciaccona*, *Passagaglia*) demeurent sobres et séduisent par leur simplicité.

La pièce en écho qui termine le groupe de pièces en *si* bémol est de facture assez unique. Elle se présente en trois sections (dont la dernière semble incomplète) et alterne des passages polyphoniques avec des sections répétées en écho, le tout sur une mesure ternaire, à la manière d'une courante. Je me suis amusé à la restituer sous la forme d'une « courante en écho ».

Mes premiers contacts avec le *Livre de luth de Giuseppe Antonio Doni* remontent à mes premières années d'apprentissage du luth ; les quelques pièces photocopiées à l'époque (*Passagaglia* et *Corrente en do mineur*) m'ont suivi dans plusieurs programmes de concert, jouées chaque fois avec un plaisir renouvelé. La préparation de ce disque, étalée sur plusieurs années, m'a amené à me consacrer sérieusement à l'étude de ce manuscrit dans son ensemble ; près d'une centaine de pièces écrites en tablatures aux allures ésotériques qu'il fallait décoder pour leur redonner leur sens, leur poésie, leur beauté... J'ai choisi 25 pièces que j'ai assemblées en cinq groupes de même tonalité. Je les joue sur un instrument monté de 14 cordes simples, accordées selon le tempérament mésotonique à $\frac{1}{4}$ de comma, et avec des ongles de courte taille, une configuration qui, à mon avis, rend bien l'essence de cette musique, sa brillance, son extravagance.

Je dédie ce disque à ma mère, Suzanne Patry.

SYLVAIN BERGERON, AVRIL 2015

SYLVAIN BERGERON

Considéré comme « un musicien suprêmement raffiné, élégant et cérébral » (*Ottawa Citizen*), Sylvain Bergeron est un maître du luth et de la famille des instruments à cordes pincées, dont le théorbe, l'archiluth et la guitare baroque. Il est très en demande sur la scène musicale nord-américaine à titre de soliste et continuiste. On lit dans le magazine *The Whole-Note* que « Sylvain Bergeron est un musicien brillant qui tisse une tapisserie auditive inoubliable ». Cofondateur et codirecteur artistique de La Nef, M. Bergeron a dirigé plusieurs productions primées de cet ensemble montréalais, dont *Jeanne la Folle*, *Perceval* et *Montségur*.

Natif de Québec, Sylvain Bergeron a commencé son apprentissage du luth par plusieurs années d'études autodidactiques approfondies, suivies d'une série de séminaires offerts par la Lute Society of America, où il a notamment bénéficié du mentorat de Paul O'Dette, Eugène Dombois, Nigel North et Jakob Lindberg. À titre de membre de l'ensemble Anonymus de 1980 à 1990, il a figuré parmi les pionniers de la musique ancienne au Canada et aidé à établir le luth en tant qu'instrument viable au plus haut niveau de professionnalisme. Son travail a confirmé l'importance des instruments à cordes pincées et contribué à valider leur place au sein des ensembles et orchestres baroques au Canada.

Sylvain Bergeron donne près de 100 concerts par saison, se produisant avec des compagnies et ensembles de premier plan tels Les Violons du Roy, la Compagnie nationale d'opéra du Canada et Apollo's Fire. Il a également joué avec de grands noms de la scène internationale de la musique ancienne, tels Dame Emma Kirkby, James Bowman et Jordi Savall, de même qu'avec des étoiles canadiennes comme Karina Gauvin, Suzie LeBlanc, Marie-Nicole Lemieux et Daniel Taylor.

M. Bergeron a fait plusieurs tournées sur les cinq continents et joué dans les salles les plus prestigieuses du monde, notamment le Concertgebouw d'Amsterdam, la salle Gaveau de Paris ainsi que le Carnegie Hall et le Lincoln Center de New York. Il a participé à 70 enregistrements dont plusieurs se sont mérités des prix et récompenses. Son premier album en solo, *The Balcarres Lute Book*, publié par ATMA Classique en 2008, a été largement salué pour sa « solide technique du luth combinée à une intelligence musicale hors du commun et à un phrasé impeccable » (*The WholeNote*), tandis que le magazine *Goldberg* qualifiait son jeu d'« empreint à la fois d'une grande vitalité rythmique, de délicatesse et de nuance ».

Sylvain Bergeron enseigne le luth et la guitare baroque à l'Université McGill et à l'Université de Montréal. Multipliant les conférences, ateliers et classes de maître, il a également fait partie du jury de plusieurs concours musicaux. À titre de spécialiste des instruments anciens à cordes pincées, il reçoit de nombreuses demandes de consultation pour divers projets d'enregistrement et de publication.

 THE DONI LUTE BOOK

The Doni Lute Book, a manuscript compiled between 1620 and 1640 and preserved at the Archivio di Stato di Perugia (State Archive of Perugia, Italy) is interesting for several reasons. It is both an anthology and a manual; it contains a large number of unique pieces; and it bears witness to the wealth of Italian lute music from the beginning of the 17th century.

This collection, which was made by Doni, features more pieces by the prolific Neapolitan Andrea Falconieri (1585-1656), one of the greatest lute virtuosos of his day, than any other composer. There are also works by, among others, El Tedesco (Giovanni Girolamo Kapsberger), Archangelo Lori, and Giuseppe Baglioni. The presence of technical exercises, and of marginal notes on some pieces, suggests that the manuscript is, in fact, a notebook that Doni kept while taking lute lessons from his master, Falconieri.

Though it does have some didactic features, the Perugia manuscript is mainly a collection of music. It includes several magnificent toccatas which, in their virtuoso passages and use of chromaticism alongside dissonance and strange modulation, show the influence of the Roman school. Not only did Doni transcribe Kapsberger's two *Toccatas del Tedesco*, published in the latter's 1614 lute book, but also several unique pieces by other composers, including the very beautiful *Toccata del Sr. Arcangelo*. These pieces, improvisatory in character, use the entire register of the 14-course Italian archlute, and challenge the performer both technically and musically.

The dances in Doni's collection include several courantes. Some, such as *Corrente del Falconieri* and *Corrente 22*, are notable for their lyricism, and seem to have been inspired by song. Others, such as *Corrente Francese 10*, are clearly in the French style. The gailliards (*gagliardas*) display nice rhythmic variety and a strong rustic tinge, while the pieces based on variations (*Ciaccona*, *Passagaglia*) remain plainly and seductively simple.

The last of the group of pieces in B flat features an echo effect. Structurally, it is quite unique: in its three parts (the last of which seems incomplete), polyphonic passages alternate with repeated, echo sections. The entire piece is in triple metre, like a courante. I have enjoyed reconstituting it as an 'echo' courante.

I first encountered the *Libro di Leuto di Giuseppe Antonio Doni* when I was a young lute student. I had photocopied some pieces from the collection—*Passagaglia* and *Corrente* in C minor—and took great pleasure every time I played them in concert. Preparing this disc over the course of several years has given me time to study the entire manuscript seriously, to decode the rather esoteric tablature in which its almost 100 pieces are noted and thus rediscover their meaning, poetry, and beauty. I have chosen 25 pieces, and assembled them, by key, into five groups. I play them on an instrument with 14 single strings, tuned to the quarter-comma meantone temperament, and played with short nails—a configuration that, I believe, renders well the essential brilliance and extravagance of this music.

I dedicate this disc to my mother, Suzanne Patry.

SYLVAIN BERGERON, APRIL 2015
TRANSLATED BY SEAN MCCUTCHEON

SYLVAIN BERGERON

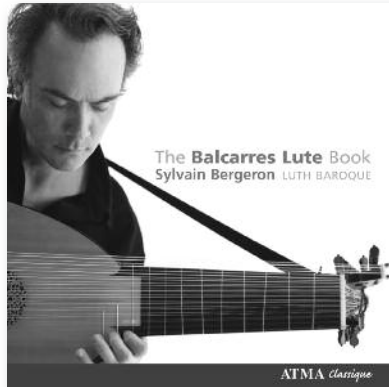
Described as “a supremely refined, elegant, cerebral musician” (*Ottawa Citizen*), Sylvain Bergeron is a master of the lute and plucked strings family of instruments including theorbo, archlute and baroque guitar. He is in high demand on the North American music scene as a soloist and continuo player. *WholeNote Magazine* declared, “Sylvain Bergeron is a brilliant musician who weaves an unforgettable aural tapestry.” Bergeron is the co-founder and co-artistic director of La Nef and has been at the helm of many of the Montréal-based ensemble’s award-winning presentations, including *Joan the Mad*, *Perceval*, and *Montségur*.

A native of Québec, Bergeron began his lute studies with several years of self-directed, in-depth study, followed by a series of seminars offered by the Lute Society of America where he was mentored by, among others, Paul O’Dette, Eugène Dombois, Nigel North, and Jakob Lindberg. As a member of Ensemble Anonymus from 1980 to 1990, Bergeron was among Canada’s early music pioneers and helped establish the lute as a viable instrument at the highest professional level. His work has reaffirmed the importance of plucked instruments and has helped to validate their place within baroque ensembles and orchestras in Canada.

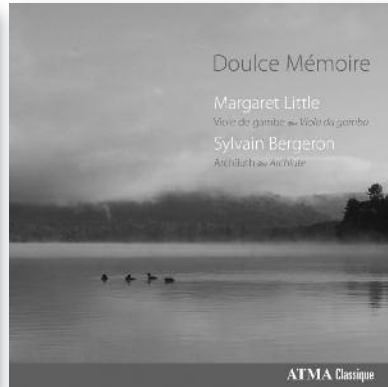
Sylvain Bergeron gives almost 100 concerts each season, playing with such high profile companies and ensembles as Les Violons du Roy, the Canadian Opera Company, and Apollo’s Fire. He has also played with such internationally renowned early music icons as Dame Emma Kirkby, James Bowman, and Jordi Savall, as well as Canadian stars including Karina Gauvin, Suzie LeBlanc, Marie-Nicole Lemieux, and Daniel Taylor.

Bergeron has made several tours across all five continents and has played in the most prestigious halls in the world including Amsterdam’s Concertgebouw, the Salle Gaveau in Paris, and Carnegie Hall and Lincoln Center in New York City. He has participated on 70 recordings, several of which have won prizes and awards. Bergeron’s first solo album *The Balcarres Lute Book* was released on ATMA Classique in 2008 and was widely acclaimed for “solid lute technique combined with an uncanny musical intellect and impeccable phrasing” (*Wholenote Magazine*), while *Goldberg Magazine* described Bergeron’s playing as “rhythmically vital yet full of dedicacy and nuance.” Sylvain Bergeron teaches lute and baroque guitar at McGill University and the University of Montréal. He has given numerous lectures, workshops, and master classes, and has participated on several music competition juries. As a specialist in early plucked instruments, he is often consulted for various recording and publishing projects.

DÉJÀ PARUS CHEZ **ATMA** | PREVIOUSLY RELEASED

THE BALCARRES LUTE BOOK
ACD2 2562

DOULCE MÉMOIRE
avec / with Margaret Little
ACD2 2685

Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada).

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of Canadian Heritage (Canada Music Fund).

© 2014 Sous licence exclusive avec Sylvain Bergeron
2014 Under exclusive license with Sylvain Bergeron

Réalisation, enregistrement et montage / *Produced, Recorded, and edited by:*
Carl Talbot (Productions MUSICOM inc)
Salle François Bernier du Domaine Forget, St-Irénée (Québec), Canada
Mai / May 2014

Photos : © **Didier Bertrand**
Graphisme / *Graphic design:* **Diane Lagacé**
Responsable du livret / *Booklet editor:* **Michel Ferland**