

DE L'ARS ANTIQUA À L'ARS NOVA
par
L'ENSEMBLE MUSICA NOVA

Musica
nova
ensemble
musiques
anciennes
Lyon

Ensemble Musica Nova

Direction artistique : Lucien Kandel

Christel Boiron, Esther Labourdette, Caroline Magalhaes, *cantus*
Lucien Kandel, Xavier Olagne, *contratenors*
Jérémy Couleau, Thierry Péteau, *ténors*

Musica Nova revient aux sources de la polyphonie médiévale, en interprétant l'une des plus incroyables et mystérieuses pages de l'histoire musicale, l'École Notre-Dame, avec les oeuvres de Léonin et de Pérotin. D'une beauté inouïe, les grands organa de Pérotin fascinent nos contemporains devant tant de richesses harmoniques liées à la structuration et l'utilisation des voix. Reprenant la métrique antique latine, ces modes musicaux font alterner les longues et brèves, avec une division ternaire de la longue, métaphore de la perfection divine.

Ce premier système de notation occidentale a été créé au sein de la Cathédrale Notre-Dame de Paris avant de se répandre dans toute l'Europe. Tout au long du XIIIe siècle, ce système de notation rythmique a su évoluer et s'adapter à la musique, pour aboutir aux savantes élaborations de l'Ars Nova du début du XIVe, père de notre système actuel. Peu de gens aujourd'hui connaissent le rôle des compositeurs français dans cet apport considérable à l'écriture musicale des XIIe au XIVe siècles.

Dans une démarche musicale s'appuyant sur la recherche, Musica Nova entend faire mieux connaître ce patrimoine historique français à travers le monde entier, et rendre accessible au plus grand nombre des oeuvres emblématiques de l'Histoire de la Musique.

LÉONIN & PÉROTIN

LÉONIN

Né vers 1150 - mort vers 1210

Léonin (du latin Leoninus) est un maître de musique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En tant que responsable de ce qui était à la fois une école de Notre-Dame, à Paris. Les pratiques de cette école musicale et un chœur, il succéda à un certain maître Albert, mort vers 1180.

En 1192, Léonin était chanoine de Notre-Dame. La seule source d'information sur lui est l'auteur anonyme anglais connu comme Anonyme IV, élève de l'école, dont le traité de théorie (v. 1275) mentionne Léonin comme un des principaux pionniers de la polyphonie occidentale, à travers la forme musicale appelée organum. Léonin est l'auteur du *Magnus Liber Organi*, le grand livre de l'organum destiné à l'usage liturgique, qui sera repris par la suite par Pérotin.

On pense aujourd'hui que c'est en étudiant le traité de métrique poétique latine, *De musica* de saint Augustin que Léonin établit ses six modes rythmiques qui doivent être appliqués à la musique sous forme de brèves et de longues.

PÉROTIN

Né vers 1160 - mort vers 1230

Pérotin dit le Grand (du latin Perotinus magnus), est un compositeur français emblématique de l'École de Notre-Dame, à Paris. Les pratiques de cette école musicale, en plein épanouissement sous son magistère, firent évoluer l'interprétation du chant grégorien, genre musical de nature monodique.

Connu comme étant l'un des fondateurs de la musique polyphonique occidentale, Pérotin contribua à engager tout l'avenir de la musique européenne.

Au début du 13e siècle, c'est en tant que maître de chapelle de Notre-Dame de Paris qu'il révisé le Grand Livre d'organum, *Magnus liber organi*, attribué à son prédécesseur Léonin.

Vers 1200, il compose des œuvres à trois ou quatre voix, ce qui constitue une étape importante dans le développement de la polyphonie ; l'organum n'était jusqu'alors qu'une composition musicale à deux voix.

GUILLAUME DE MACHAUT

GUILLAUME DE MACHAUT ET LA CÉLÈBRE MESSE NOTRE DAME

Né vers 1300 - mort en 1377

L'Ars Nova, courant musical du 14ème siècle faisant suite à l'Ars Antiqua, principalement représenté par l'école de Notre-Dame et les compositeurs Léonin et Pérotin, renouvelle la notation et les règles de composition permettant le développement de la polyphonie.

Les figures de proue de cette période sont Philippe de Vitry qui codifie cette nouvelle forme de musique, et Guillaume de Machaut dont les créations musicales sont considérées comme de véritables chefs d'œuvres. Sa célèbre messe de Notre-Dame notamment est la première messe polyphonique complète que l'on connaisse et dont on retrouvera la forme dans de nombreuses compositions au cours des siècles suivants.

Sa construction très élaborée ainsi que ses étranges et subtiles harmonies, forcent l'admiration de tous. La lecture sur manuscrit impose d'emblée un souffle et une interprétation amples, liés à l'utilisation de la valeur longue et de sa division ternaire (modus perfectus). La Messe de Machaut fait alterner deux styles d'écriture : celui du conduit (Gloria et Credo), forme héritée du siècle précédent où les voix progressent en homorythmie, et celui du motet isorythmique (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei et Ite missa est, Amen du Gloria et du Credo), propre à l'Ars Nova.

LE PROGRAMME

Les grandes polyphonies de l'Ars Antiqua & de l'Ars Nova

MAGNUS LIBER ORGANI

PEROTINUS MAGNUS

Mundus vergens conduit à 4 voix

Beata viscera prose à 1 voix

Dum sygillum conduit à 2 voix

Sol sub nube latuit conduit à 2 voix

Ave Maris Stella conduit à 3 voix

Deus misertus conduit à 4 voix

Alleluia Nativitas Gloriosae organum à 3 voix

☁ Pause ☁

GUILLAUME DE MACHAUT

Messe Notre Dame

Kyrie/Christe/Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Agnus

Ite missa est

BIOGRAPHIES

MUSICA NOVA

L'ensemble Musica Nova constitué en 2000, réunit aujourd'hui des chanteurs et parfois aussi des instrumentistes autour de Lucien Kandel, chanteur, conducteur et directeur artistique. Une fervente quête de l'émotion polyphonique conduit l'ensemble à présenter des programmes qui vont du Moyen-Âge au Baroque, avec, parfois, des incursions amusées vers d'autres époques ou univers.

L'ensemble aborde avec une très grande rigueur la reconstitution historique, travaillant sur les manuscrits originaux. Ce travail sur les documents d'époque se fait notamment par une réflexion sur les règles musicales de l'époque (musica ficta, prononciation...) et la prise de décision de la couleur sonore souhaitée. Les chanteurs et instrumentistes lisent sur les facsimile des manuscrits, et leur interprétation en est inévitablement modifiée.

Il en résulte un son, un élan, une ligne qui font de Musica Nova un ensemble à la couleur exceptionnelle, dont la vibration semble mener dans un ailleurs temporel et spirituel.

L'Ensemble Musica Nova s'est produit sur les plus prestigieuses scènes nationales et internationales, et a enregistré des disques dont certains font figure de référence.

LUCIEN KANDEL

Directeur artistique

Après des études d'Allemand et de Linguistique générale à l'Université de Limoges, Lucien Kandel se tourne vers le chant et se perfectionne au CNSM de Lyon de 1991 à 1996, d'abord dans la classe de Jacqueline Bonnardot où il étudie les répertoires classique, romantique et contemporain, puis dans la classe de chant musique ancienne auprès de Marie-Claude Vallin. Il pratique la musique sous toutes ses formes du chant grégorien jusqu'aux répertoires contemporains. En 1995, il devient membre de l'ensemble Musica Nova, dont il prend la direction artistique en 2003.

Il a chanté régulièrement avec des ensembles tels que A Sei Voci, Huelgas Ensemble, Elyma, les Solistes de Lyon Bernard Tetu et Douce Mémoire.

Lucien Kandel s'attache aussi particulièrement à la pédagogie du chant. Il a enseigné à l'ENS-LSH de Lyon ainsi qu'à l'Académie des Cuivres du Monastier. Il est également invité régulièrement à diriger des master-class à Royaumont sur les répertoires des XIVe et XVe siècles. Depuis 2011, il enseigne le chant en classe de musique ancienne à la Haute-École de Musique de Genève.

ESTHER LABOURDETTE, *cantus*

Après un cursus à la Maîtrise de Radio-France, Esther Labourdette étudie le chant avec Sylvie Sullé et Stéphanie Révidat et obtient un DEM de la ville de Paris, parallèlement à des études de Musicologie. Elle perfectionne sa formation en chant médiéval et renaissance auprès de Katarina Livljanic, Benjamin Bagby, Lucien Kandel et Francis Biggi et en chant baroque auprès de Julie Hassler, Agnès Mellon, Gabriel Garrido et Rosa Dominguez.

Elle se produit comme soliste avec des ensembles de musique ancienne tels que Douce Mémoire, les Folies du Temps et I Sospiranti. Elle interprète la Musicienne dans «Le Bourgeois Gentilhomme», la Seconde Dame dans «Didon et Enée» et Sangaride dans «Atys». Elle est également invitée à participer à des créations de musique contemporaine.

Outre sa participation à l'ensemble Musica Nova, elle collabore avec les ensembles Sequentia, Candor Vocalis, Territoires du Souffle, la Chapelle-Musique du Val-de-Grâce, Aquilegia, Les Voix Animées et le trio BelaVilo ainsi qu'avec le chœur de solistes Mikrokosmos et le chœur de chambre de Namur.

CHRISTEL BOIRON, *cantus*

Après des études au conservatoire de Saint-Etienne, elle entre au CNSM de Lyon où elle se perfectionne en musique ancienne dans les classes de Marie-Claude Vallin, Dominique Vellard et Gérard Geay.

Dans le même temps, elle participe activement à la création de Musica Nova dont elle devient membre permanent. On la retrouve régulièrement avec les ensembles Gilles Binchois (D. Vellard), Huelgas Ensemble (P. Van Nevel), Les Solistes de Lyon (B. Tétu), Discantus, Alla Francesca, Quam dilecta, et Douce Mémoire.

Caroline Magalhães, chanteuse, diplômée du C.N.S.M. de Lyon, s'est spécialisée dans les répertoires de musiques du Moyen Age, qu'elle défend à travers son activité de concertiste et enseignante. Elle se produit régulièrement en concert dans plusieurs ensembles vocaux professionnels avec lesquels elle mène également un travail sur différents styles, allant de la musique médiévale, de la renaissance, du baroque, des musiques contemporaines notamment la musique brésilienne actuelle. Enseigne le chant à des enfants et adolescents au C.N.R. de Strasbourg. Parallèlement à ses études de chant, elle a suivi des études d'histoire et de musicologie, ayant obtenu un D.E.A. de musique et musicologie à l'Université de Tours.

CAROLINE MAGALHAES, *cantus*

XAVIER OLAGNE, *contraténor*

Après des études de chant et de direction de chœurs au CNR de Besançon, il entre au CNSM de Lyon obtient un diplôme en direction chorale.

Outre ses activités au sein de Musica Nova, il est chef de chœur au CRR de Lyon et enseigne la direction de chœurs à l'ENS-LSH de Lyon.

Parallèlement à la direction chorale, il mène une activité de chanteur dans différents ensembles tels que Douce Mémoire ou les Solistes de Lyon.

JÉRÉMIE COULEAU, *tenor*

Il débute sa formation en musique ancienne au conservatoire de Toulouse et se perfectionne ensuite avec Julie Hassler et Lucien Kandel. On le retrouve auprès d'ensembles prestigieux spécialisés dans l'interprétation de la musique ancienne tels que Douce Mémoire ou Scandicus, se produisant dans de grands festivals (Saintes, Odyssud, Utrecht, Cathédrales en Picardie, Toulouse les Orgues, Thoronet, Sylvanes...). Outre ses activités de chanteur, il est professeur agrégé et chercheur. Il est notamment responsable des programmes de l'ensemble Scandicus.

THIERRY PETEAU, *tenor*

Chanteur diplômé du Conservatoire de Toulouse et de la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles, son répertoire va de la musique du XIVe siècle à la musique contemporaine. Il a chanté au sein d'ensembles tels qu'Accentus, la Chapelle Royale, Sagittarius, Douce Mémoire, Les Éléments. Il est un des membres permanents de l'ensemble Musica Nova.

Il est aussi comédien et chercheur. Grâce à Nicole Rouillé, il découvre la gestuelle baroque et la prononciation restituée du Français du XVIIe siècle. Ce travail sur l'art oratoire qu'il a entrepris depuis plusieurs années, le conduit à se produire régulièrement

pour déclamer sermons, oraisons funèbres ou fables de La Fontaine.

Il enseigne le chant baroque et la déclamation à l'École de Théâtre CRTH de Paris ainsi qu'à l'Université de Tours.

Musica nova

ensemble
musiques
anciennes
Lyon

Lucien Kandel
direction artistique

Florence Duperray
administratrice
administration@musicanova-lyon.fr

Chloé Diaz
chargée de communication et de production
concerts@musicanova-lyon.fr

42 rue de Marseille 69007 Lyon
07 69 46 77 27
www.musicanova-lyon.fr

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

 La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

