

Autour de la lumière

Ensemble vocal *Capella Venetis*
(direction : Guillaume Rochette de Lempdes)

Concert en l'église St Pierre d'Arradon

œuvres de la Renaissance et du XXe : Taverner, Palestrina, Scarlatti,
Hindemith, Britten, Rochette, Rachmaninov, Stopford, Elgar...

ce dimanche 13 octobre 2021 à 17h30

Notre ensemble pour ce concert est composé des 15 chanteurs suivants :
 Marie-Luce GUEZEL (S), Christine JOUCLA (S), Myriam BODIN-HULLIN (S), Dominique GIRARDOT (MS), Sophie GRAU (MS), Véronique BUFFE (A), Sybille De COURCY (A), Guillaume ROCHETTE DE LEMPDES (A, T, direction), Olivier LE ROCH (T), Jean-Pierre BRICOTTE (T), Louis-Marie VANNIER (T), Hervé PLAT (B), Jérôme BARROIS (B), Stéphane GIRARDOT (B) et Arnauld CALONNE (B).

Programme

Écoute et désir conduisent à la joie

Audi vocem de coelo	John Taverner	c.1490-1545
Sicut cervus desiderat	Giovanni Perluigi da Palestrina	1525-1594
Cantate Domino a 4	Hans Leo Hassler	1564-1612
Chantez à Dieu	Jan Pieterszoon Sweelinck	1562-1621
Exsultate Deo	Alessandro Scarlatti	1660-1725

Contemplation : L'amour et la Nature

Come again	John Dowland	1563-1626
Un cygne	Paul Hindemith	1895-1963
The Succession Of The 4 Sweet Months	Benjamin Britten	1913-1976
2 poèmes		

Contemplation : Marie et l'Indicible...

A Hymn to the Virgin	Benjamin Britten	1913-1976
Une prière de St François	Guillaume Rochette de Lempdes	août 2003
Vivre à Dieu seul	Guillaume Rochette de Lempdes	déc. 2005
Ô Toi, l'au-delà de tout	Guillaume Rochette de Lempdes	nov. 2017

Gloires de Russie et d'outre-manche

Bogoroditse Devo	Sergeï Vassilievitch Rachmaninov	1873-1943
Otchè nach (notre Père)	Piotr Illich Tchaïkovski	1840-1893
Ave verum	Philip W.J. Stopford	1977-
Lux aeterna	Edward Elgar	1857-1934

Ecoute et désir conduisent à la joie

Audi vocem de coelo (John Taverner, c. 1490-1545)

Ce répons des Vigiles de la Toussaint suit le schéma, bien établi à l'époque, du plain-chant alternant avec des parties polyphoniques incluant un cantus firmus, ici confié aux voix supérieures. Il devait être interprété par un petit ensemble de 5 garçons censé représenter les 5 vierges sages.

Audi vocem de coelo venientem :	J'entendis une voix venant du ciel :
Venite omnes	Venez, vous toutes
virgines sapientissimae !	vierges très sages !
R/ Oleum recondite in vasis vestris	R/ Rassemblez de l'huile dans vos vases
dum sponsus advenerit.	pendant que l'époux s'en vient.

Media nocte clamor factus est :	Au milieu de la nuit un cri se fit entendre :
ecce sponsus venit !	Voici l'époux qui vient !
R/ Oleum recondite in vasis vestris	R/ Rassemblez de l'huile dans vos vases
dum sponsus advenerit.	pendant que l'époux s'en vient.

Sicut cervus desiderat (Giovanni Perluigi da Palestrina 1525-1594)

Ce motet - assez connu et à raison ! - sur le premier verset du psaume 41-42 est un des petits bijoux de la musique de Palestrina.

Sicut cervus desiderat	Comme un cerf soupire
ad fontes aquarum,	après les fontaines des eaux,
ita desiderat anima mea	Ainsi mon âme soupire
ad te, Deum !	après toi, mon Dieu !

Cantate Domino a 4 (Hans Leo Hassler 1564-1612, Allemagne)

Extrait du psaume 96 [95] v. 1-3, à 4 voix mixtes

Cette courte pièce pleine de feu et de joie nous invite à l'annonce joyeuse des merveilles du Seigneur !

Cantate Domino canticum novum;	Chantez au Sgn un chant nouveau,
cantate Domino omnis terra !	chantez au Seigneur, terre entière !
Cantate Domino, et benedicite nomini e jus ; an-	Chantez au Sgn, et bénissez son Nom
nuntiate de die in diem salutare e jus.	annoncez de jour en jour son salut,
Annuntiate inter gentes gloriam e jus ;	Annoncez sa gloire parmi les nations,
in omnibus populis mirabilia e jus.	au milieu de tous les peuples, ses merveilles !

Chantez à Dieu (Jan Pieterszoon Sweelinck 1562-1621, Pays-Bas)

Début du Psaume 96

Sweelinck est organiste, professeur et compositeur à cette période particulière de la musique située à la fin de la Renaissance, encore très influente, et le début de l'ère baroque avec ses effets plus marqués, qui apparaissent déjà dans sa musique.

Chantez à Dieu chanson nouvelle,
chantez ô terre universelle,
chantez et son Nom bénissez,
et de jour en jour annoncez
sa délivrance solennelle.

Exsultate Deo (Alessandro Scarlatti 1660-1725, Naples - Italie)

Paroles : début du psaume 80

Alessandro Scarlatti est un maître de la musique baroque italienne, connu principalement pour ses opéras.

Cependant, de son temps, il était aussi considéré comme un grand compositeur de musique sacrée. Il a laissé de nombreuses cantates, 10 messes, 114 motets !

Il était aussi à l'aise dans le style antico de la polyphonie traditionnelle que dans la rhétorique baroque des affetti.

Ce court motet tout jubilatoire couronnera notre première partie en un petit feu d'artifice de joie et de louange !

Exsultate Deo ad jutori nostro ; Jubi- Exultez de joie pour Dieu notre rédempteur,
late Deo Jacob. Alleluia ! Jubilez pour le Dieu de Jacob !

Contemplation : L'amour et la Nature

Come again (John Dowland, 1563 - 1626, Angleterre)

Poème anonyme. Cette chanson à la fois enlevée et mélancolique fait partie du premier Livre d'Airs et chansons de Dowland, en 1597. Nous ne chantons ici que deux couplets.

Come again!
Sweet love doth now invite
Thy graces that refrain
To do me due delight,
To see, to hear, to touch,
to kiss, to die,
With thee again
in sweetest sympathy.

Reviens !
Le tendre amour appelle maintenant
tes charmes qui refusent
de m'accorder le juste plaisir
de te voir, t'entendre, te toucher,
t'embrasser, et mourir
encore avec toi
dans la plus douce harmonie"

Come again!
That I may cease to mourn
Through thy unkind disdain;
For now left and forlorn
I sit, I sigh, I weep,
I faint, I die
In deadly pain
and endless misery.

"Reviens !
Que je cesse de me lamenter
de ta cruelle indifférence,
car maintenant, seul et abandonné,
j'attends, je soupire, je pleure,
je défaille, je me meurs
d'une douleur fatale
et d'un mal infini.

Un cygne (Paul Hindemith 1895-1963, Allemagne)

Tiré du recueil de 6 chansons sur des poèmes de Rainer Maria Rilke - 1939

Violoniste de formation, Paul Hindemith est un compositeur avant-gardiste, grand admirateur de Debussy. Son style est d'abord expressionniste, puis lyrique avec beaucoup de contrepoint, entre musique moderne et néo-classique.

Ce petit extrait est très emblématique de l'expressionnisme, sa musique nous donne comme à voir et à sentir cette scène majestueuse...

Un cygne avance sur l'eau
tout entouré de lui-même
comme un glissant tableau ;

Ainsi, à certains instants
un être que l'on aime
est tout un espace mouvant.

Il se rapproche doublé
Comme un cygne qui nage
sur notre âme troublée...

Qui à cet être ajoute
La tremblante image
De bonheur et de doute.

The Succession Of The Four Sweet Months (Benjamin Britten, 1913-1976)

Benjamin Britten peut être considéré comme le plus grand compositeur britannique après Henry Purcell. Sa musique vocale est éclectique et légère. Resplendissante. Ces deux poèmes tirés d'un petit recueil trop méconnu. Five Flower Songs (op.47), célèbrent en dentelle et moult images les beautés de la Nature. Britten les a proprement ré-vélés et transfigurés par sa musique à la fois simple et colorée, collant au texte. (écouter l'entrée successive des saisons du N°2, la finale en murmure du N°4...)

N°2 (poem by Robert Herrick)
The four sweet months

(traduction : Guillaume ROCHETTE)
Les 4 doux mois

First, April, she
with mellow showers
Opens the way for early flowers;
Then after her
comes smiling May,
In a more rich and sweet array;
Next enters June,
and brings us more Gems
than those two that went before;
Then, lastly, July comes,
and she More wealth brings in
than all those three.

Le premier, Avril,
en ses douces averses
Ouvre la voie aux fleurs précoces;
Puis après lui
arrive Mai tout sourire,
En un tableau plus riche et doux;
Après, c'est Juin qui entre
et nous amène des pierres plus
précieuses encore que les 2 précédents;
Alors, en dernier vient Juillet,
pourvoyant plus de richesses
que les trois déjà là.

N°4 (poem by John Clare 1793-1864)
"The evening primrose"

"La primevère du soir" (ou fleur d'onagre
ou belle de nuit) - trad. Christine Joucla

When once the sun sinks in the west,
and dewdrops
pearl the evening's breast;

Une fois le soleil couché à l'occident,
lorsque les perles de rosée
sertissent les reliefs du soir,

Almost as pale as moonbeams are,
Or its companionable star,
The evening primrose opens anew
its delicate blossoms to the dew;

Presque aussi pâle que les rayons du clair
de lune, ou son étoile complice.
la primevère du soir ouvre à nouveau
sa corolle délicate à la rosée ;

And, hermit-like, shunning the light,
Wastes its fair bloom upon the night,
Who, blindfold to its fond caresses,
Knows not the beauty it possesses;

Et, telle un ermite fuyant la lumière,
elle gaspille son éclat à la nuit,
qui, aveugle à ses douces caresses,
ignore la beauté qu'elle détient.

Thus it blooms on while night is by;
When day looks out with open eye,
Bashed at the gaze it cannot shun,
It faints and withers and is gone.

Ainsi fleurit elle pendant la nuit,
et quand le jour se lève, l'œil grand ouvert,
éblouie par ce regard qu'elle ne peut éviter,
elle s'évanouit, flétrit et disparaît.

Contemplation : Marie et l'Indicible...

A Hymn to the Virgin (Benjamin Britten, 1913-1976)

Le texte, mélange d'anglais et de latin imbriqués, est d'un auteur anglais anonyme autour de 1300. Britten a modernisé le texte anglais. Cette œuvre publiée en 1930 est composée de façon très épurée, dans le style des polyphonies médiévales mais avec sa touche propre... tout simplement géniale ! Un petit chœur latin répond au chœur anglais.

(traduction : Guillaume ROCHETTE)

Of one that is so fair and bright

Velut maris stella,

Brighter than the day is light,

Parens et puella:

I cry to thee, thou see to me,

Lady, pray thy Son for me

Tam pia,

That I may come to thee.

Maria!

All this world was forlorn

Eva peccatrice,

Till our Lord was y-born

De te genetrice.

With ave it went away

Darkest night, and comes the day

Salutis

The well springeth out of thee.

Virtutis.

Lady, flow'r of ev'rything,

Rosa sine spina,

Thou bare Jesu, Heaven's King,

Gratia divina:

Of all thou bear'st the prize,

Lady, queen of paradise

Electa:

Maid mild, mother es Effecta.

Effecta.

De celle qui est si belle et brillante

Comme l'étoile de la mer

Plus claire que le jour est léger

Mère et fille

Je crie vers toi, tu te penches vers moi,

ô Femme, prie ton Fils pour moi

Toi si bonne...

Pour que je puisse venir à toi.

Marie !

Tout ce monde était désespéré

Par la faute d'Eve pécheresse,

Jusqu'à ce que notre Seigneur soit né

De toi qui l'engendras !

Avec révérence, il est parti

La nuit la plus sombre, puis vient le jour

du Salut !

La source jaillit de toi.

La source de la Vertu.

Ô Dame, source de tout,

Toi Rose sans épine,

Tu as porté Jésus, le Roi des Cieux,

Par une grâce divine !

De tous ceux qui portent le prix,

Ô Dame, reine du paradis

L'élue:

Ô bonne et douce mère

Tu l'es vraiment.

Une prière de St François (Guillaume Rochette de Lempdes, composée en 2003)

En découvrant cette petite prière si puissante et expressive, j'ai tout de suite voulu la mettre en musique, plutôt pour voix d'hommes. Mais sa version pour chœur mixte (nov 2017) est encore mieux il me semble.

Dieu tout-puissant, éternel, juste et bon !
Par nous-mêmes nous ne sommes que néant et pauvreté...
Mais Toi, à cause de Toi-même,
donne-nous de faire ce que nous savons que Tu veux
et d'accomplir toujours ce qui te plaît :
ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés,
illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit,
de suivre les traces de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ ;
et par Ta seule grâce, de parvenir jusqu'à Toi, Très-Haut !
Qui, en Trinité parfaite et en très simple Unité,
vis et règne, et reçois toute Gloire,
Dieu tout-puissant dans tous les siècles des siècles. Amen.

Vivre à Dieu seul (Guillaume Rochette de Lempdes - St Benoît, déc. 2005)

paroles : Sr Marie-Pierre d'En-Calcat

"Cette hymne magnifique, je l'ai chantée maintes fois lorsque j'étais moine à St Benoît sur Loire. J'ai eu là-bas le désir d'en composer une version pour 3 voix égales, en tintinabulum selon la technique du compositeur Estonien Arvo Pärt, dont je trouve le style dépouillé si saisissant et entraînant à la prière."

Vivre à Dieu seul, et se tenir en Sa Présence,
Tout quitter pour atteindre la paix;
Choisir le silence pour saisir la Parole,
Pour être ce disciple aux aguets d'un mot, d'un ordre...

Fuir au désert mais rassembler dans la louange,
consentir à tous jours commencer
Traduire en patience le désir du Royaume
Pouvoir être trahi sans cesser de croire aux hommes...

Voir l'Univers à sa mesure véritable,
l'Univers comme un point lumineux :
léger grain de sable que l'amour transfigure.
Savoir que toute chose est en Dieu précieuse et pure...

Craindre sans peur dans l'abandon de tout son être
N'avoir rien de plus cher que le Christ ;
servir le seul Maître dont le joug rende libre.
Ainsi, dans la douceur de l'Esprit, Benoît se livre.

Ô Toi, l'au-delà de tout (Guillaume Rochette de Lempdes, composé nov 2017)

Cette prière apophatique (qui dit ce que Dieu n'est pas, la meilleure façon de le définir !) composée par St Grégoire de Nazianze au 4e siècle m'est tombée dessus lors d'une messe à la cathédrale de Vannes, et je me suis également promis de la mettre en musique. Ce que j'ai fait dans mes allers-retour en train à Nantes pour mon travail. Je l'ai voulue expressive et collant aux paroles, et la plus dépouillée possible dans sa richesse harmonique.

Ô Toi, l'au-delà de tout : comment T'appeler d'un autre nom ?

Quelle hymne peut te chanter ? Aucun mot ne T'exprime...

Quel esprit peut Te saisir ? Nulle intelligence ne te conçoit.

Seul, tu es ineffable, tout ce qui se dit est sorti de Toi.

Tous les êtres Te célèbrent, ceux qui parlent et ceux qui sont muets.

Tous les êtres Te rendent hommage, ceux qui pensent, comme ceux qui ne pensent pas.

L'universel désir, le gémissement de tous aspire vers Toi.

Tout ce qui existe Te prie, et vers Toi, tout être qui sait lire Ton Univers fait monter une hymne de silence.

De tous les êtres Tu es la fin... Tu es unique. Tu es chacun et tu n'es aucun.

Tu n'es pas un seul être, Tu n'es pas l'ensemble : Tu as tous les noms, comment T'appellerais-je, Toi seul qu'on ne peut nommer ?

Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui voilent le Ciel lui-même ?

Aie pitié, ô Toi, l'Au-delà de tout... Comment t'appeller d'un autre nom ? Amen !

Gloires de Russie et d'outre-manche

Bogoroditse Devo (Sergeï Vassilievitch Rachmaninov 1873 - 1943)

N°6 des grandes Vêpres opus 37, écrites et créées en 1915.

Les Vêpres sont effectivement sans doute la composition la plus profonde de Rachmaninov et « l'une des plus grandes réalisations musicales pour l'Église orthodoxe russe ».

C'était en tout cas une des deux compositions favorites de Rachmaninov.

Bogoroditsè Diévo, radouïsia.
Blagodatnaia Mariie,
Gospod s Toboiou,
Blagoslovièna Ty v jènakh,
i blagoslovièn plod Tchrièva Tvoiègo,
lako Spasa rodila iési douch nachykh.

Mère de Dieu et Vierge, réjouis-Toi,
Marie pleine de grâce :
le Seigneur est avec Toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes
et le fruit de Tes entrailles est béni,
car Tu as enfanté le Sauveur de nos âmes.

Otchè nach (notre Père) (Piotr Illich Tchaïkovski 1840-1893)

Extrait des 9 chœurs liturgiques, composés en 1884-85 (N°6)

(Transcription phonétique et traduction mot à mot ci-dessous)

Otchè nach

Ijè iessi na nièbièssièCH,
Da svititsia imia Tvoïè,
Da priidièt Tsarstviïè Tvoïè,
Da boudièt volia Tvoia
iako na nièbièssii na ziemi !
CH'liep nach nassouchtchnill
dajd nam dnies,
I ostavi nam dolgui nacha,
iakojè I mi ostavliajem
doljnikom nachim,
I niè vièdi nas vo iskouchèniè,
no izbavi nas ot loukavago. Amen.

Notre Père

Qui est dans les cieux,
Que soit sanctifié le nom de Toi,
Que vienne le Règne de Toi,
Que soit accomplie la volonté de Toi
Comme dans le ciel ainsi sur terre !
Le pain de nous supersubstantiel
donne-nous maintenant,
et remets-nous les dettes à nous
comme aussi nous (les) remettons
à ceux qui nous doivent,
Et ne nous conduis pas dans la tentation,
Mais délivre-nous du mauvais. Amen.

Ave verum (Philip W.J. Stopford 1977-, Grande Bretagne)

Commande du chapitre de la cathédrale Ste Anne de Belfast en 2007

Philip W J Stopford, ancien chanteur du chœur de la cathédrale de Westminster et diplômé de l'université d'Oxford, est actuellement chef de chœur et compositeur. Sa musique s'inscrit dans la plus pure tradition de la musique sacrée anglaise.

Ave verum Corpus,
natum de Maria Virgine
Vere passum, immolatum
in cruce pro homine
Cu jus latus perforatum,
unda fluxit et sanguine
Esto nobis praegustatum
in mortis examine
O dulcis, O pie, O Jesu Fili Mariae
Miserere mei. Amen.

Ô véritable corps,
né de la Vierge Marie,
Qui a été supplicié et sacrifié
en croix pour l'humanité,
Dont le côté a été transpercé,
d'où l'eau et le sang ont jailli,
Soit pour nous un avant-goût du paradis,
pour l'épreuve de la mort.
Ô si doux, ô si bon, ô Jésus, Fils de Marie.
Prends pitié de moi. Amen.

Lux aeterna (Edward Elgar 1857-1934, Grande-Bretagne)

Arrangement choral à 8 voix par John Cameron de la pièce Nimrod, des Variations Enigma, sur un texte traditionnel de la messe de Requiem

Edward Elgar se qualifie volontiers d'outsider musical et social dans l'Angleterre du début du XXe siècle. D'origine plutôt modeste et autodidacte, fervent catholique, ce qui lui attire la méfiance de ses collègues universitaires, il a pourtant composé des pièces maîtresses de la musique anglaise, notamment les célèbres Variation Enigma (1899) et Pomp and Circumstance et des concertos pour cordes. Grâce à son mariage avec l'une de ses élèves, Alice Roberts, fille du Major-General de l'armée des Indes, et qui deviendra en quelque sorte son manager et secrétaire, son talent va pouvoir se faire connaître et sa renommée se répandre dans l'Empire et même le monde entier.

Lux aeterna luceat eis, Domine
Cum sanctis tuis in aeternum,
Quia pius es. (x2)

Que ta lumière éternelle brille sur eux, Seigneur
Avec tes saints dans l'éternité,
Car tu es bon.

Requiem aeterna dona eis,
Lux aeterna, Requiem.

Donne-leur le repos éternel,
La lumière éternelle, le repos.

Remerciements

- *Au Père Arnauld Calonne et la paroisse d'Arradon*
pour nous accueillir à nouveau dans cette belle église St Pierre
dont nous avons déjà plusieurs fois fait résonner les pierres
- *à tous les compositeurs des pièces que nous avons interprétées*
car ils sont les canaux de la beauté et de la grâce
- *à vous tous*
de vous être déplacés, pour votre attention et enthousiasme
- *et à Dieu, d'avoir eu l'idée de créer la musique...*

Pour ceux qui ont acheté un CD de notre ensemble (en vente à la sortie du concert) vous pourrez dans quelques jours télécharger une brochure détaillée à l'image de ce programme (que vous pourrez garder pour les explications et traductions de la plupart des textes!) à l'adresse suivante :