Renseignements :

TROB'ART PRODUCTIONS - TRÒBA VOX
BP27
11110 Coursan
Tél. +33 (0)972 95 90 46 et (0)6 08 335 644
Fax. +33 (0)4 68 42 29 70
Mél. troubadours.ensemble@wanadoo.fr
troba.vox@wanadoo.fr
Festival Troubadours : www.festival-troubadoursartroman.fr
Concerts : www.art-troubadours.com

LA TRÒBA en distribution :
www.abeillemusique.com et www.qobuz.com

LO CIRDÒC
Centre inter-régional de développement de l'occitan
Mediatèca occitana
1 bis, boulevard Du-Guesclin
BP 180 – 34 503 Béziers
Téléphone : 04 67 11 85 10
Fax : 04 67 62 23 01
secretariat@cirdoc.fr
www.locirdoc.fr

Partenaires :
TROB'ART PRODUCTIONS, TRÒBA VOX, LO CIRDOC
Soutiens :
La Région Languedoc – Roussillon
Conseil Généraux de Corrèze, Dordogne, Aude
Communes de Chaillac (87), Thégra (47), Sergeac (24), Narbonne (11)
La SCPP ; ADAMI ; SPEDIDAM
Stanford University - Division of Literatures, Cultures and Languages - Performing Trobar

© Céline Deschamps / Trob'Art Productions 2011

TROUBADOURS

Antologia cantada dels trobadors
Anthologie chantée des troubadours

Anthologie

LA TRÒBA

Gérard Zuchetto

TROUBADOURS ART ENSEMBLE

Editions musicales Tròba Vox

LA TRÒBA
du patrimoine historique à la création artistique

La *tròba*, c'est l'invention. Dans l'œuvre des troubadours où l'*art de trobar* est délibérément exposé en *plana lenga romana* (l'occitan ancien), la parole est d'or et elle est affinée. Ornée d'effets subtils et extravagants, la langue des *cansos* est ouvrée et forgée de *motz de valor*, mots de valeur, avec *art d'amor.* Et de plus elle est embellie de mélodies aux ornementations recherchées, inspirées entre autres des musiques de la Méditerranée. *Fin trobar* rime avec *fin chantar* et *fin'amor*. Ces chants s'imposent à nous dans un style sûr et inaltérable.
Aussi, interpréter les troubadours aujourd'hui pose à tout chanteur les incontournables questions sur la re-création / création : Chanter ? Réciter ? Dire ? Jouer ? Improviser ? Avec ou sans instruments ? Quels instruments pour accompagner et comment ?… autant d'interrogations pressantes qui interpellent les passionnés du répertoire troubadouresque. A ces questions s'ajoutent, en dehors du parti-pris artistique de chacun, celles liées à la fiabilité des sources manuscrites et à la recherche d'une «authenticité» supposée qui, à mon avis, reste plus à inventer qu'à retrouver.
Dans ces enregistrements nous avons choisi une voie différente, éloignée des représentations « folkloriques » et des « moyenageuseries » à la mode. Un chant intentionnel et créatif, qui repose à la fois sur la parfaite connaissance des sources manuscrites et sur nos différentes pratiques personnelles qui, pour la plupart d'entre nous, embrassent largement musiques traditionnelles, ethniques et improvisées. Mais avant tout, ce sont les propos des troubadours eux mêmes qui ont guidé notre démarche, à l'exemple de l'exposé de Jaufre Rudel dans sa chanson *No sap chantar* :

« Il ne sait pas chanter, celui qui ne fait pas le son (et la mélodie)
ni trouver des vers celui qui ne fait pas les mots
et il ne sait pas comment il en va de la rime
s'il ne comprend pas le sujet en lui-même
pourtant mon chant commence ainsi
plus vous l'entendrez, plus il en aura de valeur.

Le vers est excellent car moi je n'y commets pas de faute
et tout ce qui y est s'y trouve bien
et que celui qui de moi l'apprendra
se garde de n'y rien changer….

Le son est excellent et on y fera
quelque chose dont mon chant s'embellira. »

Pour l'interprétation de ces 248 chansons, qui sont notées dans les manuscrits sans indication rythmique, nous avons essayé de en comprendre le Compas (équilibre mélodie/structure métrique du poème) et la disposition des mélismes dans les mélodies afin de guider notre expression vocale au plus juste des sonorités des mots et des mélodies. De même, l'analyse de l'Entrebescamen du poème (paroles et musique enchevêtrées, répétitions de phonèmes et des rimes) a pu nous aider à définir la souplesse et l'amplitude du chant dans son rapport direct aux instruments. Enfin, c'est l'interprète lui même, avec son propre ressenti, que nous avons privilégié dans des prises de son favorisant la spontanéité du chant. Et, paraphrasant Marcabru, Peire d'Alvernha et Giraut de Bornelh : *Escotatz ! d'aquestz trobadors que chantan de manhtas colors… et auziretz enchavalitz chantars* Ecoutez ces troubadours qui chantent de maintes couleurs…. et vous entendrez des chants parfaits.

Allons à la source ! Pour reprendre l'image de Giraut de Bornelh qui pouvait « composer » (aussi !) pour les porteuses d'eau. Se désaltérer et se rafraîchir, jouir et se délecter des mots et des sons, nous semble finalement la meilleure des façons de chanter le répertoire des troubadours.
La TROBA est un véritable hommage à ceux qui dans un élan d'invention artistique, et sous le nom de « courtoisie » nous ont légué les plus belles valeurs laïques, humanistes, tolérance.

Gérard Zuchetto, La Tròba, 2011 éditions Tròba Vox

TROBADORS
Un patrimoine mondial

Les *trobadors* ont été les premiers à tourner le dos au latin pour écrire leurs poèmes, ils ont été les premiers à réinvestir le champs et le chant laïc en investiguant audacieusement de nouveaux thèmes. Léon Cordes écrivait en 1975 : « Les vies et œuvres des troubadours se suffisent à elles-même. C'est sur scène, à partir d'illustrations de troubadours et pour en rendre la communication plus directe qu'a commencé cette translation en langue moderne » (dans Troubadours aujourd'hui, éditions CPM). L'aventure de LA TRÒBA s'inscrit dans ce même mouvement de translation à notre époque moderne et prolonge un geste formidable commencé par Robert LAFONT et René NELLI, deux géants de la littérature occitane du XXème siècle.
Il s'agit d'un effort collectif et puissant pour retrouver le sens profond et le son si précieux de ce chant d'amour que nos frères humains ont inventé il y a bien longtemps maintenant. LA TRÒBA est tissée de vibrations passionnées, de noble langue occitane, et donne un rendez-vous aux amoureux fous d'amour raffiné. Car ils s'imposaient un niveau d'exigence artistique très élevé, ces trobadors occitans ! Ils nous ont légué un fabuleux patrimoine.
Constitué manuscrits de chansonniers studieusement transcrits, il est d'une ampleur et d'une richesse tel que, aujourd'hui encore, il fait l'objet d'études et de recherches dans toutes les grandes Universités du monde. Lo CIRDÒC, qui est l'établissement de référence pour la conservation et la valorisation du patrimoine occitan de dix régions d'Europe (huit en France, une en Espagne et une en Italie), s'est immédiatement associé à Gérard Zuchetto lorsqu'il a proposé avec enthousiasme ce formidable projet de faire naître une première Anthologie chantée des Troubadours. Car cela correspondait en tout point à sa mission de mieux faire connaître le patrimoine occitan, donc les *trobadors*, leurs œuvres, leurs actes, leurs valeurs. En partenariat avec des chercheurs universitaires de toutes nationalités, à leurs côtés également afin de les aider dans leurs travaux, très attentifs aux productions des artistes qui redonnent vie aux troubadours, le CIRDÒC s'attache à prolonger le travail scientifique et s'emploie à faire comprendre à tous l'importance du message que nous adressent les troubadours par delà les siècles.
Ce fut une véritable aventure d'aujourd'hui, humaine, intellectuelle et documentaire, artistique et technologique, la création de cette TRÒBA !
Et elle va vivre maintenant parmi nous, dans des médiathèques, des bibliothèques (universitaires ou pas), dans des collections privées... Que le plus grand nombre la découvre au plus vite, tel est mon vœu, car la TRÒBA est un bien culturel précieux pour vous, pour nous tous. Pourvu que nous ayons des oreilles pour entendre et l'esprit ouvert pour comprendre. Même si cette chanson qui a l'âge des oliviers les plus anciens qui soient nous demandera, c'est certain, un temps de découverte et d'adaptation. Ce sera là la clé qui ouvrira les portes du plaisir.
Et ensuite, plus tard, il appartiendra aux générations à venir de reprendre le flambeau et de se confronter au défi de tenter de dépasser LA TRÒBA en côtoyant d'encore plus près ces poètes exceptionnels qui vivaient mille ans avant nous.
Avant tout, fêtons dès maintenant cette première mondiale : LA TRÒBA est achevée, et les troubadours retrouvent enfin une place digne. Un patrimoine mondial est redevenu bien vivant !

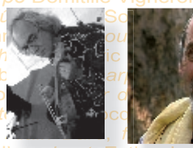
Felip Hammel, directeur du CIRDÒC.

Chantadors de Trobar

Les participants à LA TRÒBA

Musiciennes et musiciens

Sandra Hurtado-Ròs, *chant*
Gisela Bellsolà, *chant*
Isabelle Bonnadier, *chant*
Esther Lamandier, *chant et orgue portatif*
Céline Mistral, *chant*
Equidad Barès, *chant*
Martina Burglin, *chant*
Carole Matras, *chant et harpe*
Anna Mauri, *chant*
Anne Levitsky, *chant*
Denyse Dowling-Macnamara, *flûtes, chalemie, bombarde*
Véronique Condesse, *harpe*
Domitille Vigneron, *vièle*
Valérie Loomer, *cistre*
Florence Jacquemart, *flutes*
Gérard Zuchetto, *chant*
Maurice Moncozet, *chant, rebec, flûtes*
Louis Soret, *chant, nei, vièle, oud*
René Zosso, *chant, vielle*
Olivier Payrat, *chant, oud, vielle*
Luis Barban, *chant, quanoun*
Léo Richomme, *chant, oud*
Cédric Crespin, *chant, rebec*
Gérard Le Vot, *chant*
Etienne Gaucher, *chant, rebec*
Jan dau Melhau, *chant*
Peire Boissières, *chant*
Frédéric Montels, *chant, nikelarpa, gaida*
André Rochard, *oud, vièle, nei, cornemuse*
Patrice Villaumé, *vielle ténor, typmpanon*
Guy Robert, *oud, harpe*
Dominique Regef, *vielle, rebec, vièle*
Michel Maldonado, *vièle*
Gérard Meloux, *oud*
Thierry Gomar, *percussion*
Nick Blanton, *hammer dulcimer*
Jean-Pierre Dubuquoy, *vièle, rebec*
Patrice Brient, *psaltérion*
Jacques Khoudir, *bendir*
Christophe Deslignes, *organetto*
Pierre Socquet, *tympanon*
Jacqui Detraz, *tablas*
Emmanuel Bonnardot, *vièle à archet*
Jean Tubery, *cornet muet*
Jean Bausili, *carillons*
Alain Baré, *flûtes*
Hamid Khezri, *dotar*



Trob'Art Productions et **Lo CIRDÒC** s'associent pour vous proposer différents évènements culturels autour de LA TRÒBA

- Les concerts de Troubadours Art Ensemble, *Chantadors de Trobar*, avec les différents interprètes ayant participé aux enregistrements ;
- L'exposition *Camins de Trobar* (les chemins de la poésie des troubadours), exposition en musique à partir de reproductions photographiques de l'iconographie médiévale (BNF et Bibliothèques d'Europe) accompagnée de reproductions d'instrments de musique.
- Les conférences thématiques sur les troubadours, leur rayonnement et leur actualité ;
- Les animations musicales et la sensibilisation à l'art des troubadours en faveur du public scolaire ;
- Les sessions de formation *Art de trobar* en direction des enseignants et des étudiants ;
- La Master Class internationale annuelle *Performing trobar* en partenariat avec l'Université de Stanford -Californie.

Par ailleurs

* Lo CIRDÒC propose son fonds documentaire et son expertise aux chercheurs et aux passionnés qui souhaitent effectuer des recherches documentaires.

* Trob'Art Productions, en partenariat avec la Région Languedoc-Roussillon, propose le festival « Les troubadours chantent l'art roman en Languedoc-Roussillon» qui se déroule entre les mois de mai et octobre dans plus de trente sites romans et médiévaux.

Le Trobar, une oeuvre poético-musicale importante en Europe,
source de référence pour Dante Alighieri et Francesco Petrarca et, plus près de nous, les romantiques et les surréalistes

Nous connaissons aujourd'hui plus de 2500 poésies en langue d'oc attribuées à des troubadours et les noms de plus de 350 poètes. Parmi les 95 manuscrits dans lesquels sont répartis ces chants de trobar, 52 ont été rédigés en Italie. Nous connaissons 248 chansons avec les mélodies qui sont attribuées nommément à 45 auteurs. A ces 248 chansons, Vers, Cansos, Retroenchas, Tensos, Sirventes, Pastorelas, Albas, Planhs… s'ajoutent 32 chansons anonymes.

4 principaux manuscrits à notation musicale, ainsi référencés :
R : Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 22543, Olim, *Bibliothèque de la Vallière*, n°14
contient 1165 pièces dont **160** avec les notations des mélodies. Ce *Chansonnier d'Urfé* fut rédigé probablement en Languedoc vers 1300. Ce manuscrit dans lequel les chansons sont ordonnées par auteur, regroupe entre autres et copiées de façon uniforme, l'intégrale des mélodies des chansons des troubadours Berenguier de Palazol (Palou), Jaufre Rudel, Raimbaut de Vaqueiras, Raimon de Miraval, Guiraut Riquier, Peire Cardenal.
G : Milan, Biblioteca Ambrosiana, R 71 supra, contient **81** mélodies.
Ce Chansonnier de Milan fut rédigé dans le nord de l'Italie au début du XIVème siècle. On y retrouve entre autres 4 chansons de Raimon de Miraval dans une version légèrement différente de celle copiée dans le manuscrit R, 5 chansons d'Aimeric de Peguilhan, 10 de Bernart de Ventadorn, les 13 *cansos* de Folquet de Marselha, 11 de Gaucelm Faidit, 14 de Peirol…
W : Paris, Bibliothèque Nationale, fr.844 (Olim Mazarin 96) dit *Manuscrit du roi*
comporte 70 pièces écrites en franco-occitan au temps de Charles d'Anjou (1226-1285) en France du Nord. C'est le plus ancien témoignage de la lyrique d'oc. Il compte 44 mélodies de chansons de troubadours dont quelques *unica*, entre autres : 2 de Raimon Jordan, 2 de Guilhem Magret, 2 d'Albertet ou bien encore la chanson « *A chantar m'er…* » de la Comtessa de Dia et **14** mélodies et textes de chansons anonymes en occitan.
X : Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 20050 (Olim Saint-Germain, Ms. Fr. 20050 dit *Chansonnier de Saint-Germain des Prés*, contient 29 chansons en occitan et **23** mélodies.Ce manuscrit est originaire de la France du Nord et date du milieu du XIVème siècle.

Autre manuscrits à notation musicale :
δ Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 12615 (Olim Noailles 124)
Ce chansonnier de la fin du XIIIème siècle contient 358 chansons avec les mélodies et notamment **3** mélodies des chansons de Bertran de Born *Ai Limosin…* ; *Chazuts soi… ; Ges de disnar…*
Cangé : Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 846 dit *Chansonnier Cangé*, contient 335 *contrefacta* français de chansons occitanes et surtout 3 mélodies *unica* : Marcabru (*Lo vers comensa…*), B. de Ventadorn (*Tant ai mon cor..*) et Cadenet (*No sai cal conselh…*), ainsi que la chanson de Pistoleta *Ar agues ieu…* copiée également dans X.
SMART : Paris, Bibliothèque Nationale, lat.1139, Saint-Martial,
ce *Tropaire et prosaire de Saint-Martial,* du XIème siècle contient la mélodie de la chanson *Companho…* de Guilhem de Peiteus.
PA 3719 Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 3719 du XIIème siècle pour le *contrafactum de l'autre ier…* de Marcabru.
CHIGI Rome, Biblioteca Vaticana, C.V 151 copié en Provence au XIVème siècle. Contient le « *Mystère de Ste Agnès* » et 8 mélodies des chansons occitanes : *unicum* attaché au début de la chanson *Pos de chantar* de Guilhem de Peiteus.

Manuscrits contenant poésies, *vidas, razos,* miniatures représentant les poètes :
C : Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 856, copié à Narbonne au XIVème siècle. , contient 1206 poésies.
A : Biblioteca Vaticana à Rome, Ms.lat. 5232, copié en Italie au XIIIème siècle contient 626 poèmes, 52 vidas et des miniatures.
H : Rome, Biblioteca Vaticana, Ms. lat. 3207, copié en Italie au XIVème siècle a la particularité de contenir 8 miniatures figurant des trobairitz.
A : Rome, Biblioteca Vaticana, Ms. lat. 5232. écrit en Italie au XIIIème siècle contient 626 poèmes, 52 vidas et des miniatures
I : Paris, Bibliothèque Nationale Ms. fr. 854) copiés en Italie XIIIème siècle contient près de 50 biographies.
K : Paris, Bibliothèque Nationale,fr. 12473, originaire d'Italie XIIIème siècle contenant 87 biographies
M : Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 12474, copié en Italie XIVème siècle totalisent 97 enluminures représentant des troubadours.

Parmi nos références bibliographiques :

Robert Lafont et Ismael Fernandez de la Cuesta : *Las cançons dels Trobadors*, Toulouse, 1979 (éd. Institut d'Estudis occitans).
Hendrik Van der Werf :The Extant Troubadour *Melodies Transcriptions and Essays for Performers and Scholars*. Rochester, New York, 1984)
Anglès Higini : *Les melodies del Trobador Guiraut Riquier*, (Estudis Universitaris Catalans1926 vol. XI) ; *La musica de las Cantigas de Santa Maria del rey Alfonso el Sabio*, 3 vol., Barcelona, 1943/ 1958 ; *Der Rhythmus in den Melodien mittelalterlicher Lyrik* (International Musicological Society; Rapport du 8e Congrès ; New York, 1961) ; *Historia de la musica medieval en Navarra*, Pamplona, 1970.
Chailley Jacques : *Histoire musicale du Moyen Age*, Paris, 1950. (P.U.F.) ; *La Musique médiévale*, Paris, 1951 ; l'*Ecole musicale de Saint-Martial de Limoges*, Paris, 1960 ; *Notes sur les troubadours, les versus et la question arabe*, Sarrebrücken, 1957 (Mélanges de linguistique et de littérature romanes à la mémoire d'István Frank).
Faral Edmond: *Les Jongleurs en France au Moyen Age*, Paris, 1910 (Bibl. de l'E. Htes Etudes, H. Champion).
Ferreti dom Paolo: *Esthétique grégorienne ou Traité des formes musicales du chant grégorien*, Paris, Tournai, Rome 1938 (Desclée et Cie).
Gennrich F.: *Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes*, Halle, 1932 ; *Der musikalische Nachlass der Troubadours*, 3 vol., Darmstadt, 1957/1960.
Levy Emil : *Provenzalisches Supplementwörterbuch* 8 vol. Leipzig, 1894-1924 (Reisland) ; *Petit Dictionnaire provençal-français*, Heidelberg, 1961-1966 (Carl Winter).

LA TRÒBA, *anthologie chantée des troubadours*

La réalisation de LA TRÒBA est une première mondiale dans le domaine des troubadours avec comme objectif de porter à la connaissance de tous « *saber e coneissensa de trobar* » et de contribuer ainsi à la découverte de ce patrimoine phare de la civilisation occitane.

Présentation en 22 CD avec livrets en occitan et en français dans 5 coffrets
Editions Tròba Vox, distribution Abeille Musique et Qobuz.com
Les 248 chansons des troubadours identifiés sont ici recréées et enregistrées dans une démarche artistique vivante et originale qui prend en compte nos derniers travaux sur l'interprétation de la lyrique occitane médiévale.

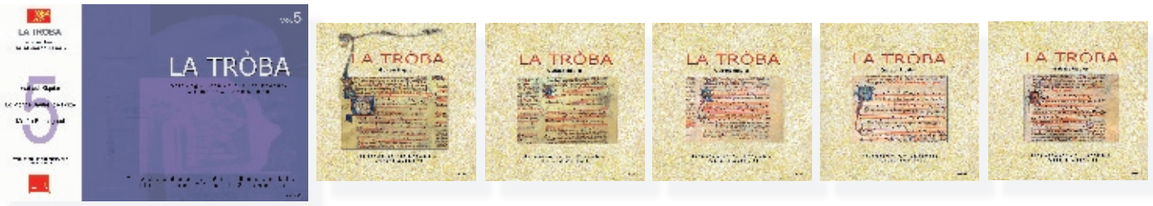
La TRÒBA 1 Guilhem de Peiteus - Jaufre Rudel - Marcabru - Rigaut de Berbezilh
Berenguier de Palazol - Peire d'Alvernha - Bernart de Ventadorn

La TRÒBA 2 Raimbaut d'Aurenga - Giraut de Bornelh - Guilhem de Sant Leidier - Raimon Jordan
Folquet de Marselha - Arnaut de Maruelh - Jordan Bonel - Bertran de Born - Gaucelm Faidit

La TRÒBA 3 Comtessa de Dia - Raimbaut de Vaqueiras - Peire Vidal - Guilhem Magret
Peire Raimon de Tolosa - Perdigon - Aimeric de Peguilhan - Raimon de Miraval

La TRÒBA 4 Gui d'Ussel - Lo Monge de Montaudon - Guilhem Ademar - Peirol - Uc Brunenc - Albertet de Sisteron - Pistoleta
Guilhem Augier Novelas - Falquet de Romans - Cadenet - Pons de Capduelh - Blacasset - Aimeric de Belenoi
Pons d'Ortafa - Uc de Sant Circ - Peire Cardenal - Daude de Pradas

La TRÒBA 5 Guiraut Riquier - Lo Monge (Jaufre) de Foixà - Matfre Ermengaud

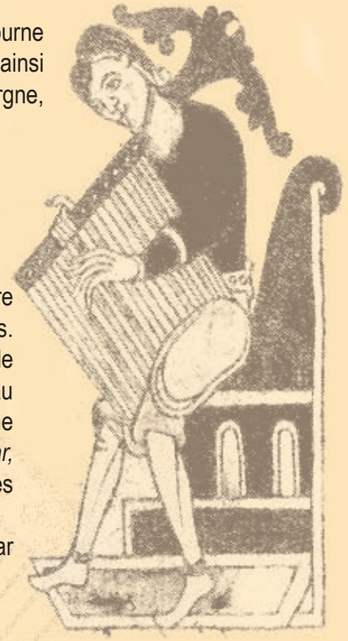


®© Restitution des textes et traductions : Gérard Zuchetto d'après les manuscrits originaux et les principaux éditeurs cités.

Les troubadours *los trobadors*

Aux XIIème et XIIIème siècles, les troubadours chantent *fin'amor, joi e joven*, (l'amour raffiné, la joie d'amour et la jeunesse), dans une savante alchimie de mots et de sons. Grands seigneurs ou simples roturiers, ces poètes-musiciens, vont animer plus de deux cents ans d'une intense vie intellectuelle et artistique avec *saber e coneissensa* (savoir et connaissance). Génie, humour, amour et chants qui ne sont pas toujours « courtois » embellissent leur art. Leurs chansons, *cansos, tensos, sirventes, planhs, albas*… au style parfois léger, riche ou même hermétique, *leu, ric, clus,* nous séduisent encore aujourd'hui dans un style sûr et inaltérable.

Pendant deux siècles, ces artistes de la parole libre inventent une esthétique nouvelle qui tourne le dos au latin, l'*art de trobar*, délibérément exposé et chanté en *plana lenga romana*, c'est ainsi qu'ils dénomment l'occitan, dans les cours en Limousin, Aquitaine, Languedoc, Auvergne, Provence, Italie, Espagne, Portugal, Sicile… et celles d'*otra mar* également.



Un fait social étonnant de modernité

Les grands seigneurs souhaitaient avoir à leur cour les meilleurs de ces poètes pour accroître leur notoriété et leur influence. Ils les accueillaient et les traitaient parfois comme des princes. Et ceux-ci à leur tour entretenaient jongleurs, musiciens et chanteurs. Et si les puissants de cette époque s'intéressaient aux joutes poétiques, les troubadours, eux, se mêlaient parfois au débat politique ! Dans un contexte de convivialité où l'on ne faisait pas grand cas de l'origine sociale du troubadour dans cet esprit de *convivencia e paratge*, naquît et s'épanouit le *trobar,* aujourd'hui considéré, à juste titre, comme ayant été le berceau des littératures européennes modernes.

Cette première anthologie chantée des troubadours contient toutes les chansons de Trobar conservées avec la notation musicale.

RETROBAR LO TROBAR : Création, re-création des chansons par Troubadours Art Ensemble sous la direction de Gérard Zuchetto.

Les textes de présentation générale des troubadours sont de Gérard Zuchetto, extraits de ses ouvrages *Terre des troubadours* et *Le livre d'or des troubadours* (éditions de Paris-Max Chaleil 1996 et 1998). Gérard Zuchetto est également l'auteur de la restitution des textes des chansons et de leurs traductions. Conseillers scientifiques : Jörn Gruber, Peter Ricketts, Robert Lafont.

Enregistrements réalisés par Klaus Hiemann et Jurgen Bulgrin (Deutsche Grammophon) et Tròba Vox en divers sites :
Château de Sédières à Clergoux (19), église de Chaillac (87), église de Thégra (47),
prieuré de St Michel de Grandmont (34), église de Sergeac (24) et au Studio Produc'Son de Toulouse.

TROUBADOURS ART ENSEMBLE s'est constitué au fil des années autour de **Gérard Zuchetto**, chercheur, auteur, compositeur et interprète des troubadours. La recherche, comme voyage dans l'art de Trobar, ainsi que l'interprétation vivante des chansons des troubadours s'appuient sur la connaissance du Moyen Âge occitan et du contexte poétique et musical de cet art lyrique. En parfaite conscience du sens profond des *Cansos* et en trouvant mots et mélodies dans les sonorités des instruments traditionnels et contemporains et les ornementations vocales, Troubadours Art Ensemble donne à écouter une approche personnelle et originale de ce répertoire. Des sonorités premières de la langue occitane et des instruments anciens de Méditerranée.

Les créations de Troubadours Art Ensemble embrassent le répertoire médiéval du Trobar et la création musicale contemporaine dans ses spectacles pluridisciplinaires. Cet ensemble professionnel se produit dans le monde entier et intègre dans ses créations des artistes de tous horizons.

Gérard Zuchetto, étudie les œuvres poétiques et musicales dans les manuscrits originaux et puise aux sources du *trobar* l'originalité de sa propre création et une interprétation de la *canso* d'hier au plus juste de ses sonorités et de ses émotions. Gérard Zuchetto publie en 1996 *Terre des troubadours*, anthologie bilingue commentée et illustrée (Éditions de Paris / Harmonia Mundi : 455 pages avec CD), en 1998 un CDRom du même nom (Éditions de Paris / Studi / Le Seuil) et en 1999 *Le livre d'or des troubadours* (Éditions de Paris /Harmonia Mundi). Il est l'auteur de nombreux CD Albums consacrés aux troubadours et à la poésie occitane contemporaine aux éditions VDE-GALLO, ARION, ALIENOR, TRAM, FONÈ, TROBA VOX… et de plusieurs spectacles (écrits pour comédiens, danseurs, instrumentistes et chanteurs et mêlant instruments traditionnels et contemporains) dont il a co-composé la musique avec Sandra Hurtado-Ròs .

Pour Gérard Zuchetto, comprendre l'art des troubadours, c'est retrouver amour et courtoisie comme valeurs européennes pour aider notre société à repenser ses fondements culturels dans un élan artistique d'invention et d'humanisme. Sa démarche représente plus qu'une passion, un art de vivre !

Gérard Zuchetto, en quelques dates :

1985 Gérard Zuchetto fonde le *Centre de Recherche et d'Expression des Musiques Médiévales-Trobar* qui devient, en 1995, le *Centre Trobar - Na Loba*, installé à Pennautier (Aude), le premier centre consacré à l'étude, à la recherche et la création artistique dans le champ de la lyrique d'oc et de la musique médiévale.

Après une série d'enregistrements pour la Deutsche Grammophon (1995-1998), Gérard Zuchetto crée Troubadours Art Ensemble et Trob'art Productions avec son label Tròba Vox, il devient désormais éditeur de ses propres créations musicales.

Les 16 musiciens, comédiens, danseurs, chanteurs et instrumentistes, qui forment cet ensemble professionnel ont adopté la lyrique des troubadours et sa modernité formelle comme fil conducteur de leurs créations musicales actuelles qui mêlent langues et musiques de la Méditerranée.

1992 - 2000 Maestria de Trobar et recherche d'un art poético-musical, Gérard Zuchetto effectue une démarche artistique personnelle dans le domaine de la poésie occitane d'aujourd'hui et de la musique contemporaine. Il a consacré plusieurs CD et spectacles aux Poètes du Sud : *Le tourment de la Licorne* (CD-œuvre pour voix, piano, violon et contrebasse, avec le trio Sonata Concert, poèmes de Max Rouquette et composition d'Alphonse Stallaert), l'*Hérétique* (CD-poèmes de René Nelli) et *La petite lampe sur la mer* (CD-poèmes de René Depestre, Max Rouquette, Joe Bousquet, Max Allier), pour chant et piano avec Michel Rousset. Des compositions musicales qui intègrent poésies d'hier et poètes occitans d'aujourd'hui :

2001-2004 avec Sandra Hurtado-RÒs *Milgrana clausa* et *Terras londanas* (oratorio et opéra balada en occitan textes d'Alem Surre-Garcia), *Flamenca !* balade occitane d'après le manuscrit médiéval original de la B.M. de Carcassonne. Spectacles écrits pour Troubadours Art Ensemble.

2007 *Na Loba* (conte musical sur l'évocation de la croisade albigeoise en Carcassés, textes de Gérard Zuchetto et Franck Bardou)

2009 *Troubadours Caravane* (troubadours du Monde, l'art poético-musical en Méditerranée et Japon : Trobar, Maquam, Sefardis, Heike…)

2010 Gérard Zuchetto et Marisa Galvez sont à l'initiative du programme « *Performing Trobar* » à la Stanford University-California et travaillent depuis avec les étudiants sur l'interprétation des *Cansos de trobar* .

2012 *Poètes du Sud*, une création consacrée à la poésie du Génie d'Oc dans son espace de la Méditerranée pour Troubadours Art Ensemble au Théâtre / Scène Nationale de Narbonne.