

The background is a detailed Renaissance-style painting. It depicts a river flowing through a lush green landscape. On the left bank, there's a small figure, possibly a hermit or a scholar, near some ruins. The right bank is dominated by a large, verdant hill. At the base of the hill, a city is visible, featuring a prominent church with a large dome and several bell towers, surrounded by other buildings with red-tiled roofs. The overall style is characteristic of the Italian Renaissance, with vibrant colors and a sense of depth.

musica
nova

Direction Lucien Kandel

MOTTETI DEL FIORE
LYON-FLORENCE 1532

L'imprimerie musicale lyonnaise au XVIème siècle

LYON-FLORENCE À LA RENAISSANCE

La Renaissance lyonnaise commence au milieu du XVe siècle, avec l'instauration des foires de Lyon par le roi de France. Cet événement place soudain la cité au cœur du grand commerce européen et dynamise la cité épiscopale. Rapidement, de nouvelles communautés, essentiellement italiennes, viennent s'installer en ville. Lyon devient alors un phare de la Renaissance, avec notamment des activités bancaires et éditoriales intenses.

La vie musicale lyonnaise, à cette époque, reste difficile à quantifier.

Nombre des musiciens qui ont exercé à Lyon n'y ont pas passé toute leur carrière, et parfois seule l'édition d'un ou plusieurs livres de musique témoigne de leur passage.

Les chanoines de la primatiale Saint-Jean refusent toute évolution de leur manière de conduire les offices, veillant à en rester au plain-chant. Il en est de même pour les chapelles soumises à leur autorité, dans lesquelles on n'identifie aucun maître de chapelle.

Il n'y a que dans l'église Notre-Dame de Confort, paroisse de la communauté florentine lyonnaise, qu'on suppose une réelle activité musicale, due à l'organiste florentin Francesco Layolle, très impliqué dans l'édition musicale aux côtés de l'imprimeur-libraire Jacques Moderne.

Ce dernier occupe une place singulière dans l'industrie éditoriale lyonnaise de la Renaissance consacrant l'essentiel de ses moyens à des projets musicaux d'envergure européenne. Originaire d'Istrie, il vient s'implanter à Lyon vers 1523, en lien avec la colonie florentine et profite en particulier de ses relations en Italie pour publier le meilleur du répertoire européen qu'il diffuse ensuite via les foires de Lyon. Mettant au point, en même temps que son concurrent parisien Attaignant, imprimeur du roi, une nouvelle technique à caractères musicaux mobiles, il représente la première alternative aux éditions parisiennes.

Avec l'appui de Francesco di Layolle, il publie une édition en huit volumes les « Motteti del Fiore ». Imprimée à Lyon, elle constitue l'une des plus grandes collections de motets de la première moitié du XVIe siècle. Aux côtés des œuvres de Gombert, Willaert, Verdelot... connus dans toute l'Europe, figurent les musiques de compositeurs français, issus de la région lyonnaise et des alentours. Un répertoire liturgique unique apparaît. Il nous révèle des œuvres 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.

A portrait of Jacques Moderne, a French Renaissance composer and printer. He is depicted from the chest up, wearing a dark cap and a dark robe with a large, light-colored fur collar. He has a full, dark beard and mustache, and his eyes are looking slightly to the left. The background is a solid, muted green.

Jacques Moderne
β Istria 1495 - † Lyon 1560

LE PROGRAMME PROPOSÉ

**Ce programme peut être adapté
en fonction de vos souhaits et des périodes liturgiques.**

Francesco de Layolle

*Contrapunctus "Missa de Sancto Johanne Evangelista" (Lyon, 1528)
In medio ecclesie aperuit os eum (Introitus), Exiit sermo inter frates (Responsorium)*

Gosse

Ecce Dominus veniet (Motteti del Fiore IV à 5, Lyon, Jacques Moderne, 1539)

Coste

Puer natus est - Conditor alme siderum (Motteti del Fiore V à 5, Lyon, Jacques Moderne, 1543)

Francesco de Layolle

Media vita (Contrapunctus, Lyon, Étienne Gueynard, 1528)

Loyset Piéton

*Miserere (extrait des Davidici Poenitentiales Psalmi, Lyon, Jacques Moderne [vers 1532],
reconstitution de l'Alto par Marc Busnel)*

Pause

Jean Courtois

Inviolata et casta (Motteti del Fiore I à 4, Lyon, Jacques Moderne, 1532)

Jean Lhéritier

Ave verum (Motteti del Fiore IV à 5, Lyon, Jacques Moderne, 1539)

Nicolas Gombert

Tota pulchra es (Motteti del Fiore IV à 5, Lyon, Jacques Moderne, 1542)

Loyset Piéton

Salve Crux (Motteti del Fiore III à 4, Lyon, Jacques Moderne, 1539)

Francesco de Layolle

Libera me (Motteti del Fiore II à 4, Lyon, Jacques Moderne, 1532)

Philippe Verdelot

Si bona suscepimus (Motteti del Fiore II à 5, Lyon, Jacques Moderne, 1532)

Pierre de Villiers

Sancte Stephane (Motteti del Fiore V à 7, Lyon, Jacques Moderne, 1542)

LE PROGRAMME EN QUELQUES CLÉS

Francesco de Layolle

Contrapunctus "Missa de Sancto Johanne Evangelista"

In medio ecclesie aperuit os eum (Introitus), Exiit sermo inter frates (Responsorium)

Ce sont deux extraits du premier livre de musique polyphonique publié à Lyon en 1528 par Etienne Gueynard, éditeur auquel Moderne est apparenté par sa femme. Il s'agit de propres polyphoniques pour la fête de St Jean l'évangéliste. Vous y discernerez le plain-chant chanté en notes régulières à la voix de ténor alors que les autres voix réaliseront un contrepoint imitatif autour de ce cantus firmus.

Gosse

Ecce Dominus veniet (Motteti del Fiore IV à 5, Lyon, Jacques Moderne, 1539)

Coste

Puer natus est - Conditor alme siderum

Gosse et Coste sont des figures qui n'apparaissent que dans l'édition lyonnaise de Jacques Moderne. Ces deux motets sont liés au temps de l'Avent.

Le *Puer natus est* de Coste cite le *Conditor alme siderum*, Noël très connu à l'époque que l'on chantait chaque dimanche de l'Avent assorti d'acclamations : « noé, noé, noé ». Coste surprend d'ailleurs en ajoutant à la fin une adaptation française du *Conditor* : « Voici le temps que Dieu fut né ».

Francesco de Layolle

Media vita (Contrapunctus, Lyon, Étienne Gueynard, 1528)

Loyset Piéton

Miserere (extrait des *Davidici Poenitentiales Psalmi*, Lyon, Jacques Moderne [vers 1532], reconstitution de l'Alto par Marc Busnel)

Francesco de Layolle à l'origine du motet *Media vita*, est un organiste florentin venu à Lyon vers 1520 en même temps que de nombreux républicains réfugiés fuyant le retour des Médicis. Il jouait à l'église Notre-Dame-de-Confort qui accueillait alors la chapelle de la Nation florentine, seul lieu de culte à Lyon échappant à l'austérité imposée par la primatiale St-Jean au nom de son état de prima des Gaules. Ces pratiques florentines, inspirées des rituels mis à l'honneur par Savonarole prescrivaient au fidèle de substituer les chants lascifs par des psaumes de pénitence.

Le Psaume de pénitence *Miserere mei deus* est sans doute la première édition connue aujourd'hui de Jacques Moderne qui indiquait dans son adresse : « Près de notre Dame de Confort ».

La partie Alto manquante a été reconstituée par Marc Bunel, musicologue et chanteur de l'ensemble Musica Nova.

LE PROGRAMME EN QUELQUES CLÉS

Jean Courtois

Inviolata et casta (Motteti del Fiore I à 4, Lyon, Jacques Moderne, 1532)

Jean L'héritier

Ave verum (Motteti del Fiore IV à 5, Lyon, Jacques Moderne, 1539)

Nicolas Gombert

Tota pulchra es (Motteti del Fiore IV à 5, Lyon, Jacques Moderne, 1542)

Les trois compositeurs Jean Courtois, Jean L'héritier et Nicolas Gombert représentent la fleur du contrepoint franco-flamand des années 1520-1540.

Leur contrepoint est marqué par la densité des imitations à la mode à la cour de Charles Quint.

Francesco de Layolle

Libera me (Motteti del Fiore II à 4, Lyon, Jacques Moderne, 1532)

Philippe Verdelot

Si bona suscepimus (Motteti del Fiore II à 5, Lyon, Jacques Moderne, 1532)

Pierre de Villiers

Sancte Stephane (Motteti del Fiore V à 7, Lyon, Jacques Moderne, 1542)

Francesco de Layolle s'inspire des franco-flamands en réalisant un contrepoint personnel et quelque peu austère comme on peut le constater dans son motet funéraire *Libera me*.

Le motet *Si bona suscepimus* de Philippe Verdelot est sans doute le motet le plus copié de sa génération, sans doute en raison de la clarté de son contrepoint et de son rapport au texte qui en font une réussite telle que Cristobald de Morales le parodia en messe.

L'œuvre à 7 voix de Pierre de Villiers, *Sancte Stephane* est basé sur une antienne à St Stéphane Étienne reprise en ostinato. Ce motet revêt un caractère personnel puisque le texte évoque comment le compositeur a étudié dans la ville d'Augsbourg.

Pierre de Villiers fait partie des grandes figures éditées de façon privilégiée chez Grand Jacques (Moderne), rue Mercière.

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.

Musica nova

LUCIEN KANDEL
Directeur artistique

06 80 22 81 08

lucien.kandel@musicanova-lyon.fr

FLORENCE DUPERRAY

Administratrice

07 69 46 77 27

administration@musicanova-lyon.fr

CHLOÉ DIAZ

Chargée de communication et de production

concerts@musicanova-lyon.fr

MUSICA NOVA

42 rue de Marseille

69007 Lyon

Projet soutenu par

