

chœur

ardito

Musique espagnole médiévale et renaissante

Samedi 11 juin 2022 à 20h. Salle Paderewski à Lausanne

Cantigas de Santa Maria

Alphonse X (1221-1284)

Livre vermeil de Montserrat

(1399)

Villancicos

Juan del Encina (1468-ca.1529)

Motets

Cristobal de Morales (1500-1553)

Francisco Guerrero (1528-1599)

Tomás Luis de Victoria (ca.1548-1611)

Direction

Nicolas Reymond

Chœur d'enfants

Maîtrises du Conservatoire de
Lausanne

Ensemble instrumental Barberine

avec le soutien de :

Au XIIIe siècle en Espagne, à Tolède, le roi **Alphonse X de Castille**, dit « le Savant » (1221-1284), s'entoure d'artistes et de scientifiques de provenances et de cultures diverses (chrétiens, juifs, musulmans) dans l'idée de réunir des connaissances variées dans tous les domaines.

Un témoignage étonnant et incontournable de cette période médiévale sont les *Cantigas de Santa Maria*, qui représentent un ensemble de plus de 400 chansons monodiques, composées peut-être, pour certaines, par le roi lui-même mais probablement surtout par le cercle des artistes qui y ont réuni des récits de miracles, de la poésie et des mélodies de diverses traditions. Ces chants trouvent leur unité dans la langue (le galicien) et le thème religieux (la Vierge Marie). Mystiques mais non destinés à la liturgie, on suppose qu'ils étaient interprétés lors de diverses festivités et parfois accompagnés de danses. Si la mélodie est bien définie, le rythme et surtout l'accompagnement instrumental ne sont pas précisément spécifiés.

Le *Livre vermeil de Montserrat* est un recueil de textes religieux, écrits vers 1399 à l'abbaye de Montserrat en Catalogne. Parmi ces documents, se trouvent dix cantiques anonymes rédigés en catalan et en latin pour les pèlerins du sanctuaire de la Vierge de Montserrat. Ils rythmaient la journée pieuse du pèlerin et étaient chantés par des enfants de chœur et les fidèles. Inspirés de la musique traditionnelle ou des hymnes, ces chants religieux d'une relative simplicité ont un côté dansant, et pouvaient même parfois s'accompagner de rondes.

Au début de la Renaissance, le compositeur **Juan del Encina** (1468-ca.1529), a une grande influence sur les arts. Poète et dramaturge chargé de divertir la cour par des comédies et des musiques, il est considéré comme l'un des pères du théâtre espagnol. Il développe notamment le *Villancico*, forme musicale d'origine populaire qui, comme le *Carol* anglais, pouvait être profane ou évoquer des sujets religieux par des histoires brèves, transformées en petites scènes musicales par Juan del Encina.

Ce genre se poursuit durant la première moitié du XVIe siècle, avec une orientation progressive vers le thème de Noël; notamment à travers l'œuvre de **Francisco Guerrero** (1528-1599), qui compte parmi les compositeurs emblématiques de la Renaissance espagnole avec **Cristobal de Morales** (1500-1553) et **Tomás Luis de Victoria** (1548-1611), dont les motets les plus fameux termineront ce programme. ¹

¹ Source principale : « *Les docs du Chœur : les vingt saisons* », Chœur Régional d'Auvergne, dir. Blaise Plumettaz

Programme

Durée du concert : 1h15

Cantigas de Santa Maria (Alphonse X – 1221-1284)

1. Virgen Santa Maria (47) (Sainte Vierge Marie)
2. Santa Maria, strela do dia (100) (Sainte Marie, étoile du jour)
3. O que pola Virgen leixa (124) (Ce que la Vierge laisse)
4. Santa Maria Loei (200) (Sainte Marie, je loue)

Partie instrumentale

Livre vermeil de Montserrat (1399) - avec chœur d'enfants

1. O virgo splendens (O Vierge resplendissante)
2. Stella splendens in monte (Étoile brillante)
3. Laudemus Virginem (Louons la Vierge)
4. Mariam, matrem virginem, attolite (Célébrez Marie la vierge mère)
5. Cuncti simus concanentes (Chantons tous ensemble)
6. Imperayritz de la ciutat joyosa (Impératrice de la cité joyeuse)

Partie instrumentale

Villancicos de Juan del Encina (1468-ca.1529)

1. Ay Triste Que Vengo (Hélas tu me vois triste)
2. Hoy Comamos y Bebamos (Aujourd'hui mangeons et buvons)
3. Mas Vale Trocar (Mieux vaut échanger)
4. Mi Libertad En Sosiego (Ma liberté tranquille)
5. Si Habra En Este Baldrés (Y a-t-il dans cette peau de mouton ?)
6. Todos Los Bienes Del Mundo (Tous les biens du monde)

Partie instrumentale

Cristobal de Morales (1500-1553)

1. Ecce Virgo concipiet (Voici que la Vierge concevra)

Francisco Guerrero (1528-1599)

1. Ave Virgo Sanctissima (Je vous salue Sainte Vierge)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

1. Vere Languores (Vraiment nos faiblesses)
2. O Magnum Mysterium (O grand mystère)
3. Jesu, dulcis memoria (Jésus, doux souvenir)

Cantigas de Santa Maria (Alphonse X - 1221-1284)

1 Virgen Santa Maria (47)

Virgen Santa Maria guarda nos se te praz da gran sabedoria quenodemo jaz Ca ele noit' e dia puna de nos meter per que façamos erro porque a Deus perder ajamo lo teu fillo que quis por nos sofrer na cruz paxon e morte que ouvessemos paz.	Sainte Vierge Marie, garde-nous, s'il te plaît, de la grande « sagesse » qui réside dans le diable. Car lui, nuit et jour, nous mettra sur la voie de l'erreur, pour que nous perdions Dieu, ton Fils, qui a voulu souffrir pour nous la passion et la mort sur la croix, afin que nous ayons la paix.

2 Santa Maria, strela do dia (100)

Santa Maria, Strela do dia, mostra-nos via pera Deus e nos guia.	Sainte-Marie, Etoile du jour montre nous la voie vers Dieu et guide-nous.
Ca veer faze-los errados que perder foran per pecados entender de que mui culpados son; mais per ti son perdoados da ousadia que lles fazia fazer folia mais que non deveria.	Car tu fais voir aux égarés qui se sont perdus par leurs péchés et leur faire comprendre qu'ils sont très coupables, mais par toi, ils sont pardonnés de l'audace qui leur faisait commettre des folies qu'ils ne devaient pas.

3 O que pola Virgen leixa (124)

O que pola Virgen leixa o de que gran sabor hà, sempre aquí lle demostra o ben que pois le farà.	Ce que la Vierge nous laisse est de bon goût, et ici elle nous montre toujours le bien qu'elle fera.

4 Santa Maria Loei (200)

Santa Maria loei e loo e loarei.	Sainte Marie, je loue, j'ai loué et je louerai toujours.

Livre vermeil de Montserrat (1399)

1 O Virgo splendens

O Virgo splendens hic in monte celso, miraculis serrato, fulgentibus ubique, quem fideles conscendunt universi.	Ô Vierge resplendissante, en haut de ce mont, irradiant l'éclat de tes miracles, montent de partout la foule des fidèles.

2 Stella splendens in monte

Stella splendens in monte ut solis radium miraculis serrato, exaudi populum. Concurrunt universi gaudentes populi, divites et egeni, grandes et parvuli, ipsum ingrediuntur ut cernunt oculi, et inde revertuntur gratiis repleti.	Étoile resplendissante, en haut de ce mont, irradiant comme un soleil l'éclat de tes miracles, écoute le peuple ! Montent de partout des peuples joyeux. Les riches et les pauvres, les petits et les grands gravissent cette montagne et les yeux éblouis, en redescendent, remplis par la grâce.

3 Laudemus Virginem

Laudemus Virginem, mater est, et eius filius, Ihesus est. Plangamus scelera acriter, sperantes in Ihesum jugiter.	Louons la Vierge qui est mère, et son fils qui est Jésus. Confessons sans faillir nos péchés sans cesser d'espérer en Jésus.

4 Mariam, matrem virginem, attolite

Mariam, matrem Virginem attolite, Ihesum Christum extollite concorditer. Maria, seculi asilum, defende nos. Ihesu, tutum refugium, exaudi nos. Iam estis nos totaliter diffugium, totum mundi confugium realiter.	Célébrez Marie, la mère vierge, célébrez tous Jésus-Christ. Marie, refuge pour le monde entier, protège-nous. Jésus, accueille-nous tous, exauce-nous. Car tu es notre lieu de refuge, un vrai refuge pour le monde entier.

5 Cuncti simus concanentes

Cuncti simus concanentes: Ave Maria. Virgo sola existente en affuit angelus. Gabriel est appellatus atque missus celitus. Clara facieque dixit: Ave Maria.	Chantons tous ensemble : Ave Maria. Alors que la Vierge était seule, un ange l'approcha. Il s'appelait Gabriel et était envoyé du Ciel. Il dit avec un visage radieux : Ave Maria.

6 Imperayritz de la cuitat joyosa

Imperayritz de la ciutat joyosa, de paradís, ab tot gaug eternal, neta de crims, de virtutz habundosa, Mayres de Dieu per obra divinal. Verges plasen ab fas angelical, aixi com sotz a Dieu molt graciosa, Placaus estar als fizels piadosa, Preyan per lor al Rey celestial.	Impératrice de la ville joyeuse, du paradís, d'éternelle allégresse, exempte de fautes et d'abondante vertu, Mère de Dieu, par œuvre divine. Douce Vierge au visage angélique, puisque vous êtes agréable à Dieu, veuillez avoir pitié de vos fidèles et parler en leur faveur au Roi céleste.

Villancicos de Juan del Encina (1468-1533)

1 Ay Triste Que Vengo

Ay, triste, que vengo vencido de amor maguera pastor. Más sano me fuera no ir al mercado que no que viniera tan aquerenciado: que vengo, cuitado, vencido de amor maguera pastor.	Helas tu me vois triste, vaincu par l'amour moi simple berger. J'aurais été plus aise si je n'étais pas allé au marché d'où je suis retourné tant frappé par l'amour ; maintenant me voilà misérable submergé par l'amour moi simple berger.

2 Hoy Comamos y bebamos

Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Por onrra de Sant Antruejo parémonos oy bien anchos. Enbutamos estos panchos, recalquemos el pellejo.	Aujourd'hui mangeons, buvons, chantons et divertissons-nous, car demain nous allons jeûner. Pour l'amour de Saint Antruejo, mettons-nous bien à l'aise, remplissons nos estomacs et tendons la peau.

3 Mas Vale Trocar

Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Donde es gradecido es dulce el morir; Vivir en olvido, aquel no es vivir.	Mieux vaut échanger plaisir contre douleurs que vivre sans amour. Si cela vous agrée il est doux de mourir, car vivre oublié, cela n'est point vivre.

4 Mi Libertad En Sosiego

Mi libertad en sosiego, mi corazón descuidado sus muros y fortaleza amores me lo han cercado.	Ma liberté tranquille, mon coeur sans soucis, les amours les ont encerclés de murailles et de forteresses.

5 Si Habra En Este Baldres

Si abrá en este baldrés mangas para todas tres ? Tres moças d'aquesta villa desollaban una pija para mangas a todas tres. Tres moças d'aquesta villa y faltóles una tira para mangas a todas tres.	Y a-t-il dans cette peau de mouton des godemichés pour toutes les trois ? Trois jeunes filles de cette ville, écorchèrent un membre pour avoir des godemichés pour toutes les trois. Il leur manqua une lanière pour faire des godemichés pour toutes les trois.

6 Todos Los Bienes Del Mundo

Todos los bienes del mundo pasan presto y su memoria, salvo la fama y la gloria. El tiempo lleva los unos, a otros fortuna y suerte, y al cabo viene la muerte, que no nos dexa ningunos.	Tous les biens du monde voient leur mémoire passer rapidement, sauf la renommée et la gloire. Le temps emporte certains, d'autres sont emportés par la fortune et la chance, et à la fin la mort vient, qui ne nous laisse rien.

Cristobal de Morales (1500-1553)

Ecce Virgo concipiet

Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitur nomen ejus. Admirabilis, Deus fortis. Super solium David, et super regnum ejus sedebit in aeternum.	Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Admirable, Dieu puissant. Sur le trône de David et sur son royaume, il régnera dans l'éternité.

Francisco Guerrero (1528-1599)

Ave Virgo Sanctissima

Ave virgo sanctissima, Dei mater piisima, Maris stella clarissima. Salve semper gloriosa, margarita pretiosa, sicut liliu[m] formosa, nitens olens velut rosa.	Je vous salue, Sainte Vierge, Mère de Dieu très bénie, brillante étoile de la mer. Je vous salue, toujours glorieuse, perle précieuse, belle comme le lys, belle et parfumée comme la rose.

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Vere Languores

Vere languores nostros ipse tulit et dolores nostros ipse portavit. Cujus livore sanati sumus. Dulce lignum, dulces clavos dulcia ferens pondera quae sola fuisti digna sustinere Regem coelorum et Dominum.	En vérité, il a pris sur lui nos fautes et il a porté nos douleurs. Par ses blessures nous avons été sauvés. O doux bois, O doux clous qui ont porté ce doux fardeau, vous étiez seuls dignes de supporter le Roi du ciel et Seigneur.

O Magnum Mysterium

O magnum mysterium et admirabile sacramentum, ut animalia viderent Dominum natum jacentem in praesepio! O beata Virgo cujus viscera meruerunt portare Dominum Christum! Alleluia !	O grand mystère et admirable sacrement, que des animaux aient vu le Seigneur né, couché dans une crèche ! Heureuse la Vierge dont les entrailles ont mérité de porter le Seigneur Jésus Christ ! Alleluia !

Jesu, dulcis memoria

Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, sed super mel et omnia ejus dulcis praesentia. Nil canitur suavius, nil auditur jucundius, nil cogitatur dulcius quam Jesus Dei filius, Jesu spes paenitentibus. Quam pius es petentibus! Quam bonus te quaerentibus! Sed quid invenientibus, nec lingua valet dicere, nec littera exprimere : Expertus potest credere quid sit Jesum diligere. Sis Jesu nostrum gaudium, qui es futurus praemium. Sit nostra in te gloria per cuncta semper saecula. Amen.	Jésus doux souvenir, donnant de vraies joies au cœur, mais aussi le miel et toutes les choses pleines de ta douce présence. Aucun chant plus suave, aucun son plus agréable, aucune pensée plus douce que Jésus Fils de Dieu, Jésus espoir pour les pénitents. Comme tu es bienveillant pour ceux qui te réclament. Comme tu es bon pour ceux qui te réclament. Mais ce que tu es pour ceux qui te trouvent, aucun langage ne peut le dire, ni aucun mot l'exprimer: seul celui qui l'a éprouvé peut croire ce que c'est que d'aimer Jésus. Que Jésus soit notre joie, Toi qui es la récompense à venir. Que notre gloire soit en toi, pour les siècles des siècles. Amen.

Ensemble Barberine

L'ensemble instrumental Barberine est composé pour l'occasion de six musiciens jouant sur des instruments d'époque :

Emilie Mory - Violon renaissance, vièle à archet, percussions

Julia Zimina - Luth, guiterne, vihuela

Josquin Piguet - Cornet à bouquin, trompette à coulisse, busine, flûte à bec

Ian Harrison - Chalemie, flûtes, cornet à bouquin, tambourin, chalumeau, douçaine, vièle et harpe

Nathaniel Woods - Sacqueboute, trompette à coulisse, busine, douçaine, guiterne, luth

BJ Hernandez - Sacqueboute

Maîtrises du Conservatoire de Lausanne

Les Maîtrises du Conservatoire de Lausanne rassemblent de jeunes chanteurs et chanteuses âgés de 5 à 14 ans qui se forment à la pratique chorale et à l'art de la scène sous la direction du chef titulaire Pierre-Louis Nanchen, en collaboration avec la professeur de chant Francine Acolas et la coach vocale Pilar Alva Martin.

Les Maîtrises interprètent un éventail allant de la subtile chanson pour enfants aux oeuvres du grand répertoire, mais toujours pour voix égales. Elles participent à des projets divers avec différents partenaires pour des spectacles musicaux et théâtraux, des opéras, des cantates, des messes et des motets.

Pour ce concert, nous accompagnent une trentaine d'enfants de la **Maîtrise Horizons**, composée de jeunes de 10 à 15 ans, et de la **Maîtrise Musique-école**, qui regroupe des élèves appartenant à la structure musique. Cette filière vaudoise d'encouragement aux jeunes talents permet aux plus motivés de mener des études musicales approfondies tout en suivant un parcours scolaire aménagé.

Le chœur Ardito

1978 : Claire-Lise Kunz et Elda Meyer fondent le chœur Ardito, titre d'un madrigal de Giovanni Giacomo Gastoldi. Dirigé pendant vingt-quatre ans par C.-L. Kunz, il participe aux Concerts Bach de Lutry, aux Schubertiades de Bulle, Sion et Lausanne, et se produit dans les abbayes de Romainmôtier, Bonmont et Cluny, avec un répertoire baroque et romantique.

2003 : la direction est reprise par Dominique Tille et Nicolas Reymond, qui reste seul à la tête de l'ensemble dès 2005, année où il dirige *Nicolas de Flüe*, oratorio d'Arthur Honegger.

2007 : Ardito fusionne avec le groupe vocal Ars Laeta, fondé en 1971 par Robert Mermoud. Ainsi régénéré, le chœur aborde des œuvres exigeantes comme la *Petite Messe solennelle* de Rossini et la *Passion selon Saint Jean* de Bach.

Pâques 2010 : oratorio *Golgotha* de Frank Martin, sous la direction de Nicolas Reymond et Romain Mayor, dans le cadre de l'évènement Passion au croisement des regards à la Cathédrale de Lausanne.

2014 : *Vêpres à la Vierge* de Monteverdi, lors du festival Offices 2014, avec l'Ensemble Sobalte / Motets baroques français de Lully, Charpentier et Delalande, sous la direction du chef invité Stève Bobillier.

2015 : *Stabat Mater* d'Emanuele d'Astorga, *Messe no 2 en sol majeur* de Franz Schubert et extrait du *Cantus Amorisfici, opus 38* de Valentin Villard, avec l'Ensemble de Joux. Participation aux Schubertiades de Bienne.

2016 : concert de la Passion avec *Les Sept Paroles du Christ en Croix* de César Franck, *O Haupt voll Blut und Wunden* de Mendelssohn et le *Capriccio sinfonico* de Puccini, avec le Chœur-Mixte et l'Orchestre de St-Maurice (Os-m).

2017 : « Éclats de vêpres » avec le *Dixit Dominus* et le *Nisi Dominus* de Haendel, ainsi que le *Magnificat* de Vivaldi, avec l'Ensemble de Joux.

2018 : Ardito fête ses 40 ans. Séries de concerts a cappella de la Renaissance à nos jours sous le titre « Art naissant et renaissant ».

2019 : « Sacrés amours ! », Madrigaux de Monteverdi et de Gesualdo, Motets de Monteverdi et Vivaldi / *Gloria* de Poulenc et *Une cantate de Noël* d'Honegger, harmonisés par Benjamin Righetti, avec l'Ensemble Sobalte et Les Petits Chanteurs de Lausanne.

2021 : « En ce temps-là... », *Missa In illo tempore* de Monteverdi et *Messe en sol mineur BWV 235* de Bach. Aujourd'hui, l'ensemble vocal lausannois compte une quarantaine de chanteurs.

Nicolas Reymond, directeur

Né en 1978, Nicolas Reymond est titulaire d'un diplôme de maître de musique et de mathématiques de la Haute école pédagogique vaudoise (HEP-2005). En 2001, il obtient le brevet de maître de musique au Conservatoire de Lausanne et en 2003 le diplôme professionnel de direction de chœur dans la classe de Michel Corboz au Conservatoire de Genève.

Très investi dans l'art choral vaudois, il est président de la Conférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) et vice-président de l'Association vaudoise des directeurs de chœurs (AVDC). Il est également membre de la commission de musique de l'Union suisse des chorales.

Nicolas Reymond est professeur de direction de chœur pour le certificat CH I de l'AVDC, professeur de direction et responsable pédagogique de la filière « Musique à l'école » à la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU).

