

EARLY VISIONS WEEKEND

MUSIC

28 – 30 APR. '17



EARLY VISIONS WEEKEND

FR Lors du Early Visions Weekend, BOZAR donne carte blanche aux artistes qui font vivre la musique médiévale et lui rendent son toute son actualité.

Voilà plus de mille ans, l'apparition de la notation musicale contribua à l'uniformisation du chant grégorien, à la théorisation de la musique, ou encore au développement de la musique polyphonique, que certains compositeurs menèrent à un haut niveau de complexité. La redécouverte, à l'époque contemporaine, de ce répertoire riche et diversifié suscite une véritable fascination auprès de nombreux compositeurs, qui s'inspirent des procédés compositionnels propres à cette période florissante pour nourrir leurs créations et mener la musique dans une nouvelle direction.

NL Tijdens het Early Visions Weekend geeft BOZAR carte blanche aan artiesten die de middeleeuwse muziek tot leven brengen en haar tegelijkertijd ongelooflijk actueel maken. Het is al tweeduizend jaar geleden dat het ontstaan van het muziekschrift bijdroeg tot de uniformisering van de gregoriaanse zang, de theoretisering van de muziek of nog de ontwikkeling van polyfone muziek, die sommige componisten vervolgens tot een hoog niveau van complexiteit brachten. De herontdekking vandaag van dit rijke en gevarieerde repertoire fascineert talrijke componisten. Ze inspireren zich op de compositorische procédés eigen aan deze bloeiende periode om daarmee hun eigen creaties te voeden en de muziek een nieuwe richting te wijzen.

28 APR. '17

20:00 Huelgas Ensemble, p. 2

29 APR. '17

20:00 Ensemble intercontemporain & Solistes XXI, p. 16

22:00 Trio Mediæval, p. 34

30 APR. '17

11:00 BOZAR SUNDAYS Ensemble Qualia, p. 49

avec le soutien de · met de steun van



Pour les artistes et la musique, merci de respecter le silence. Veuillez à éteindre téléphones portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer. Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel je gsm of elektronisch uurwerk uit en hoest niet onnodig. Het is verboden te fotograferen, te filmen en opnames te maken.

28 APR. '17 – 20:00

Église Notre-Dame de la Chapelle · Kerk van onze Lieve Vrouw ter Kapelle

HUELGAS ENSEMBLE

EN ALBION DE FLUNS ENVIRONEN
POLYPHONIE ANGLAISE · POLYFONIE IN ENGLAND, 1300-1400

Toutes les œuvres du programme sont anonymes ·
Alle werken op het programma zijn anoniem

1. Victime Paschali laudes, Séquence de Pâques · Paassequentia a 3
source · bron: New York, Pierpont Morgan Library, ms. 978, folio 8verso
2. Stella maris illustrans omnia, cantilena a 3
source · bron: Cambridge, Gonville and Caius College, ms. 334/727,
folio 201-201'
3. Virgo salvavit hominem, gymel a 2 & 3
source · bron: London, British Library, Sloane 1210, folio
139verso-140recto
4. Sumer is icumen in / Pes: Sing cuccu, canon a 4
source · bron: London, British Library, Harley 978, folio 11 verso
5. Exulta Syon / Exulta Syon filia / Exulta Syon filia iam noli flere / En ai je bien
trouvé, quadruple motet · viervoudig motet
source · bron: Tours, Bibliothèque Municipale, ms. 925, folio I & 165 verso
6. En Albion de fluns environen, ballade à 3, pour · voor Edward III
source · bron: Chantilly, Bibliothèque du château, ms. 564, folio 47 verso
7. Candens crescit liliun / Candens liliun columbina, motet double ·
dubbelmotet a 4
source · bron: Oxford, Bodleian Library, ms. Lat. lit. d.20, folio 28 verso
8. Dou way Robin / Veni mater gracie, motet a 2
source · bron: London, British Library, Cotton, fragment XXIX, folio 36
9. Nova! Nova! Ave fit ex Eva!, Carol pour l'annonciation à Marie · Carol voor
Maria Boodschap
source · bron: Glasgow University, Hunterian Museum, ms. 83

10. Deux parties de la messe · Twee misdelen:
a. Kyrie Cuthberthe prece a 3
source · bron: Durham, Cathedral Library, ms. A.III.11, folio 1 verso
b. Sanctus a 3
source · bron: London, Public Record Office, ms. E/149/7/23 no. 7
11. Mater ora filium, sequentia a 3
source · bron: Oxford, Bodleian Library, Rawl. lit. d.3, folio 71 recto

21:15

fin du concert · einde van het concert

concert sans pause · concert zonder pauze

Textes français, p. 4
Nederlandse teksten, p. 6
Biographies · Biografieën, p. 8
Textes chantés · Gezongen teksten, p. 10

EN ALBION DE FLUNS ENVIRONEN

La position insulaire de l'Angleterre implique-t-elle aussi une séparation de l'Europe ? L'histoire des relations entre les Îles britanniques et l'Europe continentale depuis la Préhistoire est un sujet qui fascine. Dès 5000 avant Jésus-Christ, les hommes, les biens et les idées circulent en mer du Nord et le long des côtes Atlantique, de l'Espagne à l'Écosse. L'un des principaux défis reste de faire face à la domination du continent ; c'est d'ailleurs lorsque l'Anglais Édouard III décide de ne plus reconnaître la légitimité du roi de France Philippe VI que débute la Guerre de Cent Ans (1337-1453). Avant la guerre déjà - en réalité depuis l'invasion de la Normandie en 1066 -, mais aussi pendant, se crée une symbiose intéressante entre la musique anglaise et celles du continent, et plus spécifiquement la musique française.

Pour ce concert, Paul Van Nevel a choisi de réunir de la musique tantôt typiquement anglaise, tantôt typiquement française, mais qui témoigne aussi de la rencontre des styles.

Le programme de ce concert est original à bien des égards. Il montre que déjà au XIV^e siècle, en Angleterre - Albion de son nom mythique -, règne un sentiment de « splendide isolement », malgré le fait que des influences continentales (à savoir françaises) sont indéniables ; mais cela, de l'autre côté de la mer, on ne veut pas l'entendre.

Toutes les œuvres du programme sont anonymes, ce qui est unique pour l'Europe. En France comme en Italie, les hommes derrière les œuvres sont non seulement connus, mais honorés - pensons notamment à Guillaume de Machaut et à Francesco Landini. En Angleterre, les compositeurs sont les modestes serviteurs anonymes d'un art supérieur, ce qui n'enlève rien au fait que leurs compositions sont non seulement d'un très haut niveau, mais débordent d'originalité et excellent dans des techniques de composition inconnues sur le continent.

Ainsi, l'œuvre n° 3 (*Virgo salvavit*) et l'œuvre n° 9 (*Nova! Nova!*) de ce programme sont écrites dans le

style unique du gymel. Typique de la polyphonie anglaise, ce style se caractérise par des séries de tierces parallèles et d'accords de sixte - ce qui, au XIV^e siècle, sur le continent, est encore considéré comme un blasphème. Les œuvres n°s 2 et 10a présentent une technique de modulation extrême, qui ne sera introduite sur le continent qu'à la génération suivante. Dans ces œuvres, les tonalités rares comme la bémol mineur, ré bémol mineur et sol bémol mineur ne font pas exception. Elles démontrent que la polyphonie anglaise fait fi des règles théoriques : il n'y a pas d'art sans dépassement des limites.

Certaines œuvres sont conservées dans des sources continentales. *En Albion de fluns environen*, qui figure dans le célèbre Codex Chantilly, est composée dans le style sophistiqué et d'une importante complexité rythmique et harmonique que représente l'*Ars subtilior*. Le texte traite de la Guerre de Cent Ans et, par des métaphores mythologiques, fait allusion à la lutte entre le roi Édouard III et ses adversaires

continentaux. Le style de l'*Ars subtilior* est également typiquement français.

L'œuvre n° 5 au programme de ce soir présente également une influence française. Le quadruple motet *Exulta Syon / Exulta Syon / Exulta Syon / En ai-je bien trouvé* illustre l'influence mutuelle du style du « *faburden* » anglais et de celui du motet français. Dans le *faburden*, la mélodie de base sert de pivot central, au-dessus ou au-dessous de laquelle les autres voix chantent en accompagnement parallèle, de sorte que la polyphonie est improvisée sur-le-champ. Dans le faux-bourdon français, la mélodie de base se trouve au *cantus* et l'accompagnement parallèle est chanté au-dessous par le *contratenor*. Il y a peu de différences à l'audition, mais les compositeurs français doivent avoir tenu cette technique de leurs collègues anglais, qui l'utilisaient déjà à la fin du XIII^e siècle, alors que *faburden* est une déformation de « faux-bourdon ». Ainsi, nous sommes face à une sorte de poule et d'œuf musico-linguistique.

Toutes les autres œuvres sont des exemples de pure polyphonie anglaise et vont d'un émouvant arrangement à deux voix basé sur une chanson populaire anglaise (n° 8) au premier canon anglais (n° 4) en passant par un traitement virtuose (n° 10b). *Sumer is icumen in* a longtemps été l'une des compositions polyphoniques anglaises connues les plus anciennes et possédait en Grande-Bretagne un statut de légende, acquis quand elle fut décrite dans la première histoire générale de la musique, *A General History of the Science and Practice of Music* de Sir John Hawkins (1776). De nombreux enfants anglais chantèrent cette ode à l'été, décrite dans de nombreux livres d'école comme « le premier chef-

d'œuvre de la musique » ; ce canon perpétuel, au mouvement de pendule continue à fasciner, aujourd'hui encore.

Paul Van Nevel & Frederic Delmotte

EN ALBION DE FLUNS ENVIRONEN

Betekent de insulaire positie van Engeland ook een afzondering van Europa? De verhouding tussen de Britse eilanden en het Europese vasteland heeft al sinds de prehistorie een uiterst boeiende geschiedenis. Mensen, goederen en ideeën circuleerden reeds vanaf 5000 v.C. langs de Noordzee en de kusten van de Atlantische Oceaan, van Spanje tot Schotland. Een van de grote uitdagingen bleef het omgaan met de overheersing van het vasteland. Het is bijvoorbeeld veelbetekenend dat de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) begon toen de Engelse Edward III koning Filips VI niet meer als koning van Frankrijk erkende. De jaren vóór - zelfs sinds de Normandische invasie van 1066 - en tijdens de Honderdjarige Oorlog, brachten een interessante symbiose teweeg tussen de Engelse muziek en die van het continent, meer specifiek de Franse stijlen. Paul Van Nevel koos muziek uit die typisch Engels, dan weer typisch Frans is, of die net op het punt ligt waar de stijlen elkaar raken.

Het programma van dit concert is een buitenbeentje op alle niveaus. Het toont aan dat in Engeland, of met zijn oude mythische naam Albion, al in de 14e eeuw een gevoel van "splendid isolation" heerste, ondanks het feit dat continentale (lees Franse) invloeden onmiskenbaar zijn - maar dat zullen ze daar ginds over het water niet graag horen.

Alle werken op het programma zijn anoniem overgeleverd en dat is een unicum voor Europa. Zowel in Frankrijk als in Italië waren de mannen achter de composities niet alleen bekend, maar ook geëerd. Denken we maar aan Guillaume De Machaut en Francesco Landini. In Engeland waren de componisten nog meer de nederige, anonieme middeleeuwse dienaars van een hogere kunst. Wat niet wegneemt dat hun composities niet alleen op een zeer hoog niveau stonden, maar bovendien uitblonken in originaliteit en compositorische technieken die op het vasteland onbekend waren. Zo zijn het derde (*Virgo salvavit*) en

negende werk (*Nova! Nova!*) geschreven in de unieke gymel stijl. Deze stijl, typisch voor Engelse polyfone muziek, bestaat uit reeksen van parallelle terts- en sextakkoorden - op het vasteland in de 14e eeuw nog een vloek. Compositie twee en tien a) vertonen een verregaande modulatietechniek, die pas tijdens de volgende generatie op het continent zijn intrede zou doen. Zeldzame toonaarden als la-mol klein, re-mol klein en sol-mol klein zijn in deze werken geen uitzondering. Ze tonen aan dat de Engelse polyfonie zijn laars lapte aan de brave theoretische regels: zonder grensoverschrijding geen kunst.

Twee werken zijn in continentale bronnen bewaard. *En Albion de fluns environen*, opgenomen in de befaamde Chantilly-codes, is een compositie in de gesofisticeerde "Ars Subtilior"-stijl, met tal van ritmische en harmonische complexiteiten. De tekst handelt over de Honderdjarige Oorlog en via mythologische metaforen wordt gezinspeeld op de strijd tussen koning

Edward III en zijn tegenstrevers op het vasteland. De “Ars Subtilior”-stijl is dan ook typisch Frans.

Ook de vijfde compositie van deze avond heeft een Franse inslag. Het quadrupel motet *Exulta Syon / Exulta Syon / Exulta Syon / En ai je bien trouvé* illustreert de wederzijdse beïnvloeding van de Engelse “faburden”- en de Franse motetstijl. In een faburden fungeert de basismelodie als centrale spil, waarboven of -onder de andere stemmen zingen in een parallelle beweging, zodat ‘on the spot’ polyfonie werd geïmproviseerd. In de Franse fauxbourdon lag de basismelodie dan weer in de cantus, en werd de parallelle beweging daaronder gezongen door de contratenor. Auditief is er weinig verschil, maar Franse componisten zouden deze techniek wel bij hun Engelse collega’s hebben geleerd, die deze reeds op het einde van de 13e eeuw gebruikten, terwijl faburden dan weer een verbastering is van fauxbourdon. Kortom, een markant muzikaal-linguïstisch kip-of-het-ei-vraagstuk.

Alle andere werken zijn toonbeelden van onversneden Engelse polyfonie; van ontroerende tweestemmigheid gebaseerd op een Engels volkslied (werk acht), via virtuoze stembehandeling (werk tien b)) tot de eerste Engelse canon (compositie vier). *Sumer is icumen in* was lang een van de oudst bekende meerstemmige Engelse composities en had in Groot-Brittannië een legendarische status verworven sinds het werd beschreven in de eerste algemene muziekgeschiedenis *A General History of the Science and Practice of Music* van Sir John Hawkins

(1776). Talloze Britse kinderen konden deze lofprijzing op de zomer, die in vele schoolboeken als ‘eerste meesterwerk van de muziek’ stond beschreven, van buiten zingen en ook vandaag blijft deze perpetuele canon met de harmonische pendelbeweging fascinerend.

Paul Van Nevel & Frederic Delmotte

PAUL VAN NEVEL

DIRECTION · LEIDING

FR Paul Van Nevel assume la direction artistique du Huelgas Ensemble qu'il a fondé en 1971, dans le prolongement de ses activités à la Schola Cantorum Basiliensis à Bâle. Entièrement voué à son domaine, à l'âge de 24 ans, Paul Van Nevel étudiait déjà le fameux Codex Huelgas dans le monastère espagnol des cisterciennes de Las Huelgas près de Burgos, une importante source de musique du XIII^e siècle qui lui inspirerait le nom de son ensemble. Paul Van Nevel est une figure de proue de l'interprétation de la polyphonie européenne allant du XII^e au XVI^e siècle. Ses choix d'interprétation reposent sur une approche interdisciplinaire visant à respecter autant que possible l'esprit de l'époque abordée grâce à l'étude préalable du contexte littéraire, de la prononciation ancienne, du tempérament, du tempo, de la rhétorique, etc.. Paul Van Nevel est également chef invité du Nederlands Kamerkoor depuis plus de 30 ans et professeur invité à la Hochschule für Musik de Hanovre. Son disque enregistré avec le Huelgas Ensemble dédié à Alexander Agricola et Nicolas Gombert (Sony Music, 2015) a reçu un Diapason d'or.

NL Paul Van Nevel is artistiek directeur van het Huelgas Ensemble, dat hij in 1971 oprichtte in het verlengde van zijn activiteiten aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel. Als vierentwintigjarige bracht zijn passie voor zijn vakgebied hem naar het Spaanse cisterciënzerklooster van Las Huelgas nabij Burgos, waar hij de beroemde Huelgas Codex bestudeerde. Naar deze belangrijke bron van dertiende-eeuwse muziek is het ensemble vernoemd. Hij verwierf faam als pionier en boegbeeld voor de uitvoering van Europese polyfonie van de twaalfde tot de zestiende eeuw. Zijn repertoirekeuze steunt op vooronderzoek en een interdisciplinaire benadering van de originele bronnen, rekening houdend met de tijdsgeest (literatuur, oude uitspraak, temperament en tempo, retoriek...). Paul Van Nevel was gastdocent aan de Musikhochschule van Hannover en is al meer dan 30 jaar gastdirigent bij het Nederlands Kamerkoor. Zijn opname bij Sony Music uit 2015 met het Huelgas Ensemble, gewijd aan de muziek van Alexander Agricola en Nicolas Gombert, werd bekroond met een Diapason d'or.

HUELGAS ENSEMBLE

FR Fondé en 1971 par Paul Van Nevel, le Huelgas Ensemble bénéficie de la grande connaissance des bibliothèques musicales européennes de son chef, lui permettant de mettre au jour des œuvres méconnues, dont certains trésors cachés de la polyphonie flamande. Ses programmes minutieusement élaborés traduisent une approche originale et une maîtrise du répertoire polyphonique du Moyen Âge et de la Renaissance. L'ensemble foule les planches des plus grands centres musicaux. Il est également régulièrement invité à des festivals de musique ancienne, où il se produit dans d'anciennes chapelles, des églises et des monastères. À BOZAR, l'ensemble propose depuis plus de vingt ans un cycle annuel de trois concerts. La dernière parution discographique de l'ensemble est consacrée à Firminus Caron, compositeur franco-flamand du XIV^e siècle (*Firminus Caron, Twilight of the Middle Ages*, Sony Music, 2016).

NL Het Huelgas ensemble werd in 1971 opgericht door Paul Van Nevel. Deze Belgische dirigent gebruikt zijn kennis van de Europese muziekbibliotheken om op zoek te gaan naar onbekende werken, waaronder de vergeten schatten van de Vlaamse polyfonie. Zijn programma's verrassen door originele invalshoeken en een fenomenale repertoirekennis van de polyfonie van de middeleeuwen en de renaissance. Het ensemble treedt op in zowat alle

belangrijke muziekcentra ter wereld. Het is ook regelmatig te gast op festivals van oude muziek, waar het optreedt in oude kapellen, kerken en kloosters. Bij BOZAR geeft het ensemble nu al meer dan twintig jaar een jaarlijkse cyclus van drie concerten. De recentste cd van het ensemble is gewijd aan de muziek van Firminus Caron, een Frans-Vlaamse componist uit de 14e eeuw. De cd *Firminus Caron, Twilight of the Middle Ages*, verscheen in april 2016 bij het label Sony Music.

cantus

Axelle Bernage
Helen Cassano
Jessica Jans
Witte Maria Weber

tenor

Matthew Vine
Olivier Coiffet
Adriaan De Koster
Bernd Oliver Fröhlich
Stefan Berghammer

bassus

Tim Scott Whiteley
Tiago Mota

EN ALBION DE FLUNS ENVIRONEN

1. VICTIME PASCHALI LAUDES

FR À la victime pascale, les chrétiens offrent un sacrifice de louanges. L'Agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le Père. « Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin ? » « Le tombeau du Christ vivant et la gloire de sa résurrection. »

NL Dat de christenen een offer brengen aan het Paasoffer. Het Paaslam verlost de schapen, de onschuldige Christus verzoent de zondaars met de Vader. "Zeg ons, Maria, wat hebt gij onderweg gezien?" "Het graf van Jezus die leeft en de glorie van Hem die is opgestaan."

Victime paschali laudes immolent,
Christiani.
Agnus redemit oves,
Christus innocens patri reconciliavit
peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando,
dux vite mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis
et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes nostra,
precedit suos in Galilea.

2. STELLA MARIS ILLUSTRANS OMNIA

FR Étoile de la mer, sois notre guide et montre-nous avec des signes clairs où nous allons. Éclaire notre cœur et rend lucide l'œil de notre cœur. Que notre cœur soit doux, nos actions pures. Ô abeille qui donne du miel à tous, distille pour nous, pécheurs, le doux miel de l'amour.

NL Sterre der Zee, toon ons als gids met duidelijke tekens waar wij naartoe gaan. Laat uw licht schijnen in ons hart, geef helderheid aan het oog van ons hart. Moge ons hart mild zijn, ons handelen rein. Zoals een bij die aan allen honing geeft, zo schenkt de Sterre de zoete honing van haar liefde aan ons, zondaars.

Stella maris illustrans omnia signis claris
ostende previa quo tendamus.
De fundente fluento venie, de torrente
misericordie gaudeamus.
Fer non frustra stelle vocabulum, cor
illustra clarum fac oculus nostri cordis.
Ut versutus quisque se retrahat et
ablutus ultra non contrahat quicquam
sordis.
Sit cor mite, munda sit accio, detur rite
consideracio verbis oris.
Apes illa que mel dat omnibus, dulce
stillam nostris peccatoribus mel amoris.
Vitam reddit per te flos seculi, tibi cedit
mortis et Zabuli fremens furor.
Fac urticas anelli Veneris, ut non dicas
de nobis miseris, ab hiis uror.

3. VIRGO SALVAVIT HOMINEM

FR La Vierge a sauvé l'homme, que son ancêtre avait plongé dans la ruine. Elle-même a conçu un fils pour obéir à la parole de l'ange. Descendante de la maison de Jessé, Marie, vierge des vierges, tu sauves les tiens des enfers, tu nous conduis à l'emplacement de la lumière.

NL De Maagd heeft de mens gered, zijn eerdere voorouder had hem in het verderf gestort. Zijzelf werd moeder van een zoon door gehoor te geven aan het woord van de engel. Telg uit het geslacht van Jesse, Maria, maagd der maagden, gij redt de uwen van de onderwereld, leid ons naar de plaats van het licht.

Virgo salvavit hominem, quem parens
 previa perdidit.
 Nescit carnis libidinem nec
 concumbendo genuit.
 Prima parens seducitur fit tristis tendens
 ad tartara.
 Sed per illam redimitur captivitate libera.
 Hec alloquente angelo aure
 concepit filium,
 audito credens sedule mundum
 salvavit perditum.
 De stirpe Jesse vasculum, Maria
 virgo virginum,
 tuos salvas ab inferis, duc nos ad
 locum luminum.

4. SUMER IS ICUMEN IN / PES: SING CUCCU

FR *L'été est arrivé. Chante fort, coucou !
 La graine pousse et le pré fleurit, la
 brebis bêle après l'agneau, la vache mugit
 après le veau. Tu chantes bien, coucou !
 Ne t'arrête jamais !*

NL *De zomer is aangebroken. Zing luid,
 koekoek! Het zaad groeit en de wei bloeit,
 de ooi blaas naar het lam, naar het kalf
 loeit de koe. Goed zingt jij, koekoek! Hou
 nimmer op!*

Sumer is icumen in, Lhude sing cuccu!
 Groweth sed and bloweth med and
 springth the wude nu.
 Sing cuccu ! Awe bleteth after lomb,
 lhouth after calve cu.
 Bulluc sterteth, bukke verteth, murie
 sing cuccu!
 Wel singes thu cuccu, ne swik thu
 naver nu!
 Pes: Sing cuccu nu, sing cuccu!

5. EXULTA SYON / EXULTA SYON FILIA / EXULTA SYON FILIA IAM NOLI FLERE / EN AI JE BIEN TROUVÉ

FR *Réjouis-toi, fille de Sion ! Ne pleure
 plus. Les cieux proclament : « Gloire au
 plus haut ! » Vois, la branche de Jessé, qui
 a fleuri, a à présent produit ses fruits. /
 Réjouis-toi, fille de Sion : ta vertu est
 reconnue ! Parce que l'étoile du fils du
 Roi apparaît, incarné comme autrefois les
 prophètes ont prophétisé dans toutes
 les régions du monde. Danse, Jérusalem,
 fais sonner la musique. Parce que par
 un engagement miraculeux, ta vie a été
 rachetée grâce au sein virginal. / Réjouis-
 toi, fille de Sion ! Jubile à présent, sois
 reconfortée par cet heureux événement.
 « Salut, Marie, pleine de grâce ! Tu
 concevras et porteras un fils en ton sein. »
 Allez, l'enfant que la femme a donné au
 monde pleure déjà dans la crèche. / En ai
 je bien trouvé.*

NL *Verheug u, dochter van Sion! Ween
 niet langer. De hemelen verkondigen: "In
 den hoge zij eer". Zie, de wortel Jesse,
 die is opgebloeid, heeft nu haar vrucht
 voortgebracht. / Verheug u, dochter van
 Sion: uw deugd wordt erkend! Want
 de ster van de Koningszoon verschijnt,
 vleesgeworden zoals eertijds de profeten
 hebben voorspeld in alle hoeken van de
 wereld. Dans nu, Jeruzalem, laat muziek
 weerklinken. Want door een wonderlijke
 verbintenis wordt uw leven vrijgekocht
 dankzij de maagdelijke schoot. / Verheug
 u, dochter van Sion! Jubel nu, word
 getroost door dit gelukkige gebeuren.
 "Wees gegroet, Maria, vol van genade!
 Kijk, gij zult zwanger worden en in je
 schoot een zoon dragen." Welaan, reeds
 weent in de kribbe het kind dat de
 moeder ter wereld bracht. / Ik heb veel
 gevonden.*

Duplum:

Exulta Syon filia! Iam noli flere, florescunt rosaria.

Aromatizant balsama, favonio quo revirescunt omnia.

Proclamant celi dindima profescenninis "In excelsis gloria!"

Eya, ergo Jherusalem, clange cum tuba neomenia!

Jesse virga que floruit ecce jam protulit amigdala.

Triplum:

Exulta Syon filia, suffulta sanctimonia! Jam synagoge rumpitur, corona ruens cum miseria.

Jam furens fremit Olofernes subjugatus tendens ad tartarea.

Captiva gens incredula, modo considera! Nam stella patet regis nati,

sicut pridem sunt prefati verbi patris incarnati prophete per mundi climata.

Jherusalem tripudia!

Categorizans cantica quadripartita serie sonoriter concordi musica.

Quia sine carnis ludibrio mirabili commercio fit hec tua vite redemptio per viscera virginea.

Quadruplum:

Exulta Syon filia! Jam exultaris, consolaris eccine felici machina.

Jam sublimaris, coronaris, ultra mundi limites per infinata semper secula.

Nam tui sponsi regis magni Salomonis prodeunt vexilla, vite rutilancia, que dant ortum Nathanaelis juxta vocem Gabrielis proferentis cum leticia:

"Ave Maria, mulierum mater alma plena gracia!

Ecce, concipies et paries in utero virum, pia virgo sed viri nescia.

Eya, Jacob considera, jam vagit in presepio quem genuit puerpera.

Tenor:

En ai je bien trouvé.

6. EN ALBION DE FLUNS ENVIRONEN

FR Dans Albion, près de la rivière, Antheus mène une vie très noble ; mais le roi Minos, condamné, a convoqué Lucidarius et Hélie à sa cour ; Daedalus, par un acte subtil, fait tourner la roue dans le sens opposé, de manière que je m'aperçois que Zephirus ne m'a pas en son pouvoir pour me contrarier.

NL In Albion, in de buurt van de rivier, leidt Antheus een heel edel leven; maar de veroordeelde koning Minos heeft Lucidarius en Helie naar zijn hof laten komen; Daedalus laat met een subtiele handeling het wiel in de tegenovergestelde richting draaien zodat ik gewaarword dat Zephirus mij niet in zijn macht heeft om me te kunnen tegenwerken.

En Albion de fluns environen mestre Antheus mene une tres noble vie; mes roy Minos a sa cort condanpnee qy'a fayt venir Lucidaire et Helie; et Dedale, pour sa sutil mestrie, fait contre droit la roue bistourner, tant que je voy que Zephirus n'a mye en luy pouvoir qu'il puyse contraster.

7. CANDENS CRESCIT LILIUM /
CANDENS LILIUM COLUMBINA

FR Salut, Reine des vierges, Mère du Christ le Seigneur. Tu es la lumière de toute lumière, le sauveur de l'humanité. C'est à toi que s'adressent tous les pécheurs, plein d'affection. Demande donc à ton fils que par sa grâce soit donnée la promesse de la vie éternelle à tous ceux qui te servent. / Le sein virginal a donné naissance à un fils, le créateur de l'univers, le prince des princes, pour que la dette d'Adam soit rachetée. Alors, chantons aujourd'hui une chanson de joie sur le glorieux Prince, pour que nous puissions jouir de la paix sans corruption auprès des puissances célestes.

NL Gegroet, Koningin der maagden, Moeder van Christus de Heer. Gij zijt het licht van alle licht, de redster van de mensheid. Tot u roepen alle zondaars vol genegenheid. Vraag toch aan uw zoon dat door Zijn genade de belofte van het eeuwige leven wordt gegeven aan allen die u dienen. / De maagdelijke schoot brengt een zoon ter wereld, de schepper van het al, de vorst der vorsten, opdat de schuld van Adam zou worden vrijgekocht. Laten we dus vandaag een vreugdelied zingen over de roemrijke Vorst, opdat wij bij de hemelse scharen zouden genieten van een rust zonder bederf.

Duplum:

Candens liliū columbina fons nostri generis,
Rosa crescens sine spina mater diceris,
ave regina virginum pariens Christum
dominum dulcis est initus,
tu lumen es luminum et salvatrix
hominum dulcis est exitus.
Ad te clamant cunti rei cum indulgencia,
ut vitalis requiei fruuntur venia,
tuum natum precibus rogites simplicibus
ut vite gloria,
concedatur omnibus tibi servientibus
sua gracia,
ad te clamant cunti rei cum indulgencia,
ut vitalis requiei fruuntur venia.

Triplum:

Candens crescit liliū virginalē gremium
mundo profert filium creatorem omnium
regem regnancium ut Ade debitum
quod per pomum veritum erat olim
subditum
per serpentis moritum redimeretur
precioso regis sanguine
et ut Adam abstraheret de tetra
voragine
patriarchas et prophetas natos ex semine
ut vita celica redderetur pristinis pace
magnifica
ideo psallamus hodie canticum leticie
de rege glorie ut in celorum acie
frumur requie sine carie.

8. DOU WAY ROBIN / VENI MATER GRACIE

FR Viens, Mère bienveillante, étoile brillante. Rappelle-toi comment tu as pleuré amèrement auprès de la croix. Et avec quel cœur humble tu as parlé lorsque tu as reçu la nouvelle du messager Gabriel : « Voici la servante du Seigneur. » Après quoi, tu as mis au monde la vraie lumière de joie. Réjouis-toi dans le trône céleste et conduit tes enfants terrassés par le chagrin après de ton Fils. / Jamais, Robin, l'enfant ne versera encore une larme ; plus jamais, Robin.

NL Kom, welwillende Moeder, heldere ster. Herinner u hoe bitter gij geweest hebt bij het kruis. En met welk ootmoedig hart hebt gij gesproken toen gij de boodschap van de bode Gabriël ontving: "Zie de dienstmaagd van de Heer." Daarna hebt gij het ware licht van de vreugde ter wereld gebracht. Verheug u in de hemelse troon en breng uw kinderen die geveld zijn door verdriet, tot bij uw Zoon. / Nimmer, Robin, zal het kind nog een traan laten; nooit meer, Robin.

Veni mater graciae, stella claritatis.
Visita nos hodie, plena pietatis.
Veni vena venie, mox incarceratis.
Solamen angustiae, fons suavitatis.
Recordare mater Christi, quam amare tu flevisti;
iuxta crucem tu stetit, suspirando corde tristi.
O Maria, flos regalis, inter omnes nulla talis.
Tuo nato specialis, nostre carnis parce malis.
O quam corde supplicis locuta fuisti,
Gabrielis nuncii cum verba cepisti.
En ancilla Domini, propere dixisti.
Verum lumen gaudii post hoc peperisti.
Gaude digna tam benigna celi solio,
tuos natos morbo stratos redde filio.

Tenor:

Dou way Robin the child wile wepe dou way Robin

9. NOVA! NOVA! AVE FIT EX EVA!

FR Nouvelles ! Gabriel est descendu à Nazareth. Il rencontra une vierge et dit : « Je vous salue Marie, pleine de grâce! » Quand la vierge entendit cela, elle fut emparée de honte. L'ange lui dit : « Ne crains rien, tu mettras en toute vertu un enfant au monde, nommé Jésus. » La Vierge dit : « Je suis ta servante fidèle. Ecce ancilla Domini. » Nouvelles ...

NL Nieuws! Gabriel daalde neer naar Nazareth. Hij ontmoette een maagd en sprak: "Gegroet Maria, vol van genade!" Toen de maagd dit vernam, werd ze door schaamte overvallen. De engel sprak: "Vrees niet, gij zult in alle deugzaamheid een kind baren, Jezus genaamd". Toen sprak de maagd: "Ik ben uw trouwe dienares. Ecce ancilla Domini." Nieuws...

Nova! nova! Ave fit ex Eva!

Gabriell off hye degre, He cam down from Trinite, To Nazareth in Galile. Nova... He met a maydn in a place, He knelyd down afore hir face, He seyde: "Heile, Mary, ful of grace!". Nova... When the maiden herd tell off this, Sche was full sore abaschyd Iwys, And wened that sche had don amysse. Nova... Then seid the angell: "Dred not thue, Ye shall conceyve in all vertu, A Chyld whose name shall be Jhesu". Nova... "It is no yit syx moneth agoon, Sen Elizabeth conceyved John, As it was prophysed be forne". Nova... Then seid the mayden verely: "I am youre servaunt right truely. Ecce ancilla Domini". Nova...

10.a. KYRIE CUTHBERTHE PRECE

FR Seigneur Cuthbert, aie pitié par cette prière de ton peuple que tu as glorifié par ta sainte mort. Christ, préserve-nous de ce qui nous fait du mal et aie pitié de nous. Vu que le cœur de ton Père est doux, prends plaisir dans tes serviteurs et aie pitié d'eux.

NL Heer Cuthbert, ontferm u door dit gebed over uw volk, dat gij door uw heilige dood tot glorie hebt opgetild. Christus, bewaar ons voor wat ons benadeelt en ontferm U over ons. Gezien het hart van Uw Vader mild is, schep genoeg in uw dienaren en ontferm U over hen.

Kyrie Cuthberte prece culpe ceno plebi cece eleyson.

Ad fulgorem quem a fece sacra sublevasti nece eleyson.

Eius cultu iam festivis vinctis carne cum captivis eleyson.

Christe qui post mortem vivis nos preserva a nocivis eleyson.

Morte dignos donans vite demonis repressa lite eleyson.

Laude patris ut cor mite te servorum placet rite eleyson.

Pneuma sacrum salva mentis turbe sceleri gementis eleyson.

Gregis presulis presentis ovis ovibus intentis eleyson.

10.b. SANCTUS

FR Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !

NL Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der heerscharen! Hemel en aarde zijn vervuld van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge! Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge!

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus sabaoth;
pleni sunt celi et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

11. MATER ORA FILIUM

FR Ô Mère, prie ton Fils pour qu'il nous accorde après cet d'exil la joie sans fin, lui qui sauve les naufragés de la chute.

NL Moeder, bid tot je Zoon dat Hij ons na deze ballingschap vreugde zonder einde moge schenken, Hij die schipbreukelingen van de ondergang redt.

Mater, ora filium,
ut post hoc exilium
nobis donet gaudium
sine fine.
Sola spes errantium
mersos per naufragium
salva sedans tedium
mortis trine.

29 APR. '17 – 20:00

Église Notre-Dame de la Chapelle · Kerk van onze Lieve Vrouw ter Kapelle

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN & SOLISTES XXI

EDGAR VARÈSE 1883-1965
Octandre, pour huit instruments ·
voor acht instrumenten (1923)

GUILLAUME DE MACHAUT
CA. 1300 - 1377
Kyrie & Gloria, extr. · uit *Messe de Nostre
Dame*, à 4

JOHANNES CICONIA
CA. 1370 - 1412
O rosa bella, à 3 (texte · tekst: Leonardo
Giustiniani)

GUILLAUME DUFAY 1397-1474
Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae
Constantinopolitanae (?1454)
Salve flos Tuscae gentis / Vos nunc
Etruscorum iubar, à 4 (?1436)

GYÖRGY LIGETI 1923-2006
Kammerkonzert, pour 13 instruments ·
voor 13 instrumenten

JOSQUIN DESPREZ
CA. 1450-55 - 1521
Douleur me bat, à 5

JOAN MAGRANÉ FIGUERA °1988
Fragments d'Ausiàs March, pour 5 voix
et ensemble · voor 5 stemmen, création
belge · Belgische première (2016)

JOSQUIN DESPREZ
Plusieurs regretz, à 5

EDGAR VARÈSE
Octandre, pour huit instruments ·
voor acht instrumenten (1923)

21:30
fin du concert · einde van het concert

concert sans pause · concert zonder
pauze

avec le soutien de · met de steun van



Textes français, p. 17
Nederlandse teksten, p. 21
Biographies · Biografieën, p. 25
Textes chantés · Gezongen teksten, p. 29

DE MACHAUT À FIGUERA

La contribution des polyphonistes « flamands » à l'histoire de la musique n'est pas surestimée. Durant quelque deux siècles, ces compositeurs ont complètement orienté le cours de la musique européenne. Aujourd'hui encore, leur musique conserve toute sa signification : elle porte en elle ce message selon lequel la fascination pour des modèles et concepts mathématiques ne mène pas nécessairement à un traitement impitoyable de la mélodie et de la sonorité. Il va dès lors de soi que des compositeurs majeurs du siècle dernier ou actuels, pris d'une pareille fascination, y aient trouvé une source d'inspiration susceptible de nourrir leurs propres créations, loin des conventions et des barrières temporelles.

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377) est une figure essentielle de l'histoire de la musique. Il ne fut pas uniquement un compositeur de musique polyphonique de tout premier ordre, mais aussi un poète d'importance égale. Né aux alentours de 1300, Machaut fut dès 1323 secrétaire de Jean, duc de Luxembourg et roi de Bohême, ce qui l'amena à voyager dans toute l'Europe. À partir de 1340, il se fixa à Reims, sa ville natale, où il fut chanoine de la cathédrale. C'est ainsi qu'il a parfois été avancé comme prétexte à sa *Messe de Notre Dame* – son œuvre la mieux connue de nos jours – la consécration de la Chapelle de Notre Dame en la cathédrale de Reims, chapelle à la construction de laquelle Machaut avait contribué financièrement. Unique à bien des égards, cette œuvre est la seule création de Machaut dans le domaine de la messe. Elle constitue en outre la première élaboration complète de l'Ordinaire attribuée à un compositeur connu, ainsi que la première messe entièrement écrite à quatre voix.

Héritier des traditions de l'*Ars nova* français et du *trecento* italien, et par conséquent successeur des grands compositeurs du XIV^e siècle, **Johannes Ciconia** (ca. 1370-1412) est une figure clé

de la musique aux alentours de 1400. Né vraisemblablement à Liège vers 1370, Ciconia s'est établi à Rome pour servir le cardinal français Philippe d'Alençon, avant de se rendre à Pavie, et ensuite de se fixer à Padoue où il fut attaché à la cathédrale. Ciconia est ainsi le premier d'une longue série de compositeurs du Nord de l'Europe qui firent carrière en Italie, compositeurs surnommés les « oltremontani ».

Johannes Ciconia développa progressivement de nouvelles techniques et méthodes de composition qui posèrent les bases de la plupart des réalisations de la musique du XV^e siècle. Il réalisa en outre la synthèse entre les styles italien (mélismatique et peu syncopé) et français (très rythmé et structuré selon la technique de l'*isorythmie**) de son époque.

Sa *ballata O rosa bella*, dont le texte est attribué à Leonardo Giustinian (ca. 1387-1446), témoigne d'un sens unique de la déclamation musicale : une anticipation de la musique de madrigal, lequel n'apparaîtra qu'à la fin du XVI^e siècle.

À l'instar de Ciconia, **Guillaume Dufay** (1397-1474) fut fortement influencé par l'*Ars nova* français, un art caractérisé par son engouement pour les

rapports arithmétiques et les relations structurelles ainsi que par son sens des lignes mélodiques. D'un autre côté, il était aussi très attiré par les puissantes harmonies en tierces et les arcs mélodiques profilés de la musique anglaise. Le fait que Dufay ait été une figure de synthèse ne signifie pas pour autant qu'il ne fut pas à l'origine d'innovations. Il a notamment amorcé l'intensification de l'indépendance de chacune des parties, qui s'imposerait par la suite dans la musique polyphonique.

Au cours de sa carrière passée en Italie au service de la cour pontificale (1428-1437), Dufay écrivit plusieurs grands motets isorythmiques de circonstance mêlant éléments religieux et profanes. Ce compositeur reconnu de son vivant les destina aux événements marquants de son temps : élection d'un nouveau pape, signature d'un traité de paix, etc. Il en est ainsi du motet à quatre voix *Salve flos Tuscae gentis/Vos nunc Etruscorum iubar*, composé à la gloire de Florence et sans doute contemporain du célèbre *Nuper rosarum flores* écrit en 1436 pour la consécration de la cathédrale Santa Maria del Fiore.

Après l'épisode romain, Dufay retourna à Cambrai, où il fut nommé « chantre illustrissime du monseigneur le duc de Bourgogne ». En 1454, il semble qu'il se soit rendu à Lille pour assister au fameux banquet du « Vœu du faisan », lors duquel Philippe le Bon prononça son engagement concernant la libération de Constantinople suite à sa prise par les Turcs l'année précédente -promesse qui ne fut jamais tenue. Dufay pourrait avoir destiné à cet événement sa *Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae*, un motet sur cantus firmus combinant

une lamentation en français et un texte latin (confié au ténor) inspiré des Lamentations de Jérémie.

Lorsqu'on parle de polyphonie, il est difficile de passer à côté de la figure de **Josquin Desprez** (ca. 1450-55 - 1521). En effet, de son vivant, il jouissait d'une réputation supérieure à celle des autres musiciens. Lui aussi, quitta sa France natale pour l'Italie, où il se mit au service de la chapelle papale et de celle de la cour de Ferrare. Il hérita de la technique et du style de ses prédécesseurs, tout en menant le contrepoint à un niveau jamais atteint. Il modifia à sa guise certains principes issus de l'ars nova (entre autre l'isorythmie), mais en usa avec souplesse, de sorte qu'il en ressort une polyphonie élégante, lumineuse et équilibrée. Josquin est également considéré comme l'un des créateurs de la chanson polyphonique. *Douleur me bat* et *Plusieurs regretz*, toutes deux à cinq voix, en sont de merveilleux exemples, où la clarté de la polyphonie sert l'expressivité du texte. Elles suivent également la direction prise par le compositeur dans son fameux *Mille regretz*, où la forme fixe (ballade, rondeau, virelai, etc.) est délaissée au profit du texte strophique.

Cette forme de polyphonie organique, propre au Moyen Âge tardif et à la Renaissance, trouva un regain d'intérêt au XX^e siècle, grâce notamment à des compositeurs tels qu'Edgard Varèse et György Ligeti. On doit ainsi au premier d'avoir créé plusieurs chœurs dédiés à l'interprétation de cette musique. **Edgard Varèse** a également développé un langage musical novateur, centré sur le son, sur son organisation dans l'espace, et sur le timbre. Après la

Seconde Guerre mondiale, il fut l'un des premiers compositeurs à recourir à l'électronique. Il fallut d'ailleurs attendre plusieurs années avant que ses idées prophétiques ne fussent reprises par l'avant-garde musicale.

C'est au cours de son premier voyage aux États-Unis que Varèse se révéla être un compositeur extrêmement avant-gardiste, au travers d'œuvres telles que *Hyperprism* (1922), *Intégrales* (1924) et *Octandre* (1923). Composée pour sept vents et contrebasse, cette dernière pièce possède un titre qui revêt différentes significations : outre à l'effectif de huit instrumentistes, l'adjectif « octandre » renvoie aussi aux variétés de fleurs composées de huit étamines. Un autre rapprochement peut être effectué avec la présence de modèles géométriques dans les « sons organisés » de Varèse (un terme que le compositeur préférait à celui de « musique »). Les trois mouvements d'*Octandre* constituent trois blocs successifs dans lesquels des éléments musicaux comparables sont chaque fois développés. Le troisième mouvement apporte une synthèse au matériel entendu auparavant.

Écrite à l'intention de Friedrich Cerha et de son ensemble Die Reihe, le *Concerto de chambre*, pour treize instruments (1969-1970), constitue pour **György Ligeti** une synthèse des recherches menées au travers de ses œuvres précédentes, le *Quatuor n° 2* et les *Pièces pour instruments à vent*. On y retrouve la présence de surfaces statiques évoluant imperceptiblement, mais cette fois brisées par un foisonnement de rythmes ou insensiblement interrompues par des mélodies.

Ligeti a comparé le premier mouvement du *Concerto* à « une nappe d'eau sous la surface de laquelle se produisent toutes sortes de choses. Les événements musicaux que l'on entend sont brouillés ; soudain émerge une mélodie qui s'efface aussitôt après. Pendant un moment les contours sont relativement clairs, puis de nouveau tout se brouille. » Le troisième mouvement, nous dit l'auteur, « est quasi mécanique comme si un étrange appareil de précision à moitié détraqué se mettait en mouvement. »

Le jeune compositeur espagnol **Joan Magrané Figuera** (1988) est l'une des révélations de la scène musicale actuelle. Il fait rimer avant-garde et histoire de la musique, revisitant cette dernière pour mieux servir son expression artistique. Sa musique s'inscrit ainsi en droite ligne de celle des anciens, ainsi que l'explique le compositeur : « Je ne comprends la création musicale que faisant partie d'une tradition. La composition est pour moi une preuve d'amour pour la musique en même temps qu'un incessant dialogue, émaillé de références directes ou indirectes, avec ce répertoire qui nous accompagne. »

À la demande de l'Ensemble intercontemporain, Joan Magrané Figuera a composé *Fragments d'Ausiàs March*, pour cinq voix et ensemble, aujourd'hui proposée en création belge. Figuera présente son œuvre en ces termes : « *Ausiàs March* est, avec Jordi de Sant Jordi ou Joan Roís de Corella, l'un des poètes de langue catalane les plus importants du siècle d'or valencien (le XV^e siècle). La majeure partie de son œuvre parle d'amour : si l'héritage des troubadours et de la "courtoisie"

chevaleresque y est encore très présent, elle s'en distingue par sa grande force expressive ainsi que par son indéniable originalité qui lui confère une modernité déconcertante, encore aujourd'hui. Pour ma pièce, je ne retiens que quelques fragments de sa poésie, d'abord parce que je ne voulais pas mettre en musique un de ses poèmes dans son intégralité, mais aussi pour créer une dramaturgie à partir de son verbe. J'amplifie le contenu et l'essence de chaque fragment tout en structurant en parallèle la forme musicale, jusqu'à obtenir une cantate sui generis. »

* Isorythmie : Procédé apparu au XIII^e siècle et développé au siècle suivant par l'Ars nova, affectant le rythme et la mélodie au sein d'une polyphonie. La mélodie, appelée *color*, est découpée rythmiquement selon une structure préétablie, appelée *talea*. Étant donné que la *talea* ne respecte pas forcément le phrasé initial du *color*, les combinaisons de hauteurs et de durées varient.

VAN MACHAUT TOT FIGUERA

De inbreng van de ‘Vlaamse’ polyfonisten in de muziekgeschiedenis is niet te onderschatten: gedurende zowat twee eeuwen zijn ze richtinggevend geweest voor de Europese muziek. Ook vandaag nog heeft deze muziek een grote betekenis: ze draagt – onder meer – de belangrijke boodschap in zich dat een grote fascinatie voor mathematische concepten en modellen niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een stiefmoederlijke omgang met melodie en sonoriteit. Het spreekt dan ook voor zich dat de Vlaamse polyfonisten een inspiratiebron waren voor veel componisten uit de vorige of uit deze eeuw. Zij koesterden immers een soortgelijke fascinatie en vonden er een voedingsbodem in voor hun eigen composities, ver van elke conventie en over alle tijdsgrenzen heen.

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377) is een cruciale figuur in de muziekgeschiedenis. Hij was niet enkel een eersterangscomponist, maar ook een uitmuntende dichter. De Machaut werd rond 1300 geboren en was vanaf 1323 secretaris van Jan, hertog van Luxemburg en koning van Bohemen. In deze functie reisde hij door heel Europa. Vanaf 1340 vestigde hij zich in zijn geboortestad Reims, waar hij kanunnik van de kathedraal werd. Zijn *Messe de Notre Dame* is zijn bekendste werk. Als aanleiding voor de compositie werd weleens verwezen naar de inwijding van de Onze-Lieve-Vrouwekapel in de kathedraal van Reims. Aan de bouw van die kapel heeft De Machaut trouwens ook financieel bijgedragen. Zijn compositie is om meer dan één reden uniek. Zo is het bijvoorbeeld de enige mis die hij schreef. Bovendien is het de eerste mis van een bekende componist, die het volledige ordinarium bevat en de eerste mis ooit die volledig voor vier stemmen gecomponeerd werd. Als erfgenaam van de Franse *ars nova* en de Italiaanse *trecento*, en dus opvolger van de grote componisten van de veertiende eeuw, is **Johannes Ciconia** (ca. 1370-1412) een sleutelfiguur in de muziek van het begin van de vijftiende

eeuw. Hij werd wellicht geboren in Luik rond 1370, maar hij vestigde zich in Rome in dienst van de Franse kardinaal Philippe d’Alençon. Later trok hij naar Pavia om zich uiteindelijk in Padua te vestigen, waar hij verbonden was aan de kathedraal. Zo is Ciconia de eerste van een lange serie Noord-Europese componisten die in Italië carrière maakten en de bijnaam ‘oltrмонтани’ kregen (‘van over de bergen’).

Stilaan gaat Ciconia echter ook nieuwe technieken en methodes uitwerken: dé voedingsbodem bij uitstek voor de muziek van de vijftiende eeuw. Zo bracht hij een synthese tot stand tussen de toenmalige Italiaanse stijl (melismatisch en met weinig syncopes) en de Franse stijl (zeer ritmisch en gestructureerd volgens de techniek van de isoritmie*).

De tekst van zijn *ballata O rosa bella* wordt toegeschreven aan Leonardo Giustinian (ca. 1387-1446). Het werk getuigt van zijn unieke gevoel voor muzikale zeggingskracht. Daarmee anticipeert hij al op de madrigaalkunst, die pas op het einde van de zestiende eeuw het licht zou zien.

Net als Ciconia werd **Guillaume Dufay** (1397-1474) sterk beïnvloed door de

Franse ars nova, een muziekvorm die getypeerd wordt door een voorliefde voor rekenkundige en structurele verbanden en door een gevoel voor melodische lijnen. Anderzijds wordt de ars nova ook gekenmerkt door een voorkeur voor een krachtige harmonie in tertsen en voor melodische bogen, zoals die zo duidelijk waren in de Engelse muziek. Het feit dat Dufay een brugfiguur was, betekende echter helemaal niet dat hij niet voor vernieuwing gezorgd heeft. Zo gaf hij de aanzet om de autonomie van elke partij sterker te laten uitkomen, wat later gemeengoed zou worden in de polyfone muziek.

Tijdens zijn carrière in Italië in dienst van het pauselijk hof (1428-1437) schreef Dufay verschillende isoritmische gelegenheidsmotetten, waarin hij religieuze en profane elementen vermengde. De componist, die al tijdens zijn leven een groot aanzien genoot, schreef die werken naar aanleiding van belangrijke historische gebeurtenissen: de verkiezing van een nieuwe paus, de ondertekening van een vredesverdrag, enz. Dat was ook het geval voor het vierstemmige motet *Salve flos Tuscae gentis/Vos nunc Etruscorum iubar*. Het werd geschreven ter ere van de stad Firenze, wellicht in dezelfde periode als het bekende *Nuper rosarum flores*, dat hij in 1436 componeerde ter gelegenheid van de inwijding van de kathedraal van Santa Maria del Fiore.

Na zijn verblijf in Rome keerde Dufay terug naar Kamerrijk (Cambrai), waar hij aangesteld werd als 'chantre illustrissime du monseigneur le duc de Bourgogne' ('uitmuntend voorzanger van de hertog van Bourgondië'). In 1454 zou hij aanwezig geweest zijn op het vermaarde banket van de 'Belofte van

de fazant'. Filips de Goede verklaarde toen dat hij Constantinopel zou bevrijden, dat een jaar eerder door de Turken was veroverd – een belofte die de vorst weliswaar nooit waarmaakte. Het zou kunnen dat Dufay voor deze gelegenheid zijn *Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae* geschreven heeft. Het is een motet op een cantus firmus waarin een lamentatie in het Frans gecombineerd wordt met een Latijnse tekst (voor tenor) op basis van de *Lamentaties van Jeremia*.

Wanneer men het over polyfone muziek heeft, kan men moeilijk voorbijgaan aan **Josquin Desprez** (ca. 1450-55 – 1521). Al tijdens zijn leven genoot hij een reputatie die de bekendheid van alle andere musici van die tijd overtrof. Ook hij verliet zijn geboorteland Frankrijk en trok naar Italië. Daar werkte hij voor de pauselijke kapel en voor de kapel van het hof van Ferrara. Hij bouwde verder op de techniek en de stijl van zijn voorgangers en bracht het contrapunt tot een ongezien niveau. Bepaalde principes uit de ars nova, zoals de isoritmie, zette hij naar zijn hand. Hij maakte er echter ook op heel flexibele wijze gebruik van. Dat resulteerde in een sierlijke polyfonie, vol helderheid en evenwicht in de opbouw. Josquin wordt ook beschouwd als een van de uitvinders van het polyfone lied. *Douleur me bat* en *Plusieurs regretz*, twee vijfstemmige liederen, zijn daar prachtige voorbeelden van. In beide werken schraagt de heldere polyfonie de uitdrukkingskracht van de tekst. Op vormelijk niveau sluiten ze aan bij zijn beroemde *Mille regretz*, waarin de componist afziet van een vast stramien (ballade, rondeau, virelai, enzovoort) ten voordele van een strofische tekst.

Deze organische polyfone vorm, die zo typisch was voor de late middeleeuwen en de renaissance, kende een heropleving in de twintigste eeuw, dankzij componisten als Edgard Varèse en György Ligeti. Zo richtte **Edgar Varèse** een reeks koorensembles op om deze muziek uit te voeren. Hij ontwikkelde ook een nieuwe muziektaal waarin de nadruk ligt op de klank, op de klanksamenhang en het timbre. Na de Tweede Wereldoorlog was hij een van de eerste componisten om elektronische media in te zetten bij de klankproductie. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw zouden vele van zijn profetische ideeën worden opgenomen door de muzikale avant-garde.

Varèse, die in Parijs werd geboren, week in 1915 uit naar New York, waar hij zich in de jaren 1920 ontpopte tot een zeer progressieve componist. Zijn status als avant-gardekunstenaar vestigde hij met werken als *Hyperprism* (1922), *Intégrales* (1924) en *Octandre* (1923). Dit laatste werk, gecomponeerd voor zeven blazers en contrabas, draagt een titel met meerdere betekenissen: naast het inzetten van acht instrumentalisten verwijst het adjectief 'octandre' ook naar bloemen met acht meeldraden. Dit laatste element kan verband houden met de aanwezigheid van geometrische patronen in Varèses 'sons organisés' ('georganiseerde klanken'), een term die de componist verkoos boven het woord 'muziek'. De drie bewegingen van *Octandre* zijn opgebouwd uit opeenvolgende blokken, waarin telkens gelijkwaardige muzikale elementen worden uitgewerkt, en waarbij de derde beweging een synthese brengt van het eerder gehoorde materiaal.

Het *Kamerconcerto voor dertien instrumenten* (1969-1970) van **György**

Ligeti is geschreven voor Friedrich Cerha en zijn ensemble Die Reihe. Het vormt een synthese van het onderzoek dat Ligeti in zijn twee vorige werken, het *Tweede kwartet* en de *Stukken voor blaaskwintet*, had verricht. Typisch zijn de statische klankoppervlakken die onmerkbaar veranderen; ditmaal worden ze echter stukgeslagen door een overvloed aan ritmes, of onderbroken melodieën.

Ligeti vergeleek het eerste deel van het *Concerto* met "een wateroppervlak waaronder allerhande dingen plaatsvinden. De muzikale gebeurtenissen die men hoort, raken verward; plots duikt een melodie op, die onmiddellijk weer verdwijnt. Een ogenblik lang zijn de omtreklijnen relatief duidelijk, waarna alles opnieuw troebel wordt." Het derde deel "is bijna mechanisch, alsof een vreemd, half defect precisieapparaat zich in gang zet." De jonge Spaanse componist **Joan Magrané Figuera** (1988) is een van de revelaties in de hedendaagse muziek. Hij verstaat de kunst om avant-garde te laten rijmen op muziekgeschiedenis, waarin hij grasduint om zijn eigen artistieke taal te voeden. Zijn muziek ligt dus in de lijn van zijn voorgangers, of zoals de componist zelf zegt: "Ik zie het componeren van muziek steeds als een onderdeel van een traditie. Componeren is voor mij een bewijs van mijn liefde voor de muziek, maar ook een dialoog met het repertoire die nooit stilvalt. En die dialoog zit vol met directe of indirecte verwijzingen."

Op vraag van het Ensemble Intercontemporain schreef Joan Magrané Figuera *Fragments d'Ausiàs March*. Het is een werk voor vijf stemmen en ensemble, dat tijdens dit concert voor het eerst uitgevoerd wordt

in België. Figuera omschrijft het werk als volgt: “Samen met Jordi de Sant Jordi en Joan Roís de Corella is Ausiàs March een van de belangrijkste Catalaanse dichters uit de Valenciaanse gouden eeuw (de vijftiende eeuw). Het grootste deel van zijn werk gaat over de liefde. De erfenis van de troubadours en de hoofse ridderliefde is er nog sterk in aanwezig. Maar zijn poëzie onderscheidt zich door haar grote expressieve kracht en haar onmiskenbare originaliteit. Zo heeft ze ook vandaag nog een onthutsende moderniteit in zich. Voor mijn compositie selecteerde ik slechts enkele fragmenten uit zijn poëtisch oeuvre. Ten eerste omdat ik geen volledig gedicht op muziek wilde zetten, maar ook om op basis van zijn taal een dramaturgisch verhaal op te bouwen. Ik heb de inhoud en de essentie van elk fragment versterkt en tegelijk een muzikale structuur opgezet met de bedoeling om een cantate sui generis te bekomen.”

* Isoritmie. Procedé dat in de 13e eeuw opdoek en een eeuw later door de ars nova verder werd ontwikkeld. Het heeft betrekking op het ritme en de melodie in polyfone muziek. De melodie (color) wordt ritmisch versneden volgens een vooraf bepaalde structuur (talea). Aangezien de talea niet noodzakelijkerwijs de oorspronkelijke frasering van de color respecteert, variëren de combinaties tussen de twee op het vlak van hoogte en lengte van de noten.

BRUNO MANTOVANI

DIRECTION · LEIDING

FR Bruno Mantovani est un compositeur et chef d'orchestre français né en 1974. Il a d'abord étudié le piano, les percussions et le jazz au Conservatoire de Perpignan, avant de rejoindre, en 1993, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il obtient cinq prix. Il poursuit sa formation à Rouen (musicologie), Royaumont (Académie Voix Nouvelles) et à l'IRCAM à Paris (composition et informatique musicale). En tant que compositeur, il a écrit dans divers styles allant de pièces pour instrument solo à des opéras. Ses compositions ont été interprétées par des solistes prestigieux tels qu'Emmanuel Pahud, Alain Billard et Jean-Guihen Queyras, l'Ensemble Intercontemporain, l'Orchestre de Paris, le Radio-Symphonieorchester Wien... Bruno Mantovani est également actif comme chef d'orchestre et a dirigé des ensembles comme Accentus, Alternance, l'Ensemble Intercontemporain et l'Orchestre national de Lille. Depuis 2010, il est directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il a réalisé de nombreux enregistrements primés.

NL Bruno Mantovani is een Franse componist en dirigent die in 1974 werd geboren. Aanvankelijk studeerde hij piano, percussie en jazz aan het conservatorium van Perpignan, alvorens in 1993 toe te treden tot het Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, waar hij vijf prijzen wegkaapte. Verdere studies brachten hem naar Rouen (musicologie), Royaumont (Académie Voix Nouvelles) en het IRCAM in Parijs (muzikale compositie en informatica). Als componist schreef hij in diverse muzikale genres, van stukken voor soloinstrument tot opera's. Zijn composities worden gespeeld door prestigieuze solisten als Emmanuel Pahud, Alain Billard en Jean-Guihen Queyras, het Ensemble intercontemporain, het Orchestre de Paris, het Radio-Symphonieorchester Wien... Bruno Mantovani is ook actief als dirigent en stond aan het hoofd van ensembles als Accentus, Alternance, het Ensemble intercontemporain en het Orchestre national de Lille. Sinds 2010 leidt hij het Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Hij maakte talrijke opnames die vaak in de prijzen vielen.

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

FR L'Ensemble Intercontemporain (EIC) a été fondé en 1976 par Pierre Boulez. Il est constitué de 31 solistes passionnés par la musique des XX^e et XXI^e siècles. Leur directeur musical actuel et chef d'orchestre attiré est Matthias Pintscher. S'alliant à des compositeurs contemporains, l'ensemble explore de nouvelles techniques instrumentales et prend part à des projets combinant la musique avec la danse, le théâtre, le cinéma, la vidéo et les arts plastiques. Il collabore également avec l'IRCAM dans le domaine des nouvelles techniques de génération sonore et s'engage en outre au niveau éducatif, proposant des représentations musicales pour jeune public, des sessions de formation pour jeunes musiciens... Depuis 2004, l'ensemble participe en tant que mentor à la Lucerne Festival Academy. L'EIC compte aujourd'hui une discographie impressionnante. Récemment, il a sorti l'album *Bartók - Ligeti* (Alpha, 2015) ainsi qu'un enregistrement de *Bereshit* de Matthias Pintscher (Alpha, 2016). L'EIC est en résidence à la Philharmonie de Paris.

NL Het Ensemble Intercontemporain (EIC) werd in 1976 opgericht door Pierre Boulez. Het bestaat uit 31 solisten die dezelfde passie voor muziek uit de 20e en de 21e eeuw met elkaar delen. De huidige muziekdirecteur en chef-dirigent is Matthias Pintscher. Aan de zijde van componisten van vandaag verkennen ze instrumentale technieken en nemen ze deel aan projecten die muziek combineren met dans, theater, cinema, video en plastische kunsten. Ze werken ook samen met het IRCAM rond nieuwe technieken om klank te genereren, en engageren zich bovendien in muziekeducatie: muzikale voorstellingen

voor een jong publiek, vormingssessies voor jonge musici... Sinds 2004 nemen ze als mentors deel aan de Lucerne Festival Academy. Het EIC bouwde een indrukwekkende discografie op, met als recentste uitgaven de cd *Bartók - Ligeti* (Alpha, 2015) en een opname van *Bereshit* van Matthias Pintscher (Alpha, 2016). Het EIC is in residentie bij de Philharmonie de Paris.

flûte · fluit

Sophie Cherrier
Emmanuelle Ophéle

hautbois · hobo

Philippe Grauvogel
Didier Pateau

clarinette · klarinet

Martin Adamek
Jérôme Comte

basson · fagot

Paul Riveaux

cor · hoorn

Jens Mc Manama
Jean-Christophe Vervoitte

trompette · trompet

Clément Saunier

trombone

Benny Sluchin

piano

Dimitri Vassilakis
Sébastien Vichard

harpe · harp

Bleuenn Le Fric

violon · viool

Jeanne-Marie Conquer
Hae-Sun Kang
Diégo Tosi

alto · altviool

Odile Auboin
John Stulz

violoncelle · cello

Eric-Maria Couturier
Pierre Strauch

contrebasse · contrabas

Nicolas Crosse

RACHID SAFIR

DIRECTION DU CHŒUR · KOORLEIDING

FR Rachid Safir interprète la musique de toutes les époques, de Pérotin à Ferneyhough en passant par Dufay et Schubert. En tant que chanteur, il a collaboré avec Alfred Deller, le Groupe Vocal de France, le Studio der Frühen Musik (Munich) et le Clemencic Consort. Pendant plus d'une décennie, il a chanté avec A Sei Voci, un ensemble qu'il a lui-même fondé en 1978. En 1988, il donne vie au chœur de chambre Les Jeunes Solistes, qui deviendra par la suite l'ensemble Solistes XXI, dont l'objectif est de rassembler un groupe de chanteurs solistes autour d'une passion commune pour la polyphonie, tant dans un répertoire traditionnel qu'au service de la création musicale, avec des moyens acoustiques ou à l'aide des techniques multimédia les plus récentes. Avec cet ensemble, il a donné au fil des ans de nombreux concerts et créations en France et ailleurs en Europe, et produit de nombreux enregistrements

discographiques plébiscités. En 2016, Rachid Safir a cédé la direction de l'ensemble à Christophe Grapperon tout en continuant d'y participer en tant que chef invité. Rachid Safir a assuré la direction artistique du Centre d'Art Polyphonique de Paris Île-de-France de 1989 à 1997 et enseigné aux conservatoires de Lyon et de Paris. Il s'est également largement consacré au développement de l'enseignement de la direction de chœur et de la pédagogie du chant en France.

NL Rachid Safir vertolkt muziek uit alle stijlperiodes, van Perotinus tot Ferneyhough, van Dufay tot Schubert. Als zanger werkte hij samen met Alfred Deller, de Groupe Vocal de France, de Studio der Frühen Musik (München) en het Clemencic Consort. Hij zong meer dan tien jaar bij A Sei Voci, een ensemble dat hij zelf in 1978 in het leven riep. In 1988 richtte hij het kamerkoor Les Jeunes Solistes op, dat vervolgens verderging als Solistes XXI. Het ensemble stelt zich tot doel om een groep zangsolisten samen te brengen met een passie voor polyfonie, zowel in traditioneel repertoire als ten dienste van de muzikale creatie, zowel akoestisch als gebruik makend van de recentste multimediale technieken. Met Solistes XXI verzorgt Safir al vele jaren talrijke concerten en premières in Frankrijk en elders in Europa, en maakte hij veel gewaardeerde opnames. In 2016 liet Safir de leiding van het ensemble over aan Christophe Grapperon, maar is er wel nog actief als gastdirigent. Safir nam van 1989 tot 1997 de artistieke leiding van het Centre d'Art Polyphonique de Paris Île-de-France voor zijn rekening, en geeft les aan de conservatoria van Lyon en Parijs. Hij legt zich eveneens toe op de ontwikkeling van de opleidingen koordirectie en zangpedagogie in Frankrijk.

SOLISTES XXI

FR Le chœur de chambre français Solistes XXI a été fondé en 1988 par Rachid Safir. Ses chanteurs se consacrent avec autant d'enthousiasme au répertoire contemporain (Scelsi, Saariaho, Xenakis, Dallapiccola, Vivier, Huber...) qu'à la musique ancienne (Josquin Desprez, Monteverdi, Gesualdo, Machaut ou encore Bach). Depuis 1989, le chœur s'est fait une excellente réputation dans le domaine de la création musicale et a noué des liens avec des compositeurs contemporains. Solistes XXI s'est produit au Salzburger Festspiele, au Festival d'Automne à Paris, à l'Opéra de Paris, à Carnegie Hall (New York), au festival Wien Modern, etc. En avril 2016, à Nantes, il a interprété la première de *Maria Republica*, un opéra de François Paris pour orchestre et électronique live. En 2016, Christophe Grapperon a succédé à Rachid Safir à la tête de l'ensemble. L'ensemble Solistes XXI est aidé par le ministère de la culture et de la communication/DRAC d'Ile-de-France, par la SACEM et il est soutenu pour ce concert par la SPEDIDAM. Il est membre de la Fevis (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés).

NL Het Franse kamerkoor Solistes XXI werd in 1988 opgericht door Rachid Safir. De zangers wijden zich met evenveel enthousiasme aan hedendaags repertoire (Scelsi, Saariaho, Xenakis, Dallapiccola, Vivier, Huber...) als aan oude muziek (Josquin Desprez,

Monteverdi, Gesualdo, Machaut of nog Bach). Vanaf 1989 wisten ze een stevige reputatie op te bouwen in het domein van de muzikale creatie en smeedden ze nauwe banden met hedendaagse componisten. Solistes XXI gaf concerten op de Salzburger Festspiele, het Festival d'Automne à Paris, in de Opéra de Paris, de Carnegie Hall (New York), op het festival Wien Modern, etc. In april 2016 brachten ze in Nantes de première van *Maria republica*, een opera van François Paris voor orkest en live electronics. In 2016 volgde Christophe Grapperon Rachid Safir op aan het hoofd van het ensemble. Het ensemble Solistes XXI wordt ondersteund door het Franse ministerie van cultuur en communicatie/DRAC d'Ile-de-France, en door SACEM. Voor dit concert kan de groep rekenen op de steun van SPEDIDAM. Solistes XXI is lid van Fevis (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés).

contre-ténor · contratenor
Guilhem Terrail

tenor I · tenor I
Randol Rodriguez-Rubio

ténor II · tenor II
Safir Behloul

baryton · bariton
Jean-Sébastien Nicolas

basse · bas
Marc Busnel

GUILLAUME DE MACHAUT

KYRIE

extr. · uit Messe de Notre Dame

FR Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

NL Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

*Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.*

GLORIA

extr. · uit Messe de Notre Dame

FR Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. [...] Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. [...]

NL Eer aan God in de hoge, en op aarde vrede aan de mensen van goede wil. Heer God, Koning des Hemels, God, Almachtige Vader, Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

*Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te; benedicimus te; adoramus
te; glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe;
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus;
tu solus Dominus;
tu solus altissimus,
Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris.
Amen.*

JOHANNES CICONIA

○ ROSA BELLA

texte · tekst: **Leonardo Giustiniani**

FR Ô belle rose, ô mon doux cœur, par pitié, ne me laisse pas mourir. Hélas, me faut-il finir las et affligé d'avoir été serviable et loyal en amour ? Aide-moi dans ma souffrance, cœur de mon cœur, ne me laisse pas souffrir.

NL O mooie roos, mijn lieflijk hart, wees genadig en laat me niet sterven. Moet ik helaas mijn dagen vermoeid en verdrietig eindigen doordat ik gedienschtig en trouw was in de liefde? Help me in mijn pijn, hart van mijn hart, laat me niet lijden.

O rosa bella, o dolce anima mia,
non mi lassar morire in cortesia.

Ai lasso mi dolente dezo finire
per ben servire e lealmente amare.

Socorimi ormai del mio languire,
cor del cor mio, mon mi lassar penare.

O dio d'amore, che pena e questa
amare,
Vedi che io moro tut' hora per 'sta
giudea.

GUILLAUME DUFAY

LAMENTATIO SANCTAE

MATRIS ECCLESIAE

CONSTANTINOPOLITANAE

FR Ô très miséricordieuse fontaine d'espoir, Père du Fils dont je suis la mère éplorée : je me rends à ta cour souveraine pour me plaindre de ta puissance et de la nature humaine qui ont permis qu'un dommage si profond soit fait à mon Fils, lui qui m'a tant honorée.

NL O genaderijke fontein van hoop, Vader van de Zoon van wie ik de betreurde moeder ben: ik wend me tot Uw hofhouding om me te beklagen over Uw macht en over de menselijke natuur, die hebben toegestaan dat mijn Zoon zo'n diepe schande moest ondergaan, Hij die me zo geëerd heeft.

O très piteux de tout espoir fontaine,
Père du fils dont suis mère éplorée,
Plaindre me viens à ta cour souveraine
De ta puissance et de nature humaine
Qui ont souffert, telle dure vilaine,
Faire à mon fils qui tant m'a honorée,

Dont suis de bien et de joie séparée,
Sans qui vivant veuille entendre mes
plaintes.

À toi, seul dieu, du forfait me complains
Du gref tourment et douloureux outrage
Que voit souffrir plus bel des humains
Sans nul confort de tout humain lignage.

Tenor:

Omnes amici ejus spreverunt eam

Non est qui consoletur eam

Ex omnibus caris ejus.

SALVE FLOS TUSCAE GENTIS / VOS NUNC ETRUSCORUM IUBAR

FR Florence, fleur de la nation toscane, gloire immense de la terre italienne, salut à toi, dont la renommée s'étend à la terre entière et qui porte tes enfants aux nues. De belles voix t'ont glorifiée par leur chant, sans aucune rétribution en retour. Je ne suis pas las de ce chant, mais toi tu l'es. Alors vis, vis pour nourrir mes chansons. / Ô jeune fille, chaque homme aspire à tes étreintes et doux baisers. Ô déesses du monde, moi Guillaume, né du Fay, j'ai chanté ces chants pour vous, à travers tous les âges.

NL O Firenze, bloem van de Toscaanse natie, heerlijkheid van het Italiaanse land, wees gegroet. Je roem strekt zich uit tot de hele wereld en je kinderen prijs je hemelhoog. Mooie stemmen hebben je verheerlijkt met hun gezang, zonder iets terug te vragen. Ik ben dit lied niet moe, maar jij wel. Leef dus, leef om mijn liederen te voeden. / O meisje, elke man verlangt naar je omhelzingen en je zoete kussen. O godinnen van de wereld, ik, Guillaume, geboren Dufay, ik heb deze liederen voor jullie gezongen, door alle eeuwen heen.

Triplum:

Salve flos Tuscae gentis, Florencia, salve, o salve italici gloria magna soli, salve que doctos felix tot mater alumnos tot generas magno consilio atque side, que tot prestantes mira integritudine, que tot prestantes generas religione viros. Salve cui debet quodcunque est artis honeste, ingenii quicquid, quicquid et eloquii est. Salve que fama totum diffusa per orbem et vehis et natos mittis ad astra tuos, Nunc cecini et grate voces placuere canore premia mercedes nec periere simul; fessus ego haud cantu, vox est de fessa canendo, sed tu carminibus vive cananda meis.

Motetus:

Vos nunc Etrusce iubar, salvete puellae, sic sedet hoc animo nec sine amore moror; stant foribus nimphis similes, stant naiades utque aut amazonides aut procaces, Venus servet in amplexus atque oscula dulcia, Quisque si semel has viderit, captus amore cadet. Ite, dee mundi, vester per secula cuncta Guillermus cecini, natus est ipse Fay.

JOSQUIN DESPREZ

DOULEUR ME BAT

*FR Douleur me bat, tristesse m'affole.
Amour me nuit et malheur me console.
Vouloir me suit mais ne peut m'aider. Jouir
ne puis d'un grand bien qu'on me veut. De
vivre ainsi, pour Dieu, qu'on me tranche
la tête.*

*NL Ik ben door leed verslagen, verdriet
beangstigt me. Liefde berokkent mij
schade en ongeluk brengt me troost.
De wil is meegaand, maar kan me niet
helpen. Als ik zo moet leven, bij God, dan
word ik nog liever onthoofd.*

Douleur me bat et tristesse ma folle
Amour me nuyt et malheur me console
vouloir me suit mais aider ne me peut
jouir ne puis dung grant bien
quon me veult
de vivre ainsi pour dieu quon me decolle

JOAN MAGRANÉ FIGUERA

FRAGMENTS D'AUSIÀS MARCH

texte · tekst: Ausiàs March

**traduction · vertaling: Joan Magrané
Figuera**

*FR Ô grande douleur ! je vous aime si
purement que j'ai deuil que vous ne m'aimiez
pas. Vous ne connaissez pas mon vœu
secret, Vous n'entendez pas la douleur que
j'ai : et ce désir d'amour me donne grand
faim et soif. / J'aime autant qu'il m'arrive
maintenant de ne pouvoir plus aimer. Je ne
trouve ni thème ni rime et c'est pourquoi je
me tais, car cet amour me bat avec une si
grande force que je ne peux pas parler.*

*NL O grote pijn! Mijn liefde voor jou is zo
zuiver, dat ik het betreur dat je me niet
liefhebt. Mijn geheime wens ken je niet,
de pijn die ik ervaar, hoor je niet: en dat
verlangen naar liefde bezorgt me grote
honger en dorst. / Moge ik evengoed niet
meer in staat zijn lief te hebben. Ik vind
geen thema of rijm, en dat is waarom ik
zwijg, want die liefde slaat me met zo'n
kracht dat ik niet meer kan spreken.*

I.

Caça (instrumental · instrumentaal)

II.

Ab tal dolor com l'esperit s'arranca
e dins lo cos comença a fer camí
e roman fred lo lloc d'on parteix si:
la viva carn s'altera en groga i blanca.
O fort dolor! tan vos am purament
que m'es dolor com no'm poreu amar.

III.

Vós no sabeu lo meu voler secret,
vós no sentiú e sobre dolor sent:
amor ho fa, dant a mi fam e set.

Llir entre cards
vós sou mon déu e mon delit
que'l seny tinc pres, l'arbitre, e la raó:

JOSQUIN DESPREZ

PLUSIEURS REGRETZ

IV. Madrigal

1. Del temps present no em trobe amador
més del passat, que és no res e finit.
D'aquest pensar me sojorn e em delit,
Ja tots mos cants me plau metre en oblit
2. Las, mon delit dolor se converteix
doble és l'afany après d'un poc repòs,
lo jorn ha por de perdre sa claror:
quan ve la nit que expandeix ses
tenebres.
3. Sí com lo sol escalfa ab sa calor
escalfa amor cascun cor,
no el de vós, ple de fredor
d'on ve lo glaç qui tanta fredor porta?
4. Sí com la mar se plany greument e crida
com dos forts vents la baten igualment,
u de llevant e l'altre de ponent,
tremolar sent ja mon enteniment.

V.

Sia cascú per ben oir atent...

VI.

Tant he amat que vinc en desamar
No trob raó ne rima
e per çó jo me'n call
Ab forces tals amor mi venç
que lo dir no m'és possible.
Ab gran voler de parlar, jo fui mut.
Amor, amor,
de qualsevol costat jaeu en fang.

VII.

Sí com lo taur se'n va fuit pel desert...

VIII.

Llir entre cards
vós sou mon déu e mon delit
que'l seny tinc pres, l'arbitre, e la raó:
Així com cell qui en lo somni's delita
e son delit de foll pensament ve...

*FR Plusieurs regrets qui sont sur terre
et les douleurs dont souffrent hommes
et femmes n'est que plaisir à côté de
ceux que je porte, me tourmentant de si
piteuse sorte que mes esprits ne savent
plus ce qu'ils font.*

*NL Veel verlangens hier op aarde, en de
pijn die mannen en vrouwen moeten
ondergaan, zijn puur plezier vergeleken
met de pijn die ik moet dragen en die me
zo erbarmelijk kwelt, dat mijn geest niet
meer weet wat hij doet.*

*Plusieurs regretz qui sur la terre sont
et les douleurs que' hommes et
femmes ont
nest que plaisir envers ceulx que
ie porte
me tourmentant de si piteuse sorte
que mes esprits ne scavent plus
qu'ilz font.*

29 APR. '17 – 22:00

Les Brigittines

TRIO MEDIÆVAL

“AQUILONIS”

Un voyage musical de l'Islande à la Méditerranée, en passant par les côtes de la Scandinavie et de l'Angleterre · Een muzikale reis van IJsland tot de Middellandse Zee, via de kusten van Scandinavië en Engeland

ANGLETERRE, 13^E SIÈCLE · ENGELAND, 13^E EEUW
Salve mater misericordie

ITALIE, 12^E SIÈCLE · ITALIË, 12^E EEUW
Lauda: Fammi cantar (arr. A.M. Friman / L.A. Fuglseth)

ISLANDE, 14^E SIÈCLE · IJSLAND, 14^E EEUW
Répons de Vêpres · Vesperresponsorium *

ANDERS JORMIN
°1957
Ama (2014) **

ANGLETERRE, 15^E SIÈCLE · ENGELAND, 15^E EEUW
Carol: Ave rex angelorum
Carol: Ecce quod natura
Carol: Alleluia a newë work

ISLANDE, 14^E SIÈCLE · IJSLAND, 14^E EEUW
Antiphone de Vêpres · Vesperantifoon “Adest festum” & Ps. I, II, III *

ISLANDE (TVÍSÖNGUR), 17^E SIÈCLE · IJSLAND (TVÍSÖNGUR), 17^E EEUW
Anda þinn guð mér gef þú vist (arr. A.M. Friman)

ISLANDE (RIMUS), TRADITIONEL · IJSLANDSE TRADITIONAL (RIMUS)
Láta gjalla létt og hátt (arr. Trio Mediæval)

pause · pauze

TRADITIONEL DE NORVÈGE · NOORSE TRADITIONAL
Ingen vinner frem til den evige ro (arr. A.M. Friman / L.A. Fuglseth)

ITALIE, 12^E SIÈCLE · ITALIË, 12^E EEUW
Lauda: Benedicti e llaudati (arr. A.M. Friman / L.A. Fuglseth)

ANGLETERRE (BERKELEY CASTLE), 14^E SIÈCLE · ENGELAND
(BERKELEY CASTLE), 14^E EEUW
Alma mater / Ante thronum
Benedicta es celorum regina

ISLANDE, 14^E SIÈCLE · IJSLAND, 14^E EEUW
Antiphone “O pastor Islandia” · Antifoon “O pastor Islandia” *
Antiphone des Vêpres · Vesperantifoon “Docent digna” & Ps. IV, V *

TRADITIONEL DE NORVÈGE · NOORSE TRADITIONAL
Gud unde oss (arr. Berit Opheim)
Fryd dig du Kristi brud (arr. L.A. Fuglseth)

WILLIAM BROOKS
°1943
Vale dulcis amice (2006) **

* extr. de l'Office pour St Thorlak · uit het Officie voor St. Thorlak (transcr.
Nicky Losseff / Róbert Ottósson, arr. Trio Mediæval)

** composé pour · gecomponeerd voor Trio Mediæval

23:15

fin du concert · einde van het concert

concert sans pause · concert zonder pauze

coproduction · coproductie

organisatie
oudemuziek

Textes français, p. 36
Nederlandse teksten, p. 37
Biographies · Biografieën, p. 39
Textes chantés · Gezongen teksten, p. 40

AQUILONIS

Il est tentant de décrire *Aquilonis*, ou Aquilon, comme une métaphore : le vent froid du nord (*aquilo* en latin) qui pousse vers le sud les aspirations créatrices et vocales des trois musiciennes scandinaves, jusqu'à l'Europe et les deux Amériques. La musique au programme de ce soir peut effectivement être vue comme un périple depuis la fraîcheur du Nord vers la chaleur du Sud. Mais c'est aussi un instantané du voyage à travers le temps de Trio Mediæval lui-même, une aventure qui a commencé avec la polyphonie médiévale, permettant aux musiciennes de développer leur univers sonore unique et à partir de là explorer le lien mystérieux entre le Moyen Âge et le présent. La naissance du trio est liée à la découverte par Linn Andrea Fuglseth, alors étudiante à la Guildhall School for Music, de l'*Alleluia. A neuë work*. C'est l'un des trois chants médiévaux anglais qui sont encore chantés aujourd'hui, une pièce mêlant surprises modales et virtuosité spectaculaire.

Aquilon souffle aussi par la musique du saint islandais Thorlak, qui, après une vie pleine d'aventures merveilleuses et de dévotion, mourut le 23 décembre 1193. Nous ne saurons jamais comment sa musique sonnait à l'origine, mais la solution que Trio Mediæval a choisie est caractéristique de son implication créative dans le mouvement de la musique ancienne : polyphonie spontanée et accompagnement instrumental discret donnent vie à la musique, tandis que l'esprit de l'original reste intact.

Nous savons également peu de choses de l'origine de la chanson médiévale. Les trois exemples du programme sont emblématiques d'un genre qui, comme une grande part de la musique de cette époque, appartient surtout au domaine masculin. Chantée par des femmes, cette musique est illuminée d'une clarté et d'un éclat dont l'original était probablement dépourvu.

Les guerres, l'Église et l'évolution des modes ont contribué à la destruction des manuscrits médiévaux, surtout en Angleterre, dont peu ont été conservés. Nous ne connaissons *Alma mater* et *Benedicta es celorum regina* que grâce à un enchaînement de hasards historiques. Le rouleau de parchemin sur lequel ces pièces sont notées, connu sous le nom de Berkeley Castle Select Roll 55, commença sa vie comme document administratif lié aux travaux de restauration du château de Bretby dans les années 1302-1303. Les deux séquences et les deux motets furent probablement copiés à l'arrière du rouleau dans le premier quart du XIV^e siècle. De nombreux manuscrits médiévaux ont été découpés dans les siècles suivants et réutilisés pour renforcer la reliure de nouveaux livres, peut-être parce que la musique était considérée comme démodée. Que la musique du Berkeley Castle Select Roll ait été conservée peut être dû notamment au fait qu'un comptable consciencieux n'ait pas voulu jeter ses vieux livres de comptes.

Trio Mediæval a collaboré avec de nombreux compositeurs des deux côtés de l'Atlantique, ce qui a lui permis de créer un répertoire considérable épousant son don particulier pour produire des sonorités cristallines. Les pièces de William Brooks et d'Anders Jormin, composées spécialement

pour lui, l'illustrent clairement. *Vale, dulcis amice*, une chanson d'adieu, est la dernière des *Six Mediaeval Lyrics* composées par Brooks pour l'ensemble en 2006. Les poèmes sont tirés de la vaste étude *Medieval Latin and the Rise of the European Love-Lyric* de Peter Dronke (Oxford University Press, 1966), qui réunit de très nombreux textes, souvent de la main d'une femme. *Ama* de Jormin est basée sur un poème d'amour de Virgile vieux de deux mille ans. Pour écrire ces œuvres, les deux compositeurs se sont inspirés de la synthèse sonore et d'atmosphères qu'est capable de produire Trio Mediæval.

Vale, dulcis amice constitue une excellente conclusion à ce programme, mais le voyage musical de Trio Mediæval s'achève en réalité en Italie, avec des *laude* (chants de louanges) tirés du célèbre manuscrit *Laudario di Cortona*, une source où le trio puise son inspiration depuis des années. Comparées à la simplicité austère des chansons de son premier enregistrement, les versions que nous entendons ici ont considérablement évolué. Les implications harmoniques des mélodies ont été retravaillées en arrangements polyphoniques et çà et là, des mélodies populaires nordiques sont tissées dans la texture musicale. Ainsi, l'histoire et la géographie se fondent dans le monde sonore intemporel qui a forgé la réputation de Trio Mediæval.

John Potter

AQUILONIS

Het is verleidelijk om *Aquilonis* als een metafoor te beschouwen: de frisse noordenwind ('aquilo' in het Latijn) die de creatieve, vocale ambities van drie Scandinavische musici zuidwaarts naar Europa en de beide Amerika's drijft.

En de muziek op het programma van vanavond kan je inderdaad beschouwen als een reis van het koele noorden naar het warme zuiden. Maar het is ook een momentopname van de muzikale reis doorheen de tijd van Trio Mediæval zelf: een avontuur dat begon met het zingen van middeleeuwse polyfonie, waardoor de musici hun eigen unieke klankwereld ontwikkelden, om van daaruit het mysterieuze verband tussen de middeleeuwen en het heden te verkennen. Het ontstaan van het trio hangt samen met de onthullende ontdekking door Linn Andrea Fuglseth - toen nog studente aan de Guildhall School for Music - van het *Alleluia*. *A neuë work*. Dit is een van de drie Engelse, middeleeuwse carols die vandaag worden gezongen, een stuk met een exotische mix van modale verrassingen en spectaculaire virtuositeit.

Aquilonis waait ook doorheen de muziek voor de IJslandse heilige Thorlak, die na een leven vol wonderlijke avonturen en devotie, op 23 december 1193 stierf. We zullen nooit weten hoe Thorlaks muziek oorspronkelijk geklonken heeft, maar de oplossing die de musici van Trio Mediæval hebben gekozen, is kenmerkend voor hun creatieve betrokkenheid bij de oudemuziekbeweging: spontane meerstemmigheid en een bescheiden

instrumentale begeleiding brengen de muziek tot leven, terwijl de geest van het origineel intact blijft.

Ook over de oorsprong van de middeleeuwse carol is maar weinig geweten. De drie voorbeelden op het programma zijn emblematisch voor het genre dat, zoals veel middeleeuwse muziek, vooral tot het domein van de man behoorde. Gezongen door vrouwenstemmen krijgt deze muziek een helderheid en een schittering die het origineel waarschijnlijk niet gehad heeft.

Oorlogen, de kerk en veranderende modes droegen allemaal bij aan de vernietiging van middeleeuwse manuscripten, vooral in Engeland, zodat bijzonder weinig materiaal is overgeleverd. *Alma mater* en *Benedicta es celorum regina* kennen we alleen dankzij een reeks historische toevalstreffers. De rol perkament waarop ze genoteerd zijn, bekend als de Berkeley Castle Select Roll 55, begon zijn leven als een financieel-administratief document in verband met restauratiewerken aan Bretby Castle in de jaren 1302-1303. De twee sequenzen en twee motetten werden wellicht in het eerste kwart van de veertiende eeuw op de achterkant van deze rol gekopieerd. Veel middeleeuwse muziekhandschriften werden in latere eeuwen versneden en hergebruikt als versteviging bij het binden van nieuwe boeken, misschien omdat de muziek ouderwets werd bevonden. Dat de muziek van de Berkeley Castle Select Roll bewaard is gebleven, heeft mogelijk te maken met het feit dat een gewetensvolle accountant zijn oude boekhouding niet wilde weggooiden.

Trio Mediæval heeft met talrijke componisten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan samengewerkt, waardoor een aanzienlijk repertoire

is ontstaan dat aansluit bij de bijzondere gave van het ensemble om kristalheldere klanken te creëren. De stukken van William Brooks en Anders Jormin, die speciaal voor het ensemble zijn gecomponeerd, illustreren dit duidelijk. *Vale, dulcis amice*, een afscheidslied, is het laatste van *Six Mediaeval Lyrics* dat Brooks in 2006 voor het ensemble componeerde. De gedichten stammen uit de gewichtige studie *Medieval Latin and the Rise of the European Love-Lyric* van Peter Dronke (Oxford University Press, 1966), waarin heel veel teksten zijn opgenomen, vaak van de hand van een vrouw. Jormins *Ama* is dan weer gebaseerd op een tweeduizend jaar oud liefdesgedicht van Virgilius. Bij het schrijven van deze werken lieten beide componisten zich inspireren door het feit dat Trio Mediæval in staat is om een echte synthese van klank en sfeer te scheppen.

Hoewel *Vale, dulcis amice* een passend slot is voor dit programma, eindigt de muzikale reis van Trio Mediæval eigenlijk in Italië, met *laude* (lofgezangen) uit het beroemde manuscript *Laudario di Cortona*, een bron waaruit het trio al jaren put. De versies die we in dit programma horen, zijn in vergelijking met de sobere eenvoud van de liederen op hun eerste opname, flink geëvolueerd. De harmonische implicaties van de melodieën worden door de musici van het trio in meerstemmige arrangementen verwerkt, en het is geen verrassing dat her en der Noorse volksmelodieën in de muzikale textuur zijn verweven. Zo smelten geschiedenis en geografie volledig samen in de tijdloze klankwereld waar Trio Mediæval zo bekend om is.

John Potter

TRIO MEDIÆVAL

ANNA MARIA FRIMAN,
chant, violon Hardanger, clochettes ·
zang, Hardangerviool, bellen
LINN ANDRÉA FUGLSETH,
chant, shruti, clochettes ·
zang, shruti, bellen
BERIT OPHEIM, chant · zang

FR L'ensemble vocal Trio Mediæval a été fondé à Oslo en 1997 et s'est spécialisé dans trois domaines : les arrangements de ballades et de chansons norvégiennes médiévales, la musique polyphonique médiévale anglaise, française et italienne arrangée spécialement pour l'ensemble, et la musique contemporaine. Le trio a déjà été l'invité de grandes salles de concert, comme le Konzerthaus de Vienne, le Konserthus d'Oslo, le Wigmore Hall de Londres et Carnegie Hall de New York, et de festivals internationaux, parmi lesquels ceux de Cheltenham, d'Aldeburgh, les Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, les Niedersächsischen Musiktagen... Trio Mediæval collabore avec de nombreux compositeurs tels que Gavin Bryars, Ivan Moody, Oleh Harkavyi et Andrew Smith. Fascinée par les voix uniques du trio, Julia Wolfe a composé *Steel Hammer*, créée avec Bang on a Can All-Stars à Carnegie Hall en 2009 (l'enregistrement est paru en 2014 sous le label Cantaloupe Music). La vaste discographie de l'ensemble a été largement primée. En mars 2017 est paru *Rímur*, son dernier enregistrement réalisé avec le trompettiste Arve Henriksen.

NL Het vocaal ensemble Trio Mediæval werd in 1997 in Oslo opgericht en heeft zich gespecialiseerd in drie domeinen: eigen bewerkingen van middeleeuwse ballades en liederen uit Noorwegen; speciaal voor het ensemble gearrangeerde meerstemmige middeleeuwse muziek uit Engeland, Frankrijk en Italië; en hedendaagse muziek. Het ensemble was reeds te gast in grote concertzalen, zoals het Wiener Konzerthaus, het Oslo Konserthus, de Wigmore Hall (Londen) en de Carnegie Hall (New York), en op internationale festivals, waaronder het Cheltenham Music Festival, het Aldeburgh Festival, de Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, de Niedersächsischen Musiktagen... Trio Mediæval werkt samen met talrijke componisten, zoals Gavin Bryars, Ivan Moody, Oleh Harkavyi en Andrew Smith. Gefascineerd door de unieke stemmen van het trio componeerde Julia Wolfe *Steel Hammer*, dat samen met Bang on a Can All Stars in 2009 in de Carnegie Hall in première ging (de opname verscheen in 2014 bij Cantaloupe Music). Het ensemble heeft een uitgebreide, vaak bekroonde discografie op zijn naam staan. In maart 2017 kwam zijn recentste opname uit, *Rímur*, met medewerking van trompettist Arve Henriksen.

SALVE MATER MISERICORDIE

FR *Je vous salue, Mère de miséricorde,
étoile de la mer, salut du monde :
protège-nous aujourd'hui du mal.*

NL *Gegroet, Moeder van erbarmen, ster
van de zee, verlossing van de wereld:
bescherm ons vandaag tegen het kwaad.*

Salve mater misericordie
Stella maris decus ecclesie
Porta via celestis curie
Mundi salus et datrix venie.

Que portasti regem justitie
Miro modo non nostra serie
Miserere huius familie
Et a malis serva nos hodie.

LAUDA: FAMMI CANTAR

FR *Refrain : Laissez-moi chanter l'amour
pour la Vierge en qui le Christ se
réjouit. - Protège-moi, mère de l'amour,
et met mon cœur en feu. Envoie ta
protection, ma Dame, envoie-la, nuit et
jour. Splendide vierge, fleur de toutes les
roses, tu es belle sans amour charnel.*

NL *Refrein: Laat mij zingen van de liefde
voor de gezegende Maagd in wie Christus
zich verheugt. - Bescherm mij, moeder
van liefde, en zet mijn hart in vuur en
vlam. Zend uw bescherming, o Vrouwe,
zend ze dag en nacht. Prachtige maagd,
bloem van alle rozen, gij zijt mooi zonder
vleselijke liefde.*

Fammi cantar l'amor di la beata,
quella ke de Cristo sta gaudente.

Dammi conforto, madre de l'amore,
et mette fuoco et fiamba nel mio core;
ki t'amasse tanto a tutte l'ore
k'io ne transmortisse spessamente.
Fammi cantar...

Confortami di te, madonna mia,
et giorno et nocte a l'ora de la dia;
come se' dolçe a chiamar, Maria,
ke par ke rimbaldisca tutta gente.
Fammi cantar...

Vergine bella, fior sovr' ogni rosa,
sença carnal amore se' dilectosa;
amata fosti et se' sovr'ogni cosa,
nel paradiso se' la più piacente.
Fammi cantar...

RÉPONS DE VÊPRES ·
VESPERRESPONSORIUM

FR *Jean portait l'épée de la justice, ce
qui renforça la fierté de son ennemi.
L'escadron furibond chercha le saint, mais
il fut miraculeusement protégé. Gloire au
Père et au Fils...*

NL *Johannes droeg het zwaard van
gerechtigheid, wat de trots van zijn vijand
verscherpte. Het razende eskader zocht
de heilige, maar hij werd wonderbaarlijk
beschermd. Eer aan de Vader en de Zoon...*

Dum Johannis zelum gerit,
Mechus hunc persecutur,
quem mucrone iusto ferit,
livor hinc acuitur.
Turma furens sanctum querit,
sed mire protegitur.
Elevata manus dira,
mortem minans truci ira,
paralysi quatitur.
Gloria patri et filio
et spiritui sancto.

AMA

FR *L'amour vainc tout, laissons-nous
vaincre par l'amour.*

NL *De liefde overwint alles, laat ons
overwonnen worden door liefde.*

Si vis amari, ama.
Breve tempus omnibus est vitae.
Amor vincit omnia
et nos cedamus amori.

CAROL: AVE REX ANGELORUM

FR Salut, Roi des anges, Roi céleste, prince des pôles de la terre. Salut, toi qui es tout-puissant dans tes œuvres. Je t'offre l'or comme à un roi.

NL Gegroet, Koning der engelen, hemelse Koning, prins van de polen van de aarde. Gegroet, almachtige in Uw werken. Ik offer U goud als aan een koning.

Ave rex angelorum,
Ave rex caelorum,
Ave princepsque polorum.
Hail, most mighty in thy working.
Hail, thou Lord of all things,
I offer thee Gold as to a King.
Hail King of Angels
Hail King of the heavens
Hail prince of the sky.

CAROL: ECCE QUOD NATURA

FR Refrain : Voici, la nature change ses lois : une vierge pure accouche du fils de Dieu. - Voici une nouvelle joie, voici un nouveau miracle. Dieu, qui aperçut ce monde déplorable, créa d'une épine une délicieuse fleur ; elle est la Reine du ciel, notre baume de guérison et le salut des hommes.

NL Refrein: Zie, de natuur verandert haar wetten: een zuivere maagd bevalt van de zoon van God. - Zie, een nieuwe vreugde, zie, een nieuw wonder. God, die de betreurenswaardige wereld zag, bracht uit een doorn een verrukkelijke bloem voort, die de Koningin van de hemel is, onze genezende balsem, en de redding van de mensen.

Ecce, quod natura mutat sua jura:
virgo parit pura
Dei filium.
Ecce, novum gaudium,
ecce, novum mirum:
Virgo parit filium,
que non novit virum;
sed ut pirus pirum,
gleba fert saphirum,
Dei filium.
Ecce, quod natura ...

Mundum Deus flebilem videns in ruina,
rosam delectabilem
produxit de spina
que celi regina,
nostra medicina
et salus hominum.
Ecce, quod natura ...

Nequivit divinitas
plus humiliari,
nec nostra fragilitas
magis exaltari,
quam celo locari,
per conjugium.
Ecce, quod natura ...

CAROL: ALLELUIA A NEWË WORK

FR Alleluia. Un nouvel exploit se présente par la puissance et la grâce du messenger de Dieu, pour sauver les âmes perdues, alleluia, alleluia. Avec Gabriel tout a commencé : juste au moment où le soleil brillait à travers la fenêtre, Jésus a été conçu, alleluia, alleluia, par Marie, mère pleine de grâce.

NL Alleluia. Een nieuwe daad dient zich aan door de macht en genade van Gods boodschapper, om de verloren zielen te redden, alleluia, alleluia. Bij Gabriel is alles begonnen: precies toen de zon door het raam scheen, werd Jezus ontvangen, alleluia, alleluia, door Maria, moeder vol van genade.

Alleluia

A newè work is come on hond,
Through might and grace of Goddès
sond.

To save the lost of every lond,
Alleluia, alleluia
For now is free that erst was bond;
We mow well sing alleluia.
By Gabriel begun it was:
Right as the sun shone thro the glass
Jesu Christ conceived was,
Alleluia, alleluia
Of Mary mother, full of grace;
Now sing we here alleluia.
Alleluia, this sweetè song,
Out of a greenè branch it sprong.
God send us the life that lasteth long.
Alleluia, alleluia,
Now joy and bliss be them among
That thus can sing alleluia.

ANTIPHONE DE VÊPRES ·
VESPERANTIFOON "ADEST
FESTUM" & PS. I, II, III

*FR I. C'est maintenant qu'on célèbre
l'illustre fête où l'obscurité se dissipe
et le peuple pieux danse de joie. Louez
le nom du Seigneur, dès maintenant et
à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son
coucher soit béni le nom du Seigneur. Lui
qui élève les désemparés de la poussière,
qui veut sortir les pauvres de la boue.
C'est maintenant qu'on célèbre l'illustre
fête... II. Les frontières de la montagne du
nord se mettent aujourd'hui sous le règne
du grand roi. Louez le Seigneur, tous les
peuples, louez-le, toutes les nations. Les
frontières ... III. Le Seigneur parle depuis
Basan et se tourne vers les profondeurs.
Louez le Seigneur, serviteurs du Seigneur,
officiant dans la maison du Seigneur, car
il est bon, chantez son nom, car cela est
agréable. Le Seigneur parle...*

*NL I. Nu is het beroemde feest waarop de
duïsternis wordt verjaagd en het vrome
volk van vreugde danst. Loof de naam van
de Heer, van nu tot in eeuwigheid. Van
de opkomst van de zon tot haar dalen zij
geprezen de naam van de Heer. Hij die de
arme opricht uit het stof, de schamele wil
heffen uit het slijk. Nu is het beroemde
feest... II. De grenzen van de noordelijke
berg vallen nu onder de heerschappij van
de grote koning. Loof de Heer, alle volken,
prijz Hem, alle naties. De grenzen van...
III. De Heer spreekt vanuit Basan en keert
zich tot de diepten. Loof Hem, dienaren
van de Heer, gij die dient in het huis van
de Heer, want Hij is goed, bezing zijn
naam, want dat is aangenaam. De Heer
spreekt...*

I.

Adest festum percelebre,
quo effugantur tenebre,
mentem lumen irradiat,
gens devota tripudiat.
Laudate, pueri Domini,
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum
ex hoc nunc et usque in seculum.
A solis ortu
usque ad occasum
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus,
super celos gloria eius.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat
et se inclinat, ut respiciat
in celum et in terram?
Suscitans de terra inopem,
de stercore erigens pauperem,
ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum letantem.
Adest festum...

II.

Aquilonis iam latera,
magno regi sunt subdita,
per sacramenti federa,
et per Thorlaki merita.
Laudate Dominum, omnes gentes;
collaudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos
misericordia eius,
Et veritas Domini manet in eternum.
Aquilonis...

III.

Fans ex Basan Dominus,
vertit in profundum,
dum se mundi terminus,
fide sentit mundum.
Laudate nomen Domini,
laudate servi Domini,
qui statis in domo Domini,
in atriis domus Dei nostri.
Laudate Dominum, quia bonus Dominus;
psallite nomini eius, quoniam suave.
Benedictus Dominus ex Sion,
qui habitat in Jerusalem.
Fans ex...

ANDA ÞINN GUÐ MÉR GEF ÞÚ VIST

*FR Accorde-moi, Seigneur, tout ton esprit.
Plein de larmes, je te prie, guide mes pas
vers ta voie.*

*NL Schenk mij, o Heer, geheel uw geest.
Vol tranen smeek ik U, leid mijn stappen
naar uw weg.*

Anda þinn guð, mér gef þú vist
Anda þinn guð mér gef þú vist
grátandi ég þig beiði;
að villi mig sá vondi síst
veg minn allan þú greiði.
Meðan lífi ég hér og ljær þú tímann mér,
lát mig vel læra'að deyja.

LÁTA GJALLA LÉTT OG HÁTT

*FR Fais les entendre, haut et fort, ces
poèmes dont personne ne se soucie. Le
froid s'empare du cœur et de l'esprit, la foi
est aveuglée par la douleur. La confiance
diminue rapidement, ceci est mon état en
ce moment. Le soir s'approche peu à peu.*

*NL Laat ze horen, luid en duidelijk, deze
gedichten waar niemand om geeft.
De kou grijpt het hart en de geest, het
geloof wordt verblind door verdriet. Het
vertrouwen neemt snel af, dit is mijn
huidige toestand. Het avonduur nadert
met rasse schreden.*

Láta gjalla létt og hátt
ljóð sem falla öngum,
ég hef varla á því mátt
inni' í fjallaþröngum.

Mínu yndi svellur svalt,
sorgin blindar trúna;
traust í skyndi tapast allt
til að mynda núna.

Vill mér búa blóðug kjör
botnfraus trúar lindin;
illa fúinn andans knör
upp skal snúa í vindinn.

Bili megin, þyngist þraut
þráin ei mig kallar.
Steinum fleygi af banabraut
brátt nú degi hallar.

pause · pause

INGEN VINNER FREM TIL DEN EVIGE RO

FR Le repos éternel est accordé à ceux qui ont travaillé dur pour l'obtenir. La porte est étroite, le chemin est étroit, mais la grâce du Seigneur peut ouvrir le palais céleste. Dans votre cœur Jésus vaut tout, il est le vrai royaume des cieux. Écoutez ses paroles : sois patient, ô mon âme, et ta récompense sera le royaume des cieux.

NL Eeuwige rust wordt aan hen vergund die er hard voor gewerkt hebben. De poort is smal, het pad is smal, maar de genade van de Heer kan het hemelse paleis openen. In uw hart is Jezus alles waard, Hij is het ware koninkrijk van de hemel. Hoor Zijn woorden: wees geduldig, mijn ziel, en uw beloning zal het koninkrijk der hemelen zijn.

Ingen vinner frem til den evige ro som seg ei veldig fremtrenger.
Sjelen den må utstå en kamp for den tro hvorav vår salighet henger.
Porten kalles trang og veien heter smal.
Dog kan herrens nåde åpne himlens sal.
Kjemp da alvorlig, treng fremad med makt,
om du vil himmerik vinne.
Jesus i ditt hjerte er alle ting verd,
selv er han himmeriks rike.
Derfor gjør med Jesus din daglige ferd,
aldri vil han fra deg vike.
Treng deg til hans hjerte inn med all din makt,
han i nåde rekker deg din bryllupsdrakt.
Hør hva han sier:
Bruk tålmod, o sjel,
så skal du himmerik vinne.

LAUDA: BENEDICTI E LLAUDATI

FR Refrain : Saints apôtres qui servez notre Seigneur, vous êtes bénis et glorifiés à toute heure. -Saints apôtres, nous avons mis notre confiance en vous. Faites que nous continuions à servir et à louer le Christ notre sauveur. Nous vous implorons, glorieux apôtres, de veiller sur nous.

NL Refrein: Heilige apostelen, die onze Heer dienen, gezegend en geloofd zijt gij, op elk uur. - Heilige apostelen, wij stellen ons vertrouwen in u. Maak dat we Christus onze redder blijven dienen en loven. Wij roepen u aan, heerlijke apostelen, om over ons te waken.

Benedicti e laudati sempre
siate a tutte l'ore,
sancti apostoli beati
servi del nostro segnore.
Sancti apostoli, voi laudamo
de bon core nocte et dia,
et a voi raccomandamo
tutta nostra compagnia.
Benedicti...
Manteneten' en tal via
ke potiam perseverare
a servire ed a laudare
Cristo nostro redemptore.
Benedicti...
Voi chiamam per avvocati
nocte e di ogni stascione,
apostoli glorificati
pieni di consolatione.
Benedicti...

ALMA MATER / ANTE THRONUM

FR Bonne mère, digne pousse de la tribu royale du noble Jessé, lève-toi, va vers ton Fils, notre Seigneur, pour obtenir sa grâce pour nous, mortels. Contemple cette vallée de larmes, illustre Vierge, fille de David, mère du Créateur, le Roi éternel,

toi qui est assise sur un trône magnifique, couronnée de bijoux et de fleurs. Daigne penser à nous et, une fois cette vie terminée, à nous accueillir dans la patrie de ta gloire. / Devant le trône de la Vierge les habitants des hauts lieux prennent place. Ils la vénèrent, assise auprès de son Fils, avec les chants les plus doux, avec de nombreux instruments : salve, Mère du Seigneur, vierge ayant porté le fils. Accorde la guérison et la protection à ceux qui sont épuisés et qui cherchent ton aide. Prie ton Fils unique, afin qu'Il reconduise ses serviteurs sauvés dans la patrie céleste.

NL Vriendelijke moeder, waardige loot van de koninklijke stam van de edele Jesse, sta op, ga naar uw Zoon, onze Heer, verkrijg Zijn genade voor ons stervelingen. Kijk neer op dit tranendal, illustere Maagd, dochter van David, moeder van de Schepper, de eeuwige Koning, gij die op een schitterende troon zit, gekroond met juwelen en bloemen. Verwaardig u om aan ons te denken en ons, nadat dit leven voorbij is, in het vaderland van uw glorie op te nemen. / Voor de troon van de Maagd nemen de bewoners van de hoge hemel hun plaats in. Zij aanbidden haar, gezeten bij haar Zoon, met de zoetste liederen, met een groot aantal instrumenten: gegroet, Moeder van de Heer, zoon-dragende maagd. Schenk genezing en bescherming aan elke vermoeide die uw hulp zoekt. Bid tot uw enige Zoon, dat Hij zijn verlost dienaren mag terugbrengen naar het hemelse vaderland.

Alma mater, digna virgula ex styrpe regia nobili de lesse, viri sancti veteri prosapia, plaude, virgo, deo angelus; carissima, humilitas docilis te matrem domini fecit fieri. Hee est que venit de libano flos camps et nemorum arborum pulcherima, castissima domina suavis,

nunc mater miseris miserens. Surge ad filium dominum nostrum, impetra bravium propicium pro culpa veteri in die memoranda. Respice, clara virgo, filia David, genitrix domini, regis eterni, que sedes in solio splendido gemmis floribus coronata, ad hanc vallem flebilem, ubi degent vesci famuli subditi meditantes de gracia vestra solita, supplicantes corde simplici cum oracionum puris meditationibus, memores nostri effici dignemini et post hanc finem collocare nos in patriam glorie.

Ante thronum virginis omnis milicia celica supernorum beatorum civium iugiter assistunt atque venerabili splendida facie vestibus decoris induta, venustissimis assumpta, sedentem cum fillo adorant cum notulis, modulis dulcissimis et canticis, organis plurimis. Que eya vale, genitrix domini, virgoque gravida puerpera, altissimum unicum, parvulum tuum lacte proprio fovisti virgineo. Gaude quod te dicit Ysaie vaticinium (parete, alete natum omnia regentem sydera, super celico sidere et aula pudicitie manentem) et clausa fertilis singulis languentibus petentibus veram medelam atque tutelam prebens conspicuos sexumque femineum protegens, supplicans unigenito filio ut redemptos servulos celesti reconciliet patrie.

BENEDICTA ES CELORUM REGINA

FR Tu es bénie, Reine du ciel, maîtresse du monde, guérison des malades. Tu as été sanctifiée par Dieu le Père, afin que tu puisses devenir la Mère de Dieu. Et il a envoyé son messenger qui t'a saluée comme ceci : salue, pleine de grâce. Et grâce à ta réponse consentante, le Verbe est né par ton corps, et tout a été sauvé.

NL Gezegend zijt gij, Koningin van de hemel, meesteres van de hele wereld, geneezing van de zieken. Gij werd geheiligd door God de Vader, zodat gij de moeder van God zou worden. En Hij zond zijn boodschapper die u op deze manier groette: wees gegroet, vol van genade. En door uw instemmende antwoord werd het Woord door uw lichaam geboren, waardoor alles gered is.

Benedicta
es celorum regina
et mundi totius domina
et egris medicina.

Tu preclara
maris stella vocaris
que solem iustitie paris
a quo illuminaris.

Te dens pater
ut dei mater
fieres et ipse frater
cuius eras filia

Sanctificavit,
sanctam servavit
et mittens sic salutavit
Ave plena gratia.

Per illud Ave prolatum
et tuum responsum gratum
est ex te verbum incarnatum
quo salvantur omnia.

Nunc mater exora natum
ut nostrum tollat reatum
et regnum det nobis paratum
in celesti patria.

ANTIPHONE · ANTIFOON “O PASTOR ISLANDIA”

FR Ô berger islandais, pilier de stabilité, brillance de pureté. Tu es l'espoir des désespérés, tu nous mènes vers la patrie céleste.

NL O IJslandse herder, pijler van standvastigheid, glans van puurheid. Gij zijt de hoop van de wanhopigen, gij weidit ons in het hemelse vaderland.

O pastor Islandia,
doctor veritatis,
columna constancie,
candor puritatis.
Dulcor es mesticie,
Et spes desperatis,
in celestis patrie,
tu nos pasce pratis.

ANTIPHONE DES VÊPRES · VESPERANTIFOON “DOCENT DIGNA” & PS. IV, V

FR Laissez-les apprendre des choses dignes sur l'excellent Thorlak. Il nous a conduits lui-même, nous qui sommes dignes de confiance, sur le chemin de notre vie. - Glorifie, ô Jérusalem, le Seigneur ton Dieu. Il t'accorde la paix et des frontières hors de danger, avec du blé gras il assouvit ta faim. Il laisse tomber la neige comme de la laine, il éparpille le gel comme de la poussière. Il envoie sa parole et tout se met à fondre, il envoie son souffle. Vers le haut il a élevé son cœur.*

NL *Laat hen waardige dingen leren over de voortreffelijke Thorlak*. Hij heeft ons, betrouwbaren, zelf geleid op de weg van ons leven. - Prijs, Jeruzalem, de Heer uw God. Hij geeft u vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt Hij uw honger. Hij laat het sneeuwen als wol, rijp strooit Hij uit als stof. Hij zendt zijn woord en alles smelt, Hij stuurt zijn adem. Daarboven, in den hoge, verhief Hij zijn hart.*

* St. Thorlak, patron de l'Islande - H. Thorlak, patroonheilige van IJsland

Docent digna merita,
insignis Thorlaki,
se nos vite semita,
duxisse veraci.

Lauda, Jerusalem, Dominum;
collauda Deum tuum, Sion.
Quoniam confortavit seras portarum
tuarum,
Benedixit filiis tuis in te.
Qui ponit fines tuos pacem
et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium suum terre,
velociter currit verbum eius.
Qui dat nivem sicut lanam,
pruinam sicut cinerem spargit.
Mittit crystallum suam sicut buccellas;
ante faciem frigoris eius quis sustinebit?
Emittet verbum suum et liquefaciet ea,
flabit spiritus eius, et fluent aque.
Qui annuntiat verbum suum Jacob,
justitias et judicia sua Israel.
Non fecit taliter omni nationi
et judicia sua non manifestavit eis.
Sursum in altissima
cor suum evexit,
mundum ut peripsema
mundus cum despexit.

GUD UNDE OSS

FR *Que Dieu nous accorde la grâce de vivre de sorte que lorsque nous quitions ce monde, nous nous réjouissons de tout notre cœur.*

NL *God geve ons genade om zo te leven, dat als wij deze wereld verlaten, wij ons met heel ons hart verheugen.*

Gud unde oss her at leve sã
at nãr vi engang ut av verden skulle gã
vi ville av hjertet være glade.
For alle Guds gaver takke da
nãr frydefullt inn i Himmelen gã.
Ved Jesum Kristum alle sammen
det unde oss Gud Fader. Amen.

FRYD DIG DU KRISTI BRUD

FR *Réjouis-toi, Épouse du Christ. Élève ta voix de façon joyeuse afin d'invoquer ce jour de gloire. Voici le Roi le plus glorieux qui vient pour régner victorieusement sur tout. Hosanna, louange et honneur ! Allez à la rencontre de votre Seigneur, déposez des rameaux à ses pieds, disposez vos vêtements devant lui. Hosanna, louange et honneur. Ô notre Roi, nous nous inclinons devant toi. Les faibles découvrent combien il est doux et gentil, c'est à eux qu'il accorde la richesse d'un bonheur sans égal.*

NL *Verheug u, Bruid van Christus. Verhef opgetogen uw stem om deze dag van glorie te aanroepen. Hier komt de meest roemrijke Koning om zegevierend over alles te heersen. Hosanna, lof en eer! Ga dan om uw Heer te ontmoeten, spreid palmladeren aan Zijn voeten, leg uw kledingstukken voor Hem neer. Hosanna, lof en eer, onze Koning, wij buigen voor U. De zwakken ondervinden hoe zachtmoedig en vriendelijk Hij is, aan hen geeft Hij de rijkdom van onovertroffen gelukzaligheid.*

Fryd dig, du Kristi brud,
I mot din Herre Gud!
For hånden er hans nåde,
som dig profeten spådde.
Hosianna! heder og ære
skal denne vår konning være!
Gakk ut av dit paulun,
og se et gledelig syn!
Her rider ærens konning,
gled dig, du Zions dronning!
Hosianna! heder og ære
skal denne vår konning være!
Et asen hannem bær,
som dog en Herre er;
hans prakt er såre ringe,
men kan dog døden tvinge.
Hosianna! heder og ære
skal denne vår konning være!
Strø grene på hans vei,
spar dine klede ei!
Alt folket bærer palmer
og synger åndelige salmer.
Hosianna! heder og ære
skal denne vår konning være!
Umyndige og små
skal gjøre likeså.
Den ganske hele skare
skal synge uten fare:
Hosianna! heder og ære
skal denne vår konning være!

VALE DULCIS AMICE

FR Adieu, cher ami, sans toi, loin d'ici je
m'en vais. Pourtant, je ne pars pas tout à
fait, parce qu'ici, auprès de toi, demeurent
mon esprit et mon cœur.

NL Vaarwel, lieve vriend, zonder jou,
ver van hier ga ik. Toch vertrek ik niet
helemaal, want hier bij jou blijven mijn
geest en mijn hart.

Vale, dulcis amice, sine te procul hinc
habiturus
Anxius abscedo,
quia non cito sum rediturus.
Non discedo tamen totus,
remanet quia tecum
Mens mea corque meum.
Discedo vix ego mecum.

30 APR. '17 – 11:00

BOZAR SUNDAYS

ENSEMBLE QUALIA

LAMBERT COLSON, flûtes et cornet · blokfluiten en cornetto
ANNA DANILEVSKAJA, vièle à archet · vedel
GUILLERMO PÉREZ, organetto

ANTOINE BRUMEL

CA.1460-?1512/3

Tandernac ³

ALEXANDER AGRICOLA

?1445/6-1506

Gaudeamus omnes in Domino ¹

JOHANNES TINCTORIS

CA.1430/35-?1511

Le souvenir ¹

JOHANNES OCKEGHEM

CA.1410-?1497

D'ung aultre amer ⁵

JOHANNES TINCTORIS

D'ung aultre amer ¹

De tous biens playne ¹

Elaes Abrayam ¹

MAGISTER GULIELMUS

(GUGLIELMO EBREO DA PESARO)

CA.1420-APRÈS · NA 1484

La Spagna ⁶

Falla con misuras ⁷

HAYNE VAN GHIZEGEN

CA.1445-?1497

Alez Regretz ¹

ALEXANDER AGRICOLA

Allez, regretz ²

Comme Femme ¹

JOHANNES TINCTORIS

Aleluya ¹

ALEXANDER AGRICOLA

Cecus non judicat de coloribus ¹

FRAY BENITO

1676-1764

Kyrie ⁸

Gloria ⁸

JOHANNES TINCTORIS

Tout a par moy ¹

LOYSET COMPÈRE

CA.1445-1518

Beaulte damours ¹

ALEXANDER AGRICOLA

Princesse de toute beaulte ¹

LOYSET COMPÈRE

Le grant désir d'aymer m'y tient ⁴

concert sans pause · concert zonder pauze

sources · bronnen

1. Segovia, Catedral, Archivo Capítular, CMS: Cancionero Musical de Segovia, s.s. (formerly: 18)
2. Venezia, O. Petrucci: Harmonice Musices Odhecaton A
3. München, Universitäts-Bibliothek, Cod. Mus. 8. 328-331
4. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Dipartimento Musica, 229
5. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 287
6. Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, 431
7. Perugia, Biblioteca. Comunale Augusta, 1013 (olim m36)
8. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 454

L'ensemble Qualia semble porter un nom qui nous est étranger alors qu'au contraire, il désigne ce qui est au cœur de notre expérience personnelle. Les qualia, terme philosophique venu en droite ligne de la phénoménologie, renvoient précisément à tout ce qui relève de la sphère de l'intime, comme les sensations, les perceptions, les impressions, les sentiments, les émotions, bref, tout ce que nous communiquons l'expérience sensible, et particulièrement l'expérience esthétique. L'ensemble ne pouvait donc trouver meilleur nom pour nous émouvoir par la qualité de son jeu.

Son objectif est de faire revivre des répertoires anciens, musicaux, littéraires, voire picturaux et de réussir à transmettre leurs richesses et leur diversité à travers des formes de concerts thématiques. Une époque, un fait, un lieu, un personnage, sont autant de directions qui peuvent motiver un projet artistique. Mais attention, loin de se considérer comme des documentaristes, les membres de Qualia s'emploient au contraire à faire revivre les œuvres qu'ils interprètent, comme s'il s'agissait à chaque fois d'une re-création, où la subjectivité et l'appropriation jouent un rôle déterminant.

Après avoir été très remarqué par la critique à l'occasion de la sortie de son disque *Mundus et Musica* (Carpe Diem, 2012), le trio Qualia s'est dissout. Mais à l'invitation de BOZAR, c'est en compagnie de Guillermo Perez, la référence de l'organetto nouvelle génération, que Qualia revient aujourd'hui présenter le résultat de leur exploration du *Codex Segovia*. Ce manuscrit est l'un des témoignages les plus fascinants et les plus

idiosyncratiques, révélant la bizarrerie d'une certaine musique de la fin du XV^e siècle. Sa transmission et sa recréation nous éclairent de manière singulière sur la proximité artistique de certaines pratiques musicales de pays aussi éloignés que l'Espagne peut l'être des Pays-Bas. Ce rapprochement s'explique pourtant aisément : en 1496, le double mariage de Juan et Juana, fils et fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, avec Marguerite et Philippe, seuls héritiers de Maximilien d'Autriche et de Marie de Bourgogne, créa un lien dynastique exceptionnel entre les deux familles.

Le travail de recherches a permis de démontrer que ce répertoire reflète une relation spéciale entre de célèbres compositeurs tels qu'Agricola, Obrecht ou Tinctoris et des interprètes particulièrement virtuoses qu'ils ont rencontrés. Une musique tout à fait vivante, écrite pour des artistes exceptionnels. À l'occasion du *Early Visions Weekend*, l'ensemble Qualia vous propose donc quelques pages sublimes de ce *Codex* dévoilant l'intensité des échanges culturels entre les cours les plus puissantes d'Europe, à la toute fin du Moyen Âge et aux débuts de la Renaissance.

De naam van het Ensemble Qualia lijkt vreemd. Nochtans verwijst die naam naar de kern van onze persoonlijke beleving. Het filosofische begrip 'qualia' (in het enkelvoud: quale) komt uit de fenomenologie. Qualia refereren aan alles wat tot onze intieme sfeer behoort, zoals gewaarwordingen, waarnemingen, indrukken, sentimenten, emoties ... Kortom, alles wat onze zintuiglijke waarneming en in het bijzonder onze esthetische ervaring te kennen geeft. Het ensemble had dus geen betere noemer kunnen vinden voor de ontroering die het telkens weer teweegbrengt met zijn fijnzinnige uitvoeringen.

Ensemble Qualia wil het oude muzikale en literaire repertoire, en zelfs de oude schilderkunst, nieuw leven inblazen. Via thematische concerten wil het de artistieke rijkdom en de verscheidenheid ervan overbrengen naar het publiek. Of het nu een bepaald tijdvak is, een gebeurtenis, een plek of een personage: alles kan het vertrekpunt zijn van een nieuw artistiek project. De leden van het ensemble beschouwen zich echter helemaal niet als archivarissen. Hun bedoeling is daarentegen om de uitgevoerde werken een nieuwe bezieling te geven, alsof het om een 'herscheping' gaat. Daarin is niet alleen een persoonlijke benadering bepalend, de uitvoerders willen zich het werk als het ware toe-eigenen.

De pers was erg positief na de release van de cd *Mundus et Musica* (Carpe Diem, 2012), maar nadien werd het Trio Qualia ontbonden. Op uitnodiging van BOZAR brengt het ensemble vandaag niettemin het resultaat van zijn ontdekkingsstocht doorheen de *Codex Segovia*. En dit in het gezelschap van Guillermo Perez,

de vertegenwoordiger bij uitstek van de nieuwe generatie organetto-spelers.

De *Codex Segovia* is een uitzonderlijk fascinerend en idiosyncratisch manuscript, waaruit ook goed de excentriciteit blijkt van een bepaald soort muziek van het einde van de vijftiende eeuw. Doorheen deze nieuwe uitvoering en benadering wordt op een bijzondere manier duidelijk hoe groot de artistieke verwantschap was tussen twee streken die nochtans ver van elkaar lagen: Spanje en de Nederlanden. Maar die verwantschap is eigenlijk makkelijk te verklaren. Door het dubbele huwelijk in 1496 van Johan en Johanna de Waanzinnige (de zoon en de dochter van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië) met Margaretha van Oostenrijk en Filips de Schone (de nakomelingen van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië) ontstond er een unieke dynastieke band tussen beide families.

De research van het ensemble heeft aan het licht gebracht dat er in dit repertoire een merkwaardige connectie bestaat tussen bekende componisten als Agricola, Obrecht en Tinctoris en de erg virtuoze uitvoerders met wie zij samenwerkten. Het gaat om uiterst levendige muziek, die geschreven werd voor uitzonderlijke musici. Ter gelegenheid van het Early Visions Weekend speelt het Ensemble Qualia enkele schitterende fragmenten uit deze *Codex*. Op die manier ontdek je de intensieve culturele wisselwerking tussen de machtigste Europese hoven op het einde van de middeleeuwen en aan het begin van de renaissance.

NOUS REMERCIONS NOS BOZAR PATRONS POUR LEUR SOUTIEN PRÉCIEUX

Monsieur et Madame Charles Adriaenssen • Madame Geneviève Alsteens • Madame Marie-Louise Angenent • Monsieur et Madame Etienne d'Argembeau • Comte Gabriel Armand • Comte et Comtesse Christian d'Armand de Chateauvieux • Monsieur Laurent Arnauts • Duchesse d'Audiffret Pasquier • Monsieur et Madame Laurent Badin • Baron en Barones Jean-Pierre de Bandt • Monsieur Erard de Becker • Monsieur et Madame Roger Bégault • Madame Marie Bégault • Monsieur Jan Behlau • Monsieur Jean-François Bellis • Baron et Baronne Berghmans • Monsieur Tony Bernard • Baron en Barones Luc Bertrand • De Heer Stefaan Bettens • De Heer en Mevrouw Carl Bevernage • Madame Bia • Mevrouw Liliane Bienfet • Monsieur Philippe Bioul • Mevrouw Roger Blanpain • Monsieur et Madame Mickey Boël • Comte et Comtesse Boël • Monsieur et Madame Bernard Boon Falleur • Monsieur Vincent Boone • Monsieur et Madame Thierry Bouckaert • De Heer en Mevrouw Alfons Brenninkmeijer • Ambassadeur Dr. Günther Burghardt en Mevrouw Rita Burghardt-Byl • Mevrouw Helena Bussers • Madame Marie Anne Carbonez • Baron Cardon de Lichtbuer • Monsieur et Madame Michel Carlier • Monsieur et Madame Hervé de Carmoy • Monsieur et Madame Jean-Charles Charki • Monsieur Robert Chatin • Prince et Princesse de Chimay • Monsieur et Madame Christian Chéry • Madame Marianne Claes • Monsieur Jim Cloos • Madame Jean de Cock de Rameyen • Monsieur Bernard de Cock de Rameyen • Comtesse Michel Cornet d'Elzius • Monsieur et Madame Patrice Crouan • Prince Guillaume de Croÿ • De Heer Géry Daeninck • Monsieur et Madame Denis Dalibot • Monsieur et Madame Bernard Darty • Vicomte Davignon • De Heer en Mevrouw Philippe De Baere • Mevrouw Philippe Declercq • Monsieur Pascal De Graer • De heer en Mevrouw Bert De Graeve • Mevrouw Brigitte De Groof • Baron Andreas De Leenheer • Monsieur Michel Delloye • Monsieur et Madame Alain De Pauw • Monsieur Patrick Derom • Monsieur Laurent Desseille • Monsieur Amand-Benoît D'Hondt • Monsieur Régis D'Hondt • Madame Iro Dimitriou • De heer en Mevrouw Pieter Dreesmann • M. Bruce Dresbach et Dr. Corinne Lewis • De Heer en Mevrouw Bernard Dubois • Monsieur et Madame Pierre Dumolard-Balthazard • Monsieur et Madame Paul Dupuy • Mr. Graham Edwards • Madame Dominique Eickhoff • Madame Jacques E. François • Madame Monique Fritz • Madame Sophie de Galbert • De heer en Mevrouw Marnix Galle Sioen • Monsieur Marc Ghysels • Monsieur et Madame Léo Goldschmidt • Madame Sylvia Goldschmidt • De heer André Gordts • Comtesse Nadine le Grelle • Monsieur et Madame Pierre Guilbert • Madame Nathalie Guiot • Madame Bernard Guttman • Monsieur Paul Haine • Monsieur et Madame Bernard Hanotiau • De Heer en Mevrouw Philippe Haspelslagh • Monsieur Thierry Hazevoets • De Heer en Mevrouw Pieter Heering • Monsieur Jean-Pierre Hoa • De Heer Xavier Hufkens • Madame Christine Huvelin • Mevrouw Bonno H. Hylkema • Monsieur Fernand Jacquet • Monsieur Maxime Jadot • Monsieur et Madame Jean-François Jans • Barones Janssen • Baron et Baronne Paul-Emmanuel Janssen • Monsieur et Madame Mathieu Janssens van der Maelen • Madame Patricia de Jong • Madame Elisabeth Jongen • De heer en Mevrouw Martin Kallen • Monsieur et Madame Adnan Kandyoti • Monsieur Claude Kandyoti • Monsieur Peter Klein et Madame Susanne Hinrichs • Dr. et Madame Klaus Körner • Monsieur Charles Kramar • Madame Jean-Jacques Kreglinger • Monsieur et Madame Charles Kriwin • Madame Marleen Lammerant • Mademoiselle Alexandra van Laethem • Mevrouw Hilde Laga • Madame Brigitte de Laubarede • Comte et Comtesse Yvan de Launoit • Chevalier et Madame Laurent Josi • Monsieur Pierre Lebeau • Monsieur et Madame François Legein • Monsieur et Madame Laurent Legein • Monsieur et Madame Charles-Henri Lehideux • Monsieur Mark Le Jeune • Monsieur et Madame Gérald Leprince Jungbluth • Madame Dominique Leroy • De Heer en Mevrouw Thomas Leysen • De heer en Mevrouw Paul Lievevrouw - Van der Wee • Madame Florence Lippens • Madame Daphné Lippitt • Monsieur et Madame Clive Llewellyn • Monsieur Manfred Loeb • Madame Marguerite de Longeville • Comte et Comtesse Jean-Baptiste de Looz-Corswarem • Monsieur et Madame Thierry Lorang • Madame Olga Machiels - Osterrieth

WIJ DANKEN ONZE BOZAR PATRONS VOOR HUN TROUWE STEUN

• De heer Peter Maenhout • Madame Oscar Mairlot • Monsieur et Madame Jean-Pierre Mariën • Monsieur et Madame Jean-Pierre Marchant • Notaris Luc L. R. Marroyen • De heer en Mevrouw Frederic Martens • Monsieur et Madame Yves-Loïc Martin • De heer en Mevrouw Paul Maselis • Monsieur et Madame Dominique Mathieu-Defforey • Monsieur Etienne Mathy • Madame Luc Mikolajczak • De heer en Mevrouw Frank Monstrey-Noé • Madame Philippine de Montalembert • Baron et Baronne Dominique Moorkens • Madame Jean Moureau-Stoclet • Madame Nelson • Monsieur Hervé Ollagnier • De heer en Mevrouw Robert van Oordt • Mevrouw Thérèse Opstal • Monsieur Laurent Pampfer • Monsieur Peter Henrich • Comte et Comtesse Baudouin du Parc Locmaria • Madame Jessica Parser • Madame Jean Pelfrene – Piqueray • Monsieur et Madame Dominique Peninon • Monsieur et Madame Olivier Périer • Monsieur Frédéric Peyré • Monsieur Gérard Philippson • Madame Florence Pierre • Madame Marie-Caroline Plaquet • Madame Suzanne de Potter • Madame Caroll Pucher • Monsieur et Madame André Querton • Madame Hermine Rédélé Siegrist • Madame Olivia Nicole Robinet-Mahé • Madame Didier Rolin Jacquemyns • De heer en Mevrouw Anton van Rossum • Monsieur et Madame Bernard Ruiz Picasso • Monsieur et Madame Jean Russotto • Monsieur et Madame Samir Sabet d'Acree • Monsieur et Madame Dominique de Saint-Rapt • Monsieur et Madame Frederic Samama • Mevrouw Anne-Marie Saquet • Monsieur Jean-Pierre Schaeken-Willemaers • Monsieur et Madame Philippe Schöller • Monsieur et Madame Hans C. Schwab • Chevalier Alec de Selliers de Moranville • Monsieur et Madame Tommaso Setari • Madame Gaëlle Siegrist Mendelssohn • Messieurs Bernard Slegten et Olivier Toegemann • Mr. & Mrs. Trevor Soames • Monsieur Patrick Solvay • Madame Mario Spandre • Monsieur Eric Speeckaert • Vicomte Philippe de Spoelberch • Madame Irene Steels-Wilsing • De heer en Mevrouw Jan Steyaert • Stichting Liedts-Meesen • Monsieur et Madame Stoclet • Baron et Baronne Hugues van der Straten • Mevrouw Christiane Struyven • Monsieur et Madame Julien Struyven • De heer Coen Teulings • Monsieur Daniel Thierry • Madame Véronique Thierry • Monsieur Gilbert Tornel • Madame Astrid Ullens de Schooten • Madame Brigitte Ullens de Schooten • Monsieur Marc Urban • De heer Marc Vandecandelaere • De heren Pascal van der Kelen en Patrick Haemelinck • Monsieur et Madame Bruno Vanderschelden • Mevrouw Greet Van de Velde • De heer Jan Van Doninck • Madame Nadine van Havre • Madame Lizzie Van Nieuwenhuysse • De heer Johan Van Wassenhove • Baron et Baronne de Vaucleroy • Baronne Velge • De heer Eric Verbeeck • Monsieur et Madame Denis Vergé • Monsieur et Madame Bernard Vergnes • Monsieur et Madame Alexis Verougstraete • Mevrouw Eddy Vermeersch • De heer en Mevrouw Axel Vervoordt • Monsieur Guy Vieilleveigne • De heer en Mevrouw Karel Vinck • Vrienden van het Zoute • Madame Gabriel Waucquez • Monsieur et Madame Peter Wilhelm • Monsieur et Madame Luc Willame • Monsieur Robert Willocx • Monsieur et Madame Antoine Winckler • Monsieur et Madame Bernard Woronoff • Chevalier Godefroid de Wouters d'Oplinter • Mr. Johan Ysewyn & Ms Georgia Brooks • Monsieur et Madame Jacques Zucker • Monsieur et Madame Yves Zurstrassen •

Contact : 02 507 84 21 ou 02 507 84 01 - Membership@bozar.be

YOUNG PATRONS

Monsieur Ludovic d'Auria • Comte Xavier de Brouhoven de Bergheyck • Monsieur et Madame Amaury de Harlez • Monsieur José de Pierpont • Mevrouw Valentine Deprez • Monsieur et Madame Alexandre Lattès • Madame Elozi Lomponda • De heer Stéphane Nerinckx • Madame Constance Nguyen • Monsieur Rahim Samii • Monsieur Jean-Charles Speeckaert • De heer Alexander Tanghe • Mevrouw Elise Van Craen • Mevrouw Julie Van Craen • Madame Valentine van Rijckevorsel • Madame Sarah Zucker

Contact : 02 507 84 28 - youngpatrons@bozar.be

Soutien public · Overheidssteun · Public partners



Gouvernement Fédéral · Federale Regering

Services du Premier Ministre, Cellule de coordination générale de la politique · Diensten van de Eerste Minister, Cel algemene beleidscoördinatie · Services du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur · Diensten van de Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel · Services du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments · Diensten van de Vice-eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen · Services du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste · Diensten van de Vice-eersteminister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post · Services du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales · Diensten van de Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen · Services du Ministre du Budget, chargé de la Loterie nationale · Diensten van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij · Services du Ministre des Finances · Diensten van de Minister van Financiën

Communauté Française

Cabinet du Ministre-Président · Cabinet de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Petite enfance, des Crèches et de la Culture · Cabinet du Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles

Vlaamse Gemeenschap

Kabinet van de Minister-president en Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed · Kabinet van de Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

Kabinett des Ministerpräsidenten

Région Wallonne

Cabinet du Ministre-Président

Région de Bruxelles-Capitale · Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cabinet du Ministre-Président · Kabinet van de Minister-President · Cabinet du Ministre des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement · Kabinet van de Minister van Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking

Commission Communautaire Française

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Ville de Bruxelles · Stad Brussel

Partenaires internationaux · Internationale partners · International partners

European Concert Hall Organisation: Concertgebouw Amsterdam · Gesellschaft der Musikfreunde in Wien · Wiener Konzerthausgesellschaft · Cité de la Musique Paris · Barbican Centre London · Town Hall & Symphony Hall Birmingham · Kölner Philharmonie · The Athens Concert Hall Organization · Konserthuset Stockholm · Festspielhaus Baden-Baden · Théâtre des Champs-Élysées Paris · Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte de Luxembourg · Paleis voor Schone Kunsten Brussel/Palais des Beaux-Arts de Bruxelles · The Sage Gateshead · Palace of Art Budapest · L'Auditori Barcelona · Elbphilharmonie Hamburg · Casa da Música Porto · Calouste Gulbenkian Foundation Lisboa · Palau de la Música Catalana Barcelona · Konzerthaus Dortmund



Partenaires institutionnels · Institutionele partners · Institutional partners



Partenaires structurels · Structurele partners · Structural partners



Partenaires médias · Media partners



Partenaires privilégiés · Bevoorrechte partners · Privileged partners

BOZAR

EXPO PHOTO

MUSIC

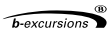
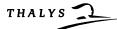


Fondations · Stichtingen · Foundations

FOUNDATION



Partenaires promotionnels · Promotiepartners



Fournisseur officiel Officiële leverancier

Grether's Pastilles

Corporate Patrons

ABN AMRO · EDMOND DE ROTHSHILD (EUROPE) · BIRD & BIRD · EDF LUMINUS · LHOIST · LINKLATERS · PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS S.A. · SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS S.A. · FEDERALE PARTICIPATIE EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ NV ·

Contact : 02 507 84 21 ou 02 507 84 01 - Membership@bozar.be

BO ZAR

Vous avez aimé ce festival ?
Nous vous invitons avec plaisir au rendez-vous suivant.

Enthousiast voor dit festival?
Dan zien we je graag de volgende keer terug.

06 & 07.10.17

1453 – FROM ONE WORLD TO ANOTHER

06.10.2017 · 20:00

Ven · Vrij · KAP

**Le déclin du moyen-âge · De
ondergang van de Middeleeuwen
Huelgas Ensemble**

Paul Van Nevel, direction · leiding
Œuvres de · Werken van Firminus
Caron

Luca Piovesan, accordéon · accordeon
Michael Liberg, électronique ·
electronics

Œuvres de · Werken van Klaus Lang,
Paolo da Firenze, Jose Sanchez-Verdù,
Michael Liberg

Collaboration · Samenwerking: Les Brigittines asbl

07.10.2017 · 20:00

Sam · Zat · KAP

**Ars Novissima
ClubMedieval, Ictus**

Thomas Baeté, direction · leiding
Olalla Alemán, Griet Degeyter, cantus
Daan Verlaan, Tore Denys, ténor · tenor
Elisabeth Seitz, psaltérion · psalterion
Guillermo Pérez, organetto
Michael Schmid, flûtes · fluiten
François Deppe, violoncelle · cello

07.10.2017 · 22:00

Sam · Zat · KAP

**Au passage des temps
Vox Clamantis**

Œuvres de · Werken van Magister
Perotinus Magnus, John Dunstable,
Gilles Binchois, Johannes Ockeghem,
Arvo Pärt

Dans le cadre de · In het kader van: the Estonian
Presidency of the Council of the European
Union, le 100^e anniversaire de la République
d'Estonie · de 100ste verjaardag van de
Republiek Estland

Pour toute info · Alle info vind je op: www.bozar.be