

Les musiciens

Ensemble vocal Cantamus

Soprano

Maud Batelier
Laurence Constans
Lucie Dulau
Katja Petrovic
Nathalie Rochecouste
Laétitia Stanislawski
Pascale Thiebot
Anne Touraille

Alto

Julie Digne
Claire Jourdan
Anne-Catherine le Comte
Claire de Ponteveys
Claire Santiano
Suzanne Stacher
Marion Strauss

Ténor

Elhanan Miller
Xavier Albouy
Cyrille de Ponteveys
Jacques Szpirglas
Kotaro Yoshida

Basse

Donat Adams
Marc Benard
Antoine Deruennes
Olaf Gainville

Solistes

Lucie Dulau et Jeanne Seguin *Sopranos*
Claire de Ponteveys *Alto*
Marc Benard *Basse*

Instrumentistes

Matthieu Camillieri, Sandrine Dupe *Violon*
Clara Mühlethaler, *Alto*
Marjolaine Cambon *Violoncelle*
Marc Bernard , Caroline Chevalier *Flûtes*

Direction

Dan Lévy

*Nous tenons à remercier particulièrement
le père Lemerle aumônier du Lycée Louis-Le-Grand,
le père Potez de l'église Notre Dame du Travail,
Mme Gachadouat, Mme du Payrat, Anne Shin, Jeanne Seguin
Mr. Vallat et Mr. Korman.*

ensemble
vocal



direction
Dan Lévy

Mozart

VÊPRES SOLENNELLES
D'UN CONFESSEUR

Bach

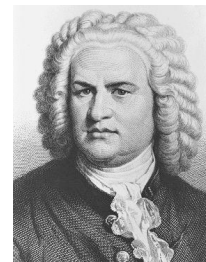
MESSE BRÈVE
EN LA MAJEUR

MERCREDI 26 MAI À 20H
Chapelle du Lycée Louis le Grand
123 rue St Jacques Paris 5e
M-RER Cluny St Michel et Luxembourg
entrée libre

DIMANCHE 30 MAI À 20H30
église Notre Dame du Travail
59 rue Vercingetorix Paris 14e
M-13 Pernety
libre participation

Programme

Jean-Sébastien BACH (1685 -1750)



Messe en La majeur, BWV 234, vers 1740

Kyrie, Christe, Kyrie

Gloria

Domine Deus, *Marc Benard Basse*

Qui tollis peccata mundi, *Lucie Dulau Soprano*

Quoniam tu solus sanctus, *Claire de Pontevès Alto*

Cum sancto spiritu

Nous ne savons presque rien de la genèse de cette messe, ni d'ailleurs de celles des trois autres messes brèves de Bach (BWV 233-235-236). Ce sont des œuvres assez méconnues, car, contrairement à l'usage catholique, elles ne retiennent de l'ordinaire que le *Kyrie* et le *Gloria* (pas de Credo ni de Sanctus). Ces messes brèves correspondent à l'office luthérien en vigueur à Leipzig. Elles étaient chantées par le chœur à l'unisson, sauf pour les fêtes principales (Noël, Pâques et Pentecôte) où elles recevaient un traitement musical à plusieurs voix avec instruments.

Ces messes ont, par ailleurs, longtemps été délaissées car ce ne sont pas des créations *ex nihilo*: Bach les a composées en pratiquant la « parodie », c'est-à-dire en imitant le matériau de cantates écrites dix à vingt ans plus tôt, entre 1723 et 1726. Si on ne connaît pas de sources antérieures pour le Kyrie et le Doine Deus, le reste de la messe réemploie des mouvements des cantates BWV 67, 79, 136 et 179. Les musicologues ont souvent jugé anti-musical ce procédé d'imitation - fort répandu à l'époque de Bach. Pourtant ces morceaux imités sont traités dans un contexte très différent de l'écriture initiale : Bach les a transposés dans d'autres tonalités, a changé la couleur orchestrale et le texte pour construire une œuvre nouvelle.

Le procédé de parodie a longtemps divisé les musicologues et pose une question intéressante : peut-on traiter deux textes de sens sensiblement différents avec le même matériau musical ? Par exemple, la musique peut-elle rester la même entre un chœur qui exprime l'inquiétude des croyants avec à l'orchestre un thème tumultueux, sur les mots « Holle, Satan, weich ! » (« Enfer, Satan, recule ! ») - chœur de la cantate BWV 67- et dans le gloria de cette messe, où Bach utilise le même « tumulte » musical sur les mots « *Glorificamus te* » (« Nous te glorifions »). De nombreux musicologues du XIXe ont jugé aberrant de plaquer sur les mêmes notes exprimant le trouble terrestre un chant de gloire paradisiaque.

La critique moderne considère au contraire que le thème « tumultueux » se justifie toujours dans le contexte de la messe. Ce tumulte peut en effet se comprendre en référence aux paroles de l'Évangile qui racontent la naissance de Jésus : « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste » (Luc2, 13), paroles qui précèdent immédiatement le texte du *Gloria* (Luc2, 14). Ainsi, le « tumulte » qui exprimait l'agitation des disciples inquiets dans la cantate BWV 67, se transforme en murmure foisonnant d'innombrables anges. Si l'auditeur accepte les deux facettes de ce tumulte musical, c'est précisément parce que Bach les a traités différemment : dans la cantate, les vents étaient composés d'une flûte et de deux hautbois d'amour ; dans le *Gloria* de la messe, cet effectif est remplacé par deux flûtes ce qui donne à la musique un caractère plus doux. Les différences d'instrumentation, les changements de tempi, de tonalité et de contexte confèrent à cette œuvre une cohérence pleine et entière.

Magnificat

Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae: Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est.
Et sanctum nomen ejus. Et misericordia ejus a progenie in progenies Timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo: Dispersit superbos mente cordis sui. Deposuit potentes de sede, Et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis.

Et divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, Recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in saecula.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
Et in saecula saeculorum. Amen

*Mon âme exalte le Seigneur.
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante: Désormais tous les âges me diront bienheureuse.*

*Le Puissant fit pour moi des merveilles.
Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.*

*Déployant la force de son bras: Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône.
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés*

*Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur,
Il se souvient de son amour.*

De la promesse faite à nos pères, En faveur d'Abraham et de sa race à jamais.

*Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit
Comme il fut à l'origine, maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen*

Laudate Pueri

Laudate pueri Dominum,
Laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et
usque in sæculum. A solis ortu usque ad
occasum, laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus
et super cœlos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis
habitat et humilia respicit in cœlo et in terra ?

Suscitans a terra inopem et de stercore erigens
pauperem.
Ut collocet eum cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo
matrem filiorum lætentem.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
Et in saecula saeculorum. Amen

*Louez le Seigneur, vous ses serviteurs
Louez le nom du Seigneur.*

*Béni soit le nom du Seigneur maintenant et à jamais.
Du soleil levant au couchant, que soit loué le nom du Seigneur.
Le Seigneur domine tous les peuples
et sa gloire s'élève au-dessus des cieux.*

*Qui est comme le Seigneur, qui habite dans les cieux,
lui qui se penche vers ce qui est humble au ciel et sur la terre ?*

*Il relève le pauvre de la poussière et arrache l'indigent à son
fumier.
Il le fait assoir avec les princes de son peuple.*

*Lui qui fait d'une femme stérile
la mère heureuse de nombreux enfants.*

*Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit
Comme il fut à l'origine, maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen*

Laudate Dominum

Laudate Dominum omnes gentes:
laudate eum omnes populi.

Quoniam confirmata est super nos misericordia
ejus: et veritas Domini manet in aeternum.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
Et in saecula saeculorum. Amen

*Louez le Seigneur, hommes de toutes les nations Louez-le, tous
les peuples*

*Car sa miséricorde nous est accordée: et la vérité du Seigneur
subsiste à jamais.*

*Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit
Comme il fut à l'origine, maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen*

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)



Vêpres solennelles d'un confesseur, K339, 1780

Dixit
Confitebor
Beatus Vir
Laudate Pueri
Laudate Dominum, *Soprano Solo : Jeanne Seguin*
Magnificat

En janvier 1779, Mozart rentre à Salzburg après un long voyage de près d'un an et demi, au cours duquel sa mère était morte à Paris, et sans avoir obtenu aucune commande importante. Il arrive donc à Salzburg à la fois triste et déçu de devoir reprendre du service auprès de l'archevêque de Salzburg, Colloredo, qu'il déteste; dans une ville qu'il considère comme perdue, provinciale, sans théâtre ou opéra et vraisemblablement sans la possibilité de jouer sur un pianoforte décent.

Mozart prend pourtant ses obligations très au sérieux et compose plusieurs chefs-d'œuvre pour la cathédrale de Salzburg. A peine deux mois après son arrivée à Salzburg, probablement pour Pâques 1779, Mozart achève la messe du couronnement. Les *vesperae solennes de confessore* datent de l'année suivante, 1780. Le titre de l'œuvre n'est pas de Mozart, mais *de confessore* décrit la séquence particulière des psaumes mis en musique et *solennes* signifie simplement qu'il y a un accompagnement orchestral.

Au cours de l'office des vêpres, les différents psaumes ne sont pas chantés d'un seul tenant. Ils sont précédés ou suivis de leur antienne (refrain) typiquement chanté sur un mode grégorien. Par ailleurs, il était d'usage à Salzburg, comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe catholique du XVIIIe siècle, d'inclure des pièces de musique instrumentale entre les différents moments des vêpres. Il n'est donc pas étonnant que l'œuvre de Mozart ne soit pas caractérisée par une grande unité stylistique ou harmonique. Elle est constituée de psaumes que Mozart traite de manière différente de sorte qu'il y a peu de points communs entre les différents mouvements à l'exception peut-être du tempo. Le plus grand contraste est formé par les psaumes consécutifs du *Laudate pueri* et du *Laudate dominum*. Le premier est une fugue de l'ensemble du chœur, d'une composition sévère et austère, le second est centré sur un air de soliste soprano beaucoup plus contemplatif, immatériel et flottant.

Dixit

Dixit Dominus Domino meo :
Sede a dextris meis
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion
dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuæ
in splendoribus sanctorum ;
ex utero ante luciferum genui te.

Juravit Dominus et non pœnitebit eum :
Tu es sacerdos in æternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis confregit
in die iræ suæ reges.

Judicabit in nationibus implebit ruinas
conquassavit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet
propterea exaltabit caput.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
Et in sæcula sæculorum. Amen

*Le Seigneur dit à mon seigneur :
« Assieds-toi à ma droite
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis
l'escabeau de tes pieds.*

*De Sion, le Seigneur étend le sceptre de ta puissance,
domine au milieu de tes ennemis.*

*Ton pouvoir se révélera au jour de ta puissance
dans les splendeurs des cieux ;
avant l'aurore de mon sein, je t'ai engendré. »*

*Le Seigneur l'a juré et ne se repentira pas:
« Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre de Melchisedech. »
Le Seigneur à ta droite brisera
les rois au jour de sa colère.*

*Il fera justice parmi les nations, entassera les ruines
et brisera les têtes d'un grand nombre sur la terre.*

*Il boira au torrent en chemin
et repartira la tête haute.*

*Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit
Comme il fut à l'origine, maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen*

Confitebor

Confitebor tibi Domine
in toto corde meo, in consilio justorum
et congregatione.

Magna opera Domini
exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum
misericors et miserator et justus
escam dedit timentibus se.

Memor erit in sæculum testamenti sui.
Virtutem operum suorum
annuntiabit populo suo.
Ut det illis hereditatem gentium.
Opera manuum ejus veritas et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus
facta in veritate et æquitate
confirmata in sæculum sæculi.

*Je te rendrai hommage, Seigneur,
de tout cœur, dans la compagnie des hommes justes
et dans leur assemblée.*

*Grandes sont les œuvres du Seigneur
qui correspondent à toutes ses volontés.
Son œuvre est majesté et splendeur
et sa justice demeure dans les siècles des siècles.*

*Il fit mémoire de tous ses prodiges,
clément, compatissant et juste, il a donné subsistance à ceux qui
le craignent.*

*Il se souviendra à jamais de son alliance.
Il manifestera à son peuple
la puissance de ses œuvres.
Ainsi il leur donne l'héritage des nations.
Les œuvres de ses mains sont justice et vérité.*

*Toutes ses recommandations sont fidèles,
faites en vérité et équité
et confirmées pour les siècles des siècles.*

Redemptionem misit Dominus populo suo
mandavit in æternum testamentum suum.

Sanctum et terribile nomen ejus.
Initium sapientitæ timor Domini.
Intellectus bonus
Omnibus facientibus eum ;
laudatio ejus manet in sæculum sæculi.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
Et in saecula saeculorum. Amen

*Le Seigneur a envoyé sa rédemption à son peuple,
il lui a donné son alliance pour toujours.*

*Son nom est saint et redoutable.
Le principe de la sagesse est la crainte du Seigneur.
C'est un bon discernement
pour tous ceux qui la pratiquent ;
sa louange subsiste dans les siècles des siècles.*

*Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit
Comme il fut à l'origine, maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen*

Beatus Vir

Beatus vir qui timet Dominum
in mandatis ejus volet nimis.

Potens in terra erit semen ejus
generatio rectorum benedicetur.

Gloria et divitiæ in domo ejus et justitia ejus
manet in sæculum sæculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis
misericors et miserator et justus.
Jucundus homo, qui miseretur et commodat
disponet sermones suos in judicio.

Quia in æternum non commovebitur.
In memoria æterna erit justus
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino.

Non commovebitur donec despiciat inimicos
suos. Dispersit dedit pauperibus
Justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur
dentibus suis fremet et tabescet
desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
Et in saecula saeculorum. Amen

*Heureux l'homme qui craint le Seigneur,
qui met sa joie dans ses commandements.*

*Sa descendance sera puissante sur la terre,
la race des hommes droits sera bénie.*

*Gloire et richesse sont dans sa maison et sa justice demeure dans
les siècles des siècles.*

*Dans les ténèbres, une lumière brille pour les hommes droits,
clément, compatissant et juste. Heureux l'homme compatissant
et généreux
qui prononce ses paroles avec discernement.*

*Jamais il ne sera ébranlé.
Le juste demeurera dans une éternelle mémoire,
il n'a pas à craindre un mauvais renom.
Son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur.*

*Il ne craint rien et verra ses ennemis.
Il est généreux et donne aux pauvres,
sa justice demeure dans les siècles des siècles.*

*Son nom sera exalté avec honneur.
L'impie le voit et s'en irrite,
il grince des dents et dépérit,
mais le désir des impies périra.*

*Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit
Comme il fut à l'origine, maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen*