

ENSEMBLE
JACQUES MODERNE

JOËL SUHUBIETTE

AU LONG DE LA LOIRE, *À l'écoute du Fleuve...*

DISTRIBUTION

ENSEMBLE JACQUES MODERNE - DIRECTION JOËL SUHUBIETTE

Cécile DIBON
Cyprile MEIER

Sopranes

Corinne BAHUAUD
Gabriel JUBLIN
Marc PONTUS

Altos

Thierry PETEAU
Hugues PRIMARD
Ryan VEILLET

Ténors

Didier CHEVALIER
Cyrille GAUTREAU
Matthieu LE LEVREUR

Basses

La source

Manuscrit du Puy – XIIe-XVIe siècles
INTROÏTUS Exultantes in partu virginis

Volée de cloches

Jean de Ockeghem (vers 1420-1497)

KYRIE de la Missa « Fors seulement »

Intemerata Dei Mater

Jean Mouton (1459-1522)

GLORIA de la Missa « Quem dicunt homines »

Doux grincements des branches entremêlés du chant des grillons.

Passage d'un Héron Cendré

Clément Janequin (1485-1558)

Quand contremont verras

Grillons des champs sur les rives

Herbes et fleurs

Sur une île... un Pic Épeiche tambourine

Bel aubépin verdissant

Le rossignol

Le chant du Rossignol Philomèle.

Vendanges, cliquetis des sécateurs puis le son d'une infiltration d'eau dans une prairie inondée

Fabrice Caietain (1540-1578)

La terre va les eaux boivant

Alytes aussi appelés crapauds accoucheurs

Pierre Certon (1515-1572)

Vignon, vignette

Pigeage : pratique manuelle lors de la vinification,
le pigeage consiste à enfoncer le marc qui flotte en surface.

Après un orage, deux cygnes s'envolent.

Clément Janequin (1485-1558)

Etans assis aux rives aquatiques

SANCTUS-BENEDICTUS de la Missa super « La bataille »

Chœur d'Oechantus : grillons

Jean Mouton (1459-1522)

Nesciens mater virgo virum

Grincement de cordage sur une toue (bateau traditionnel de la Loire)

Antoine de Févin (1470-1512)

REQUIEM : Introitus de la Missa « Pro fidelibus defunctis »

Jean Mouton (1459-1522)

Quis dabit oculis nostris – Déploration sur la mort d'Anne de Bretagne

Anonyme

Dedans la mer

Le chant du Courlis Cendré et corne de brume puis le ressac des vagues

Guillaume Faugues (1442-1475)

AGNUS DEI de la Missa « Je suis en la mer »

Au Long de la Loire, à l'écoute du Fleuve...

On la croit sereine, elle peut se révéler tumultueuse. On pense en maîtriser le cours, elle ne cesse de surprendre. Ici, le long de la Loire, nature et culture s'entremêlent, au sein de renaissances ininterrompues au fil de l'eau, au fil des siècles. Favorisant les échanges entre les hommes et inspirant artisans, penseurs, artistes ou voyageurs, c'est sur les rives de ce fleuve encore sauvage que s'épanouit en France au XVIème siècle l'esprit de l'humanisme de la Renaissance qui depuis deux siècles a traversé l'Europe en provenance d'Italie.

Le cours musical de la Loire, la musicalité du fleuve accompagnée du chant et des vols chorégraphiés des sternes, des grèbes huppés et des nobles hérons fait écho aux œuvres célébrées, jouées et chantées par l'Ensemble Jacques Moderne, qui met à l'honneur les compositeurs de la Renaissance au sein de son programme *Au long de la Loire, à l'écoute du fleuve*.

Éternelle voire même intemporelle, la **symphonie mêlée de la nature et des œuvres humaines** révèle un univers riche qui rayonne également au-delà de nos frontières locales. Le tournant de la révolution numérique pourrait sembler loin de ces préoccupations esthétiques. Pourtant, cela apparaît comme un formidable horizon pour faire entendre, découvrir, redécouvrir, et faire admirer un patrimoine qui n'est pas voué à être figé. La musique, en particulier, a tout à gagner à faire vivre ses œuvres à travers de nouvelles interprétations, de nouveaux médias et des modalités sans cesse renouvelées. C'est en ce sens que l'Ensemble Jacques Moderne, dans le cadre de sa programmation, entend également mettre en avant la création par le biais d'une ouverture sonore réalisée par l'**audio-naturaliste Boris Jollivet**, qui viendra s'intercaler en intermède des pièces musicales. Agencée en fonction des œuvres vocales, la mise en relation de la musique de la Renaissance avec les véritables sons de la nature permet ainsi d'instaurer un dialogue aux multiples facettes (musique acoustique et « musique » numérique enregistrée, histoire et avenir, nature et culture), et invite le public d'aujourd'hui à adopter un regard différent sur les œuvres, tout en (re)découvrant les sons de notre environnement naturel.

Yoan Brouté

Ce programme est imaginé comme une histoire musicale de la Loire à la Renaissance, avec ses moments de guerre, de deuil, de paix, de fêtes, d'amour... Il est composé de monodies anciennes, de polyphonies des grands maîtres français et mêle musiques sacrées et chansons dédiées au fleuve, à la nature, aux oiseaux, au vin et à la vigne.

En proposant à l'audio-naturaliste **Boris Jollivet** d'imaginer une création sonore pour ce programme, j'ai pensé ajouter, en intermède des pièces musicales, les véritables sons de la nature enregistrés au bord de la Loire et agencés en fonction des différentes ambiances des œuvres vocales.

Source, torrent, vent, orage, végétation, faune créent un univers sonore que nous connaissons tous mais que nous prenons rarement le temps d'écouter. C'est donc, dans ce voyage musical, une nouvelle source sonore, un imaginaire poétique qui s'ajoute à la beauté toute abstraite de la musique.

Joël Suhubiette

Ensemble Jacques Moderne

Dirigé depuis plus de vingt ans par Joël Suhubiette, l'Ensemble Jacques Moderne se nourrit de recherches musicologiques et interprète, depuis sa création en 1974 par le musicologue Jean-Pierre Ouvrard, plus de deux siècles de musiques anciennes européennes, des polyphonies de la Renaissance à l'apogée de la musique vocale baroque. Basé à Tours en Région Centre-Val de Loire et composé d'un ensemble vocal et instrumental, il se produit dans toute la France, en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Italie, Tchéquie, Lettonie...), en Amérique latine (tournée de concerts en Colombie), en Asie (concerts à la Folle Journée de Tokyo) et dernièrement au Canada. Depuis des années, avec Joël Suhubiette, il a entrepris un long travail sur les répertoires italien, allemand, anglais et sur les polyphonies de la Renaissance qu'il affectionne tout particulièrement, comme en témoigne le dernier disque paru chez Mirare en mars 2019 : ***Au Long de la Loire – Portrait musical du fleuve***

« *L'Ensemble Jacques Moderne, c'est une puissante architecture des voix, une intense couleur sonore et une science accomplie des répertoires* » - **Le Monde**

L'Ensemble Jacques Moderne est conventionné par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire et le Ministère de la Culture et de la Communication/Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire, il est soutenu par le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et la Ville de Tours. Ce programme est soutenu par la SPEDIDAM et l'ADAMI. « L'ADAMI, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques. »

Joël Suhubiette, direction

Du répertoire a cappella à l'oratorio, de la musique de la Renaissance à la création contemporaine en passant par l'opéra, Joël Suhubiette consacre l'essentiel de son activité à la direction de ses ensembles : le chœur de chambre toulousain Les éléments, qu'il a fondé en 1997 et, à Tours, l'Ensemble Jacques Moderne, dont il est le directeur artistique depuis 1993. Après des études musicales au Conservatoire de Toulouse, Joël Suhubiette se passionne pour le répertoire choral ; débutant comme chanteur avec les Arts Florissants de William Christie, il

chante ensuite avec Philippe Herreweghe à la Chapelle Royale et au Collegium Vocale de Gand (Belgique), avant de devenir son assistant pendant huit années. Cette rencontre déterminante lui permet d'aborder un vaste répertoire de quatre siècles de musique vocale. Il interprète aujourd'hui opéras, oratorios et cantates avec plusieurs orchestres et ensembles instrumentaux français – Les Passions-Orchestre Baroque de Montauban, Les Folies Françaises, Café Zimmermann, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, Les Percussions de Strasbourg, l'Ensemble Ars Nova, l'Orchestre de Pau-Pays de Béarn, les orchestres du festival de Saint-Céré, des opéras de Dijon et de Massy. À la tête de ses ensembles vocaux, il enregistre pour les maisons de disques Virgin Classics, Hortus, Calliope, Ligia Digital, Naïve, Mirare et l'Empreinte digitale. Depuis 2006, il est directeur artistique du festival Musiques des Lumières de l'Abbaye-école de Sorèze dans le Tarn.

Joël Suhubiette a été nommé Officier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture.

Site internet : www.jacquesmoderne.com

Facebook : www.facebook.com/ensemblejacquesmoderne

Boris Jollivet, audio-naturaliste

Saisir la vie et les dimensions inattendues de notre monde sonore, chants de glace et vibrations d'insectes, frémissements de nature ou échos des vallées...

Preneur de son, Boris Jollivet est spécialisé en prise de sons nature. Il commence son travail au Centre d'Étude Bioacoustique Alpin en 1995. Sa passion est récompensée par un prêt d'honneur de la fondation de France. Prise de sons, compositions sonores, bandes sons de films animaliers, CD... Son travail est remarqué lors du CIMES 2002 où il obtient le prix spécial, décerné par les radios.

En collaboration avec Joël Suhubiette, il propose au public une immersion sonore totale. Ces compositions livrent à l'auditeur des sons, des ambiances et des postures d'écoute qui font volontairement osciller entre différentes dimensions et échelles temporelles ou sensorielles.

Boris Jollivet travaille au plus près du fleuve. Et pour cause, la Loire l'a vu grandir... Capable de capter les sons émis par des punaises d'eau de quelques millimètres, il connaît bon nombre de recoins où la Loire est encore seule maîtresse des lieux. Le preneur de son, défenseur de la nature, travaille quotidiennement avec l'écosystème ligérien et en saisit les moindres mutations.

« Audio naturaliste, Boris Jollivet recueille des sons naturels et des chants animaliers partout sur la planète pour façonner des œuvres sonores. Il met en lumière un contenu sonore invisible mais précieux et nous inspire par son travail. C'est au travers de ce dernier qu'il nous ouvre à l'inconnu et à l'extraordinaire, un monde qui se laisse découvrir avec patience et silence. Il nous livre ce chant de la terre qui favorise le silence et l'intériorité, le rêve ou l'interdépendance... L'oreille collée sur la poitrine de la planète, Boris Jollivet s'émerveille et nous émerveille. Ses œuvres – empreintes de la beauté, de la générosité et de la diversité de la terre – nous aident à voir avec nos oreilles... »

Érika Leclerc Marceau. Microphone francophone

J'écoute sans regarder et ainsi je vois... Fernando Pessoa

L'Ensemble Jacques Moderne a choisi de ne pas réécrire en français moderne les textes des chants en vieux français, afin de préserver le caractère d'authenticité du programme et pour que le public ne soit pas amené à lire un texte différent de celui qu'il lui est proposé d'entendre.

Manuscrit du Puy – XIIe-XVIe siècles

Introïtus : Exultantes in partu virginis

Exultantes in partu virginis
Quo deletur peccatum hominis,
Ad honorem superni numinis,
Gaudeamus

*Comblés de joie par l'enfantement d'une vierge
Qui efface le péché des hommes,
En l'honneur de la Très Haute Divinité,
Réjouissons-nous.*

Facta parens, non viri coitu,
Quem concepit de sancto spiritu
virgo parit, sed sine gemitu.
Gaudeamus

*Devenue mère sans être épouse,
La Vierge met au monde, sans douleur,
L'enfant qu'elle a conçu de l'Esprit-Saint.
Réjouissons-nous.*

Qui Deus est sine principio,
Factus homo patris in filio,
Nos de luce duxit in gaudio.
Gaudeamus

*Lui qui est Dieu, sans commencement,
Fait homme dans le Fils du Père,
Par sa lumière nous mène dans la joie.
Réjouissons-nous.*

Deus homo miserum liberat
qui de montis arce ceciderat.
Humilitas superbum superat.
Gaudeamus

*Dieu fait homme relève le malheureux,
Qui du haut des sommets avait chu.
L'humilité a triomphé de l'orgueil.
Réjouissons-nous.*

Ex quo per quem facta sunt omnia,
Sic placeant hec nostra gaudia,
ut cum ipso simus in gloria.
Gaudeamus

*Venus de lui, qui créa toute chose,
Que nos élans de joie lui plaisent,
Afin que nous partageons sa gloire.
Réjouissons-nous.*

Jean de Ockeghem

Kyrie de la Missa « Fors seulement »

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.

*Seigneur prends pitié
O Christ prends pitié
Seigneur prends pitié.*

Jean de Ockeghem

Intemerata Dei Mater

Intemerata Dei mater,
generosa puella, milia carminibus
quam stipant agmina divum,
respice nos tantum,
si quid jubilando meremur.
Tu scis, virgo decens,
quantum discrimen agatur exulibus,
passimque quibus jactemur arenis.
Nec sine te manet ulla

*Mère immaculée de Dieu,
Vierge généreuse, glorifiée par mille voix
des chœurs célestes,
veille sur nous
si, au moins, nous le méritons.
Tu sais, Vierge gracieuse, combien de dangers
nous menacent en exil et sur quels rivages nous
sommes dispersés.
Sans toi pas de repos*

quies spes nulla laboris,
nulla salus patriae,
domus aut potiunda parentis
cui regina praees, dispensans omnia;
laeto suscipis ore pios dulci
quos nectare potas
et facis assiduos epulis accumbere sacris.
Aspiciat facito miseros pietatis oculo Filius,
ipsa potes ; fessos hinc arripes
sursum diva virgo manu, tutos
et in arce locato.

*ni espoir dans notre misère,
ni salut pour la patrie,
notre maison et notre famille
dont tu es la Reine : en veillant sur nous, tu nous
accueilles avec douceur, tu soutiens les fidèles
que tu abreuves d'un doux nectar
et tu convies tes fidèles à la Sainte table.
Fais en sorte que ton Fils porte son regard
miséricordieux sur nous : car tu le peux.
Vierge divine, emporte les fatigués et conduis-
nous dans l'enceinte céleste.*

Jean Mouton

Gloria de la Missa « Quem dicunt homines »

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.

*Gloire à Dieu, dans les cieux !
Et paix sur la terre
Aux hommes de bonne volonté !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce
Pour ta grande gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu Père tout-puissant,
Seigneur Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père,
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Accueille notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.
Car toi seul est saint,
Toi seul Seigneur,
Toi seul Très-Haut, Jésus Christ,
Avec l'Esprit Saint
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.*

Clément Janequin

Quand contremont verras

Quand contremont verras
retourner Loyre,
Et ses poyssons en l'air prendre pasture,
Les corbeaulx blancz layssantz noire vesture,
Alors de toy n'auray plus de mémoire.

Herbes et fleurs

Herbes et fleurs et vous prés verdoyants
Arbres, buissons petits et grands bocages
Plaines et monts et fleuves ondoyants
Oiseaux jolis qui selon vos ramages
Allez pleurant votre deuil langoureux
Si l'un de vous connaissait d'aventure
Ce petit dieu qui me rend douloureux
Déclarez-lui la peine que j'endure.

Bel aubépin verdissant

Bel aubépin verdissant, fleurissant,
Le long de ce beau rivage,
Tu es vestu jusqu'au bas,
Des longs bras,
D'une lambrunche sauvage.
Deux camps drillants de formis,
Se sont mis,
En garnison sous ta souche.
Et dans ton tronc mi mangé, arrangé,
Les avettes ont leur couche.
Le gentil rossignolet, nouvelet,
Avecques sa bien aymée,

Pour ses amours alléger, vient loger,
Tous les ans en ta ramée,
Dans laquelle il fait son ny, bien garny,
De laine et de fine soye,
Où ses petits s'écloront, qui seront,
De mes mains la douce proye.
Or vy gentil aubépin, vy sans fin,
Vy sans que jamais tonnerre,
Ou la congnee ou les vens, ou les tems,
Te puissent ruer par terre.

Le rossignol

En escoutant le chant mélodieux
De ses plaisans et tant doux rossignieux
Que vont disant ainsy,
L'ung deux me dist « Parcy, passez, parcy,
et vous aurez qui chantera le mieulx. »
Tous veulliez estre songneulx
D'amour servir loyaulment en tous lieux
Et luy crier mercy, En escoutant.
Fuyez gens merencolieulx
Suyvez les dames en tous lieux
Et de soucy dictes fy
Retournez cy mardi,
Et vous serez plusque devant ioyeulx,
En escoutant.

Fabrice Caietain

La terre va les eaux boivant (texte de P. de Ronsard)

L'arbre la boit par sa racine,
La mer éparsé, boit le vent,
Et le Soleil boit la Marine.
Le Soleil est beu de la L'une,
Tout boit, soit en haut ou en bas,
Suivant ceste reigle commune,
Pourquoy donc ne boyrons-nous pas ?

Pierre Certon

Vignon, vignette

Qui te planta il fut preud'hom,
Tu fus coupée a la serpette,
Vignon, vignette,
Il me semble advis que j'allaicte
Quand tu passes mon gorgeron.
Vignon, vignette,
Qui te planta il fut preudhom.

Clément Janequin

Etans assis aux rives aquatiques

De Babylon, plorions mélancoliques,
Nous souvenans du pays de Sion :
Et au milieu de l'habitation,
Où de regrets tant de pleurs espondismes,
Aux saules verts noz harpes nous pendismes.
Lors ceux qui là captifs nous emmenerent,
De les sonner fort nous importunerent,
Et de Sion les chansons reciter :
Las, dismes-nous, qui pourroit inciter
Nos tristes coeurs à chanter la louange
De nostre Dieu sur une terre estrange ?
Or toutefois puisse oublier ma dextre
L'art de harper, avant qu'on te voye estre,
Jerusalem, hors de mon souvenir.
Ma langue puisse à mon palais tenir,
Si je t'oublie, et si jamais j'ay joye,
Tant que premier ta delivrance j'oye.
Aussi sera, Babylon, mise en cendre :

Et tres heureux qui te saura bien rendre
Le mal dont trop de pres nous viens toucher :
Heureux celuy qui viendra arracher
Les tiens enfans de ta mamelle impure,
Pour les froisser contre la pierre dure.

Clément Janequin

Sanctus-Benedictus de la Missa super « La bataille »

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Deus Sabaoth !

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis !

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis !

*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 !

Jean Mouton

Nesciens mater virgo virum

Nesciens mater virgo virum

Peperit sine dolore salvatorem saeculorum

Ipsam regem angelorum

Sola virgo lactabat, ubera de caelo plena.

Sans avoir connu d'homme, la Mère

A enfanté sans douleur le Sauveur du monde

Et aussi le roi des anges.

La Vierge seule le nourrissait d'un lait céleste.

Antoine de Févin

Requiem : Introïtus de la Missa « Pro fidelibus defunctis »

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux
perpetua luceat eis.

Te decet hymnus Deus, in Sion, et tibi

reddetur votum in Jerusalem. Exaudi

orationem meam;

ad te omnis caro veniet.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux
perpetua luceat eis.

*Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que
la lumière éternelle les illumine.*

Dieu, il convient de chanter tes louanges

en Sion ; et de t'offrir des sacrifices à

Jérusalem.

Exauce ma prière, toute chair ira à toi.

*Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que
la lumière éternelle les illumine.*

Jean Mouton

Quis dabit oculis nostris - Déploration sur la mort d'Anne de Bretagne

Quis dabit oculis nostris fontem

lachrymarum ?

Et plorabimus die ac nocte, coram Domino ?

Britannia, quid ploras ? Musica, cur siles ?

Francia, cur induta lugubri veste,

moerore consumeris ?

Heu nobis, Domine, defecit Anna.

Gaudium cordis nostri,

Conversus est in luctum chorus noster,

Cecidit, corona capitis nostri.

Ergo, ejulate pueri, plorate sacerdotes,

Ululate senes, lugete cantores,

Plangite nobiles, et dicite :

Anna requiescat in pace !

Amen.

Qui fera de nos yeux une source de larmes ?

Et nous pleurerons, jour et nuit, devant Dieu.

Bretagne, pourquoi pleures-tu ?

Musique, pourquoi gardes-tu le silence ?

France, pourquoi t'épuises-tu de chagrin

en robe de deuil ?

Hélas Seigneur, elle nous a quittés, Anne,

la joie de notre cœur.

Nos chœurs sont devenus des chants de deuil,

La couronne est tombée de nos têtes.

Enfants, criez de douleur, prêtres, pleurez,

vieillards, poussez des lamentations,

chanteurs, laissez couler vos larmes, nobles,

frappez-vous la poitrine et dites :

Qu'Anne repose en paix ! Amen.

Anonyme

Dedans la mer

Dedans la mer de longue actente
En la valee de desir
Amours mont fait dresser ma tente
Pour aler au port de plaisir
Mais pour me faire desplaisir
Vent dennuye contre moy
Vente et ne me laisse parvenir
Au bien de ma finale actente.

Guillaume Faugues

Agnus Dei de la Missa « Je suis en la mer »

Agnus Dei, quitolis peccata mundi :
Miserere nobis
Agnus Dei, quitollis peccata mundi :
Miserere nobis.

*Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous.*