

CATALOGUE DES PROGRAMMES

20/21

musica
nova ensemble
musiques
anciennes
Lyon

PROGRAMMES

Musique et splendeur à la Cité des Papes ..... <i>Music and splendor at the City of the Popes</i>	p. 4 - 5
De l'Ars Antiqua à l'Ars Nova ..... <i>From Ars Antiqua to Ars Nova</i>	p. 6 - 7
Motetti del Fiore, Lyon-Florence 1532 ..... <i>Motetti del Fiore, Lyon-Florence 1532</i>	p. 8 - 9
Échos de Babel, une aventure méditerranéenne ..... <i>Echoes of Babel, a Mediterranean adventure</i>	p. 10 - 11
Le premier cantor luthérien ..... <i>The first lutherian cantor</i>	p. 12 - 13
Chant des Sphères ..... <i>Song of the Spheres</i>	p. 14 - 15
Ombres et Lumières ..... <i>Shadows and Light</i>	p. 16 - 17
Madrigali Amorosi ..... <i>Madrigali Amorosi</i>	p. 18 - 19
Le divin Josquin ..... <i>The divine Josquin</i>	p. 20 - 21

MUSIQUE ET SPLendeur À LA CITÉ DES PApES

création
2019

Les monarques de la maison royale de Catalogne-Aragon étaient considérés comme de remarquables mécènes, faisant de la Cour royale l'un des plus importants centres de musique d'Europe, attirant des chanteurs de différents pays. En outre, de nombreux chanteurs à la chapelle royale de Barcelone venaient de la chapelle pontificale d'Avignon.

Musica Nova propose une lecture renouvelée de la Messe de Barcelone, messe polyphonique de la fin du XIVe siècle qui fait partie du répertoire liturgique de la Chapelle Papale installée en Avignon mais aussi de la Cour Aragonaise de Barcelone d'où elle tire son nom.

Des œuvres de la même période complètent ce concert, notamment celles de P. de Vitry et G. de Machaut ainsi que plusieurs présentes dans le manuscrit d'Ivrea, constituant l'une des principales sources de ce répertoire.

Les voix sont sublimées par l'orgue médiéval de Joseph Rassam, construit par le facteur Blumenroeder, sur le modèle de la tapisserie d'Angers "la Dame à l'orgue".

Christel Boiron, Caroline Magalhaes, Esther Labourdette : *cantus*

Lucien Kandel, Xavier Olagne : *contratenors*

Jérémie Couleau, Thierry Peteau : *tenors*

Joseph Rassam : *orgue*

Gérard Geay : *conseiller musical*

The monarchs of the Royal House of Catalonia-Aragon were considered outstanding benefactors, making the Royal Court one of the major music centers in Europe, attracting minstrels from many countries. In addition, many singers in the Royal Chapel of Barcelona came from the pontifical chapel of Avignon.

Musica Nova offers a renewed reading of the Mass of Barcelona, polyphonic mass of the late fourteenth century that is part of the liturgical repertoire of the Papal Chapel installed in Avignon but also the Aragonese Court of Barcelona from which it takes its name.

Motets from the same period complete this program, notably those of Philippe de Vitry and Guillaume de Machaut, as well as several works present in the Ivrea manuscript, constituting one of the main sources of this repertoire.

The voices are sublimated by Joseph Rassam's medieval organ, built by the organ builder Blumenroeder, on the model of the Angers tapestry "The Lady with the Organ".

DE L'ARS ANTIQUA À L'ARS NOVA

Musica Nova revient aux sources de la polyphonie médiévale, en interprétant tout d'abord l'une des plus incroyables et mystérieuses pages de l'histoire musicale : l'École Notre-Dame avec les œuvres de Léonin et Pérotin. D'une beauté inouïe, les grands organa de Pérotin fascinent encore nos contemporains par tant de richesses harmoniques liées à la structuration et l'utilisation des voix !

Le système de notation rythmique alors créé au sein de la Cathédrale Notre-Dame de Paris a su évoluer puis se répandre dans toute l'Europe et a ainsi fait place progressivement aux chefs d'œuvre de l'Ars Nova.

Dans la seconde partie du concert, vous pourrez ainsi entendre des œuvres de la figure de proue de l'Ars Nova, Guillaume de Machaut, dont la célèbre Messe Notre-Dame force l'admiration de tous...

Christel Boiron, Caroline Magalhaes, Esther Labourdette : *cantus*

Lucien Kandel, Xavier Olgne : *contratenors*

Jérémie Couleau, Thierry Peteau : *tenors*

Musica Nova returns to the sources of medieval polyphony, first interpreting one of the most incredible and mysterious pages of musical history: the École Notre-Dame with the works of Léonin and Pérotin. With an unbelievable beauty, the great organa of Pérotin still fascinate our contemporaries due to their harmonic richness resulting from the structuring and use of voices.

The rhythmic notation system created in the Cathedral Notre-Dame de Paris has evolved, then spread throughout Europe and gradually gave way to the masterpieces of Ars Nova.

So, in the second part of the concert, place for the true masterpieces of the Ars Nova with the figurehead Guillaume de Machaut, whose the famous Messe Notre-Dame forces the admiration of all...

MOTETTI DEL FIORE

Lyon - Florence 1532

Publiés par l'imprimeur-libraire Jacques Moderne avec l'appui du florentin Francesco di Layolle, les "Motetti del Fiore" constituent l'une des plus grandes collections de motets de la Renaissance. Les huit volumes comprennent les créations de Gombert, Willaert ou Verdelot, célèbres compositeurs du XVIe siècle, auxquels se mêlent plusieurs auteurs français issus de la région lyonnaise...

Un répertoire polyphonique liturgique unique apparaît !

Il nous révèle des oeuvres poignantes liées à la thématique pénitentielle (Psaumes de David), très en vogue dans les cercles lyonnais et importée en France depuis la Florence de Savonarole.

Christel Boiron, Esther Labourdette : *cantus*

Lucien Kandel, Xavier Olgne : *contratenors*

Jérémie Couleau, Thierry Peteau : *tenors*

Marc Busnel, Guillaume Olry : *bassus*

Marc Desmet : *musicologue*

Lyon - Florence 1532

Published by the printer-librarian Jacques Moderne with the support of the Florentine Francesco di Layolle, the "Motetti del Fiore" represents one of the largest motets collections of the Renaissance. The eight volumes include the creations of Gombert, Willaert or Verdelot, famous composers of the sixteenth century, which mingle the music of several French authors from the Lyon region and the surrounding area...

A unique liturgical polyphonic repertoire appears!

It reveals poignant works related to the penitential theme (Psalms of David), very popular at the time in Lyon circles and brought to France from Savonarola's Florence.

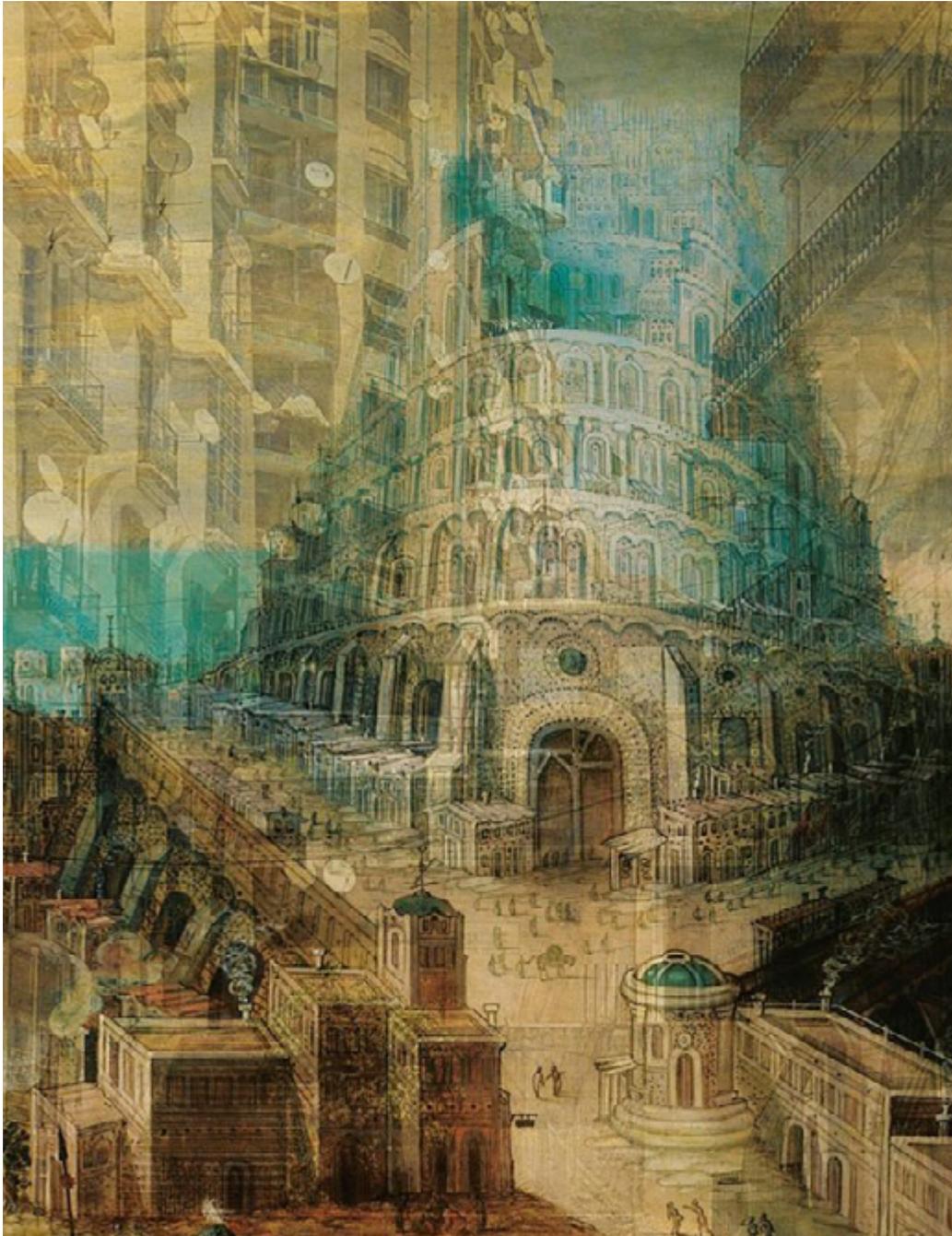
Coproduction Universités Lumière Lyon II et Jean Monnet de Saint-Etienne.

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la SPEDIDAM.

et de l'Institut Culturel Italien de Lyon.

ÉCHOS DE BABEL

Ce concert propose de revisiter le mythe de Babel, mais loin d'envisager la multiplicité des langues comme source de discorde, il fait juxtaposer motets occidentaux de Guillaume Dufay (1400-1474) et monodies orientales dans une harmonie nouvelle et un profond respect des traditions et identités.

À défaut d'une tour, ce projet propose d'édifier une architecture musicale et s'ouvre à la musique sacrée traditionnelle méditerranéenne.

Fruits d'une richesse linguistique et culturelle impressionnante, les musiques d'Europe du Sud, du Maghreb, du Proche-Orient ou de Byzance seront invitées à s'unir le temps d'une rencontre. L'oeuvre du compositeur contemporain Saed Haddad centrée sur la Paix, réunit dans le temps présent les richesses ancestrales de nos patrimoines respectifs.

Ce programme a fait l'objet d'un documentaire par Acte Public Cie, qu'il est possible de programmer en amont du concert.

Christel Boiron, Esther Labourdette : *cantus*

Lucien Kandel, Xavier Olagne : *contratenors*

Jérémie Couleau, Thierry Peteau : *tenors*

Marc Busnel, Guillaume Olry : *bassus*

Anass Habib : *voix & percussions*

Aurélie Tissot : *qanun*

Saed Haddad : *compositeur*

Nicolas André : *direction*

This concert proposes to revisit the myth of Babel, but far from considering the multiplicity of languages as a source of discord, it juxtaposes Western motets of Guillaume Dufay (1400-1474) and oriental monodies in a new harmony and a deep respect of the traditions and identities.

For lack of a tower, this project proposes to build a musical architecture and opens up to the Mediterranean traditional sacred music.

Fruits of an impressive linguistic and cultural richness, the musics of Southern Europe, the Maghreb, the Near East or Byzance will be invited to unite the time of a meeting. The work of the contemporary compositeur Saed Haddad, centered on Peace, translate to the present time the ancestral wealth of our respective heritages.

This program was the subject of a documentary by Acte Public Cie, which can be programmed before the concert.

Ce projet bénéficie du Prix Coupleux-Lassalle 2016. Commande de Musica Nova à Saed Haddad, financée par Ernst von Siemens Musikstiftung et le Festival Format Raisins. Aide à l'écriture du Ministère de la Culture et de la Communication. Avec le soutien de la SPEDIDAM.

LE PREMIER CANTOR LUTHERIEN

Ce programme revient sur la révolution musicale qui a accompagné la Réforme protestante entreprise par Martin Luther. En 1517 est publiée sa *Dispute sur la puissance des indulgences (Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum)* dans le but de réformer l'Église de Rome. Le chaos ainsi produit le contraint à créer une Église nouvelle réformée, dissidente du Vatican. À nouvelle Église, nouvelle liturgie, et donc nouveaux chants. Luther crée un répertoire de chorals en langue vernaculaire, afin que le fidèle puisse prier dans sa propre langue, et invite les compositeurs polyphonistes de son temps à écrire des motets sur les thèmes de ces chorals allemands.

À travers ce concert, Musica Nova commémore cet événement majeur historique, religieux et musical. Afin de rendre hommage à la didactique du nouveau répertoire en langue vernaculaire, plusieurs extraits des correspondances de Luther sont lus entre les motets.

Christel Boiron, Esther Labourdette : *cantus*

Lucien Kandel, Xavier Olgne : *contratenors*

Jérémie Couleau, Thierry Peteau : *tenors*

Marc Busnel, Guillaume Olry : *bassus*

Gérard Geay : *conseiller musical*

This program looks back on the musical revolution that accompanied the Protestant Reformation undertaken by Martin Luther. In 1517 was published his *Ninety-five Theses on the Power and Efficacy of Indulgences (Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum)* with the purpose of reforming the Roman Church. The chaos that ensued compelled him to establish a New Reformed Church, dissenting from the Vatican. With the formation of the new church, a new liturgy was adopted and new chants were introduced. Luther created a choral repertoire in vernacular language so the worshipper could pray in his own language, while inviting polyphonist composers of his time to write motets inspired by the themes of these German chorales.

Through this concert, Musica Nova commemorates this major historical, religious and musical event. In order to honor the didactics of the new vernacular repertoire, several excerpts from Luther's correspondences are read between the motets.

LE CHANT DES SPHÈRES

En l'espace d'une soirée, la musique de notre temps traverse les siècles pour retrouver l'un des chefs-d'œuvre de la musique du Moyen-Âge, la célèbre *Messe Notre Dame* de Guillaume de Machaut, considérée encore aujourd'hui comme la plus belle œuvre du XIVe siècle.

La musique ancienne reste un modèle pour bon nombre de compositeurs contemporains. C'est ce qui conduit le jeune musicien italien Daniele Ghisi à vouloir se confronter à cette musique, et à en révéler toutes les subtilités dans une nouvelle composition pour neuf voix et électronique, chantée et jouée en alternance avec les différents mouvements de la Messe de Machaut.

L'Ensemble Musica Nova, reconnu dans le monde entier pour son interprétation originale de l'œuvre de Guillaume de Machaut, fait ainsi dialoguer l'univers des deux compositeurs, et ce, à plus de 600 ans de distance.

Christel Boiron, Esther Labourdette : *cantus*
Josquin Gest, Lucien Kandel, Xavier Olgne : *contratenors*
Jérémie Couleau, Thierry Peteau : *tenors*
Éric Chopin, Antonio Guirao : *bassus*

Guillaume de Machaut - *Messe Notre Dame 14es* • Daniel Ghisi - *Nostre 2014*

In the space of one evening, modern music travels back through the centuries to reach one of the masterpieces of medieval music: the famous *Nostre Dame Mass* by Guillaume de Machaut, still considered today as the most beautiful work of the fourteenth century.

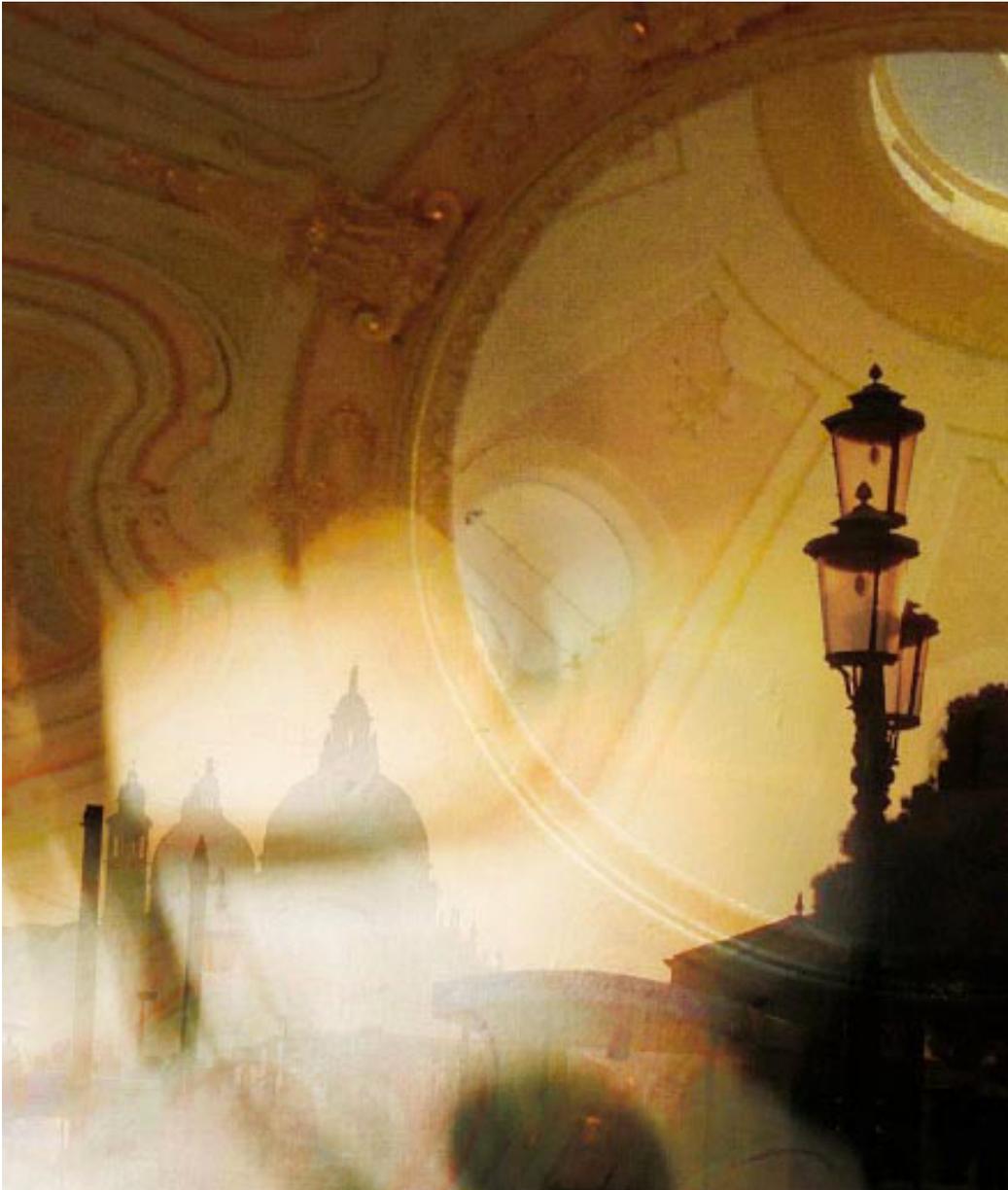
Early Music remains an important reference for a great number of contemporary composers. It is the reason why the young Italian musician Daniele Ghisi decided to reinterpret Machaut's opus. Its many subtleties are uncovered in a new musical composition for nine voices and electronics that alternates between the instrumental and the vocal, following the different movements of Machaut's Mass. The Musica Nova Ensemble is thus bringing to a dialogue the words of two composers, situated more than 600 years apart.

Coproduction: Grame, Fondation Royaumont, La Cité de la Voix (Conseil Régional de Bourgogne), Cumulus et Musica Nova. Avec le soutien de la SPEDIDAM. Prix Coupleux-Lassalle 2013, fondation placée sous l'égide de la Fondation de France. Commande d'État, aide à l'écriture d'une œuvre musicale nouvelle originale de l'État français. Co-commande Cumulus, programme d'aide à la création d'œuvres vocales.

OMBRES ET LUMIÈRES

Jacob Handl dit Gallus

Motets de l'Avent, de la Passion et de la Résurrection à l'aube du Baroque

Jacob Handl, d'origine slovène, arrive à Prague alors que la ville devient capitale du Saint-Empire Romain Germanique, du Royaume de Bohême, de Hongrie et de Croatie. Il édite une oeuvre multiforme, témoignant des différents courants traversant alors la capitale : plus de 500 motets imprimés dans de volumineuses anthologies couvrant la totalité du calendrier liturgique.

Ce programme à géométrie variable permet d'axer le contenu musical sur l'une ou l'autre des périodes du calendrier, en combinant l'Avent et Noël, la Passion et la Résurrection, ou même un triptyque sur la Vie, la Mort et la Résurrection du Christ. Un programme sacré aux multiples facettes, à composer à l'envi.

Christel Boiron, Esther Labourdette : *cantus*

Xavier Olagne, Lucien Kandel : *contratenors*

Jérémie Couleau, Thierry Peteau : *tenors*

Marc Busnel, Guillaume Olry : *bassus*

Marc Desmet : *musicologue*

Jacob Handl named Gallus

Motets of Advent, the Passion and the Resurrection at the dawn of the Baroque period

Jacob Handl, of Slovenian origins, arrives in Prague when the city becomes the new capital of the Holy Roman Empire, and of the Kingdom of Bohemia, Hungary and Croatia. He publishes a multiform work, testifying of the different currents crossing the capital: more than 500 motets printed in voluminous anthologies covering the whole liturgical calendar.

This program of variable musical geometry allows the content to be centered around certain periods in the calendar; combining Advent and Christmas, the Passion and the Resurrection; or even a triptych of the life, death and resurrection of Christ. A sacred program with many facets, to compose as you wish.

Album : Les Motets de J. Handl, automne 2017

Avec le soutien de la Spedidam et FCM

MADRIGALI AMOROSI

Construit à partir de madrigaux significatifs de la fin de la Renaissance, ce parcours musical invite à une dégustation de mots et de couleurs sonores.

Les polyphonistes venus du Nord de la France et des Flandres se familiarisent avec la langue de Pétrarque et avec cette nouvelle forme musicale apparue à la fin du XVe siècle : le madrigal. Le chromatisme musical qui apparaît autour de 1550 tend à renforcer ces moyens d'expression. Roland de Lassus écrit les fameuses *Prophéties des Sybilles*, œuvre totalement chromatique. Gesualdo, dans ses madrigaux, pousse cette technique d'écriture à son plus haut degré.

Au début du XVIIe siècle, le madrigal est peu à peu remplacé par une nouvelle pratique : la monodie accompagnée. Cette *seconda prattica* naît du désir profond des compositeurs d'élever le pouvoir des mots au-dessus de celui de la musique. Cette transformation s'opère à un moment où les instruments de musique se multiplient. L'instrument parodie la voix et l'orne à sa manière alors que la voix abandonne la polyphonie pour devenir soliste.

Christel Boiron : *cantus*

Lucien Kandel, Xavier Olagne : *contratenors*

Thierry Peteau : *tenor*

Guillaume Olry : *bassus*

Marie Bournisien : *harpe triple*

Composed of Italian madrigals from the end of the Renaissance era, this musical course invites an appreciation of words and of musical texture.

Polyphonists hailing from Northern France and Flanders become acquainted with Petrarchan language and the then new musical form of the madrigal, which came into being at the end of the fifteenth century. The colourful range of music that developed in around 1550 tends to reinforce this form of expression. Roland de Lassus wrote the celebrated *Prophéties des Sybilles*, an entirely chromatic work. Gesualdo, in his madrigals, takes this technique of writing to its highest degree.

At the turn of the seventeenth century, the madrigal was gradually replaced by a new style: instrumentally accompanied monody. This *seconda prattica* was born of the profound desire of composers to heighten the significance of the words above that of the music. This transformation takes place when the number of musical instruments increases. The instruments simultaneously parody and adorn the voice in this way while the voice becomes a soloist.

LE DIVIN JOSQUIN

Josquin Desprez est l'un des premiers grands maîtres de la polyphonie vocale. Sa musique a influencé les compositeurs tout au long de la Renaissance, et a été largement copiée, parodiée et adaptée. Son talent fut réclamé par toutes les cours de la péninsule italienne, ses mécènes cherchant à démontrer leur puissance par leur magnificence artistique. Josquin a ainsi mis son génie au service des plus grands de son temps : le Pape, le Duc de Ferrare, le « bon Roi René », le roi de Naples...

Aux côtés de Léonard de Vinci et de Michel-Ange, Josquin nous livre de lumineuses peintures et architectures sonores aux effets et inventions dissimulés dans le tissu polyphonique. La plénitude et la grâce qui émanent de sa musique semblent relier la Terre et le Ciel, et lui donnent un caractère divin.

Ce programme reprend le premier Stabat Mater de l'Histoire de la musique. Il s'accompagne de magnifiques motets du compositeur ainsi que plusieurs autres motets témoignant de l'admiration qui lui était porté.

Christel Boiron, Esther Labourdette : *cantus*

Xavier Olgne, Lucien Kandel : *contratenors*

Jérémy Couleau, Thierry Peteau : *tenors*

Marc Busnel, Guillaume Olry : *bassus*

Josquin Desprez is one of the first great masters of vocal polyphony. His music influenced composers throughout the Renaissance, and was copied, parodied and adapted. His talent was demanded by all the courts of the Italian peninsula, his great benefactors seeking to demonstrate their power by their artistic magnificence. Josquin thus put his genius at the service of the greatest of his time: the Pope, the Duke of Ferrara, the "good King René", the King of Naples ...

Alongside Leonardo da Vinci and Michelangelo, Josquin gives us luminous paintings and sound architectures with effects and inventions hidden in the polyphonic fabric. The fullness and grace that emanate from his music seems to connect Earth and Heaven, and give it a divine character.

This program takes over the first Stabat Mater of the History of Music which is accompanied by magnificent motets of the composer and several other motets testifying to the admiration that was brought to him.

Album : *Se congie prenz*, 2013. Avec le soutien de l'ADAMI, la Maison Louis Jadot, du Domaine de la Romanée-Conti, du Domaine Jacques-Frédéric Mugnier, du Domaine du Comte Liger-Belair, d'Alexandre de Lur Saluces (Château de Fargues) et de Sophie Arnménier (Domaine de Marcoux).

REMERCIEMENTS

L'ensemble Musica Nova reçoit le soutien de la DRAC Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous remercions également la SPEDIDAM, l'ADAMI et le FCM qui soutiennent régulièrement nos projets de création et diffusion.

Nos remerciements à

Nous exprimons toute notre gratitude à Éric Rouyer (Le Palais des Dégustateurs)

Nous adressons enfin de chaleureux remerciements à l'ensemble paroissial de la Croix-Rousse et la Chapelle de l'Hôpital de Fourvière pour l'accueil lors de nos répétitions lyonnaises.

Musica Nova est membre de la FEVIS, Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés

Musica
nova
ensemble
musiques
anciennes
Lyon

42 rue de Marseille, 69 007 LYON
Tel : +33 (0)7 69 46 77 27

Lucien KANDEL
Directeur artistique
lucien.kandel@musicanova-lyon.fr

Florence DUPERRAY
Administratrice
administration@musicanova-lyon.fr

Chloé DIAZ
Chargée de communication et production
concerts@musicanova-lyon.fr

