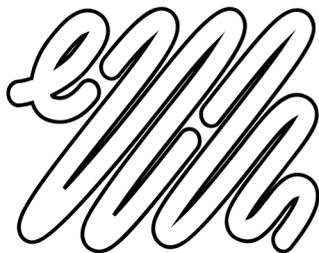

CHŒURS ET CUIVRES EN HARMONIE RUTTER, PINKHAM ET DALEY

Le texte au cœur de la musique

• PROGRAMME •

Deux sont organistes, deux sont chefs de chœur, et tous les trois marquent cette deuxième moitié de XXe siècle par leurs compositions ancrées dans le passé et pourtant résolument modernes. Baignés dans une culture musicale commune, ils ont su mélanger chacun à leur manière les influences des diverses époques qui les ont précédés et revisiter différents genres en créant un langage contemporain.

Leurs points communs : la musique pour chœur au centre de leur œuvre, avec un même credo : la musique doit se mettre au service des textes qu'elle énonce, le principe même d'une **cantate***.

D'une apparente simplicité qui la rend accessible à tous, cette musique extrêmement riche met en valeur le texte et les voix. Ajoutez à cela un orgue, un ensemble de cuivres et des percussions, vous obtiendrez des œuvres puissantes, poignantes, d'une force et d'une émotion incroyables.

Daniel PINKHAM
(1923-2006)

Compositeur, organiste et claveciniste états-unien, il a été l'élève d'illustres professeurs tels que Wanda Landowska au clavecin, et entre autres Arthur Honegger, Samuel Barber et Nadia Boulanger pour la composition. Pendant 42 ans il a été organiste à la King's Chapel de Boston, ce qui lui donna grandement l'occasion d'écrire de la musique sacrée. Cependant il a composé pour tous les genres, de la symphonie à l'**art song***, expérimentant dans de nombreux styles (influence médiévale, néobaroque, sérialisme, musique électronique, etc). Son œuvre prolifique et versatile est marquée par les chœurs et l'orgue, ses pièces les plus connues restant ses **cantates*** de mariage, de l'Avent et de Noël. C'est cette dernière qui sera jouée aujourd'hui.

John RUTTER
(Né en 1945)

Compositeur et chef de chœur britannique, il est élève à l'université de Cambridge où il dirige le chœur jusqu'en 1979 avant de se consacrer à la composition. Il fonde également les Cambridge Singers qui vont énormément enregistrer sous sa direction. Bien qu'ayant composé beaucoup de musique pour orgue et orchestre, c'est sa musique pour chœur qui est particulièrement connue, notamment des pièces de musique sacrée de l'église anglicane. Lors d'un de ses nombreux séjours aux États-Unis il fut présent en 1974 à la première représentation du Gloria, commandé par un ensemble vocal du Nebraska. Son œuvre de musique sacrée, mais aussi profane, est d'inspiration classique mais intégrant toujours une touche de modernité.

Eleanor DALEY
(Née en 1955)

Compositrice, organiste, accompagnatrice et cheffe de chœur canadienne, elle a été très prolifique à l'écriture de musique chorale et plus particulièrement en musique sacrée. Tout d'abord cheffe de chœur, elle déclare s'être tournée vers la composition sans l'avoir spécifiquement étudiée « par accident et par nécessité », principalement pour fournir du répertoire adapté à ses ensembles vocaux. De ce fait ses compositions gardent toujours à l'esprit les chanteuses et chanteurs, et sa musique, tonale et riche en harmonies est accessible à un large public. Nombre de ses œuvres sont encore inédites.

PROGRAMME CHŒUR ET CUIVRES

CHRISTMAS CANTATA (1957) - Daniel Pinkham

Sous-titrée « Sinfonia Sacra », Christmas Cantata est un hommage du XXe siècle à la période baroque, rappelant la brillance de l'**école vénitienne*** avec cette musique pour chœur et cuivres. Les textes sont tirés de pièces grégoriennes, troisième et quatrième répons des mâtines de Noël, et trait du Graduel romain, le livre de chant officiel de l'Église latine.

La **cantate*** est présentée en trois courts mouvements contrastés, écrits pour double chœur de cuivres, jouant deux partitions différentes et placés de part et d'autre du chœur à quatre voix mixtes (soprano, alto, ténor, basse) pour un effet stéréo saisissant.

I. QUEM VIDISTIS, PASTORES

Quem vidistis, pastores? Dicite.
Annuntiate nobis in terris quis apparuit.
Natum vidimus, et choros angelorum,
Collaudantes Dominum,
Alleluia.

Qui avez-vous vu, bergers ? Dites-le nous,
Apprenez-nous quel est celui qui a paru sur la terre.
Nous avons vu le Nouveau-Né, et les Chœurs des
AnGES qui louaient ensemble le Seigneur.
Alléluia

II. O MAGNUM MYSTERIUM

O magnum mysterium
et admirabile sacramentum,
Ut animalia viderent Dominum natum,
Jacentem in praesepio.
Beata virgo, cujus viscera meruerunt
portare Dominum Christum.

Ô grand mystère
et admirable sacrement,
que les animaux aient vu le Seigneur né,
Gisant dans une crèche
Heureuse la Vierge dont les entrailles ont mérité de
porter le Seigneur Christ

III. GLORIA IN EXCELSIS DEO

Refrain : Gloria in excelsis Deo
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté.

Jubilate Deo omnis terra,
servite Dominum in laetitia.

Jubilez pour Dieu, toute la terre,
servez le Seigneur dans la joie.

Refrain

Introite in conspectu ejus, in exultatione.

Présentez-vous devant sa face dans l'exultation

Refrain

Scitote quoniam Dominus ipse est Deus
Ipse fecit nos, et non ipsi nos.

Car lui, le Seigneur, est Dieu
C'est Lui qui nous a fait, et non nous-mêmes.

Refrain

Alleluia.

Alléluia

[Traduction française schola-sainte-ocelie.

com]

GLORIA (1974) - John Rutter

Cette pièce comporte trois mouvements de caractères bien distincts, proclamant, priant et affirmant dans la joie, correspondant aux divisions du texte. La plupart du matériau mélodique dérive d'un **chant grégorien*** associé au texte d'origine, extrait de l'Ordinaire de la Messe. Cette musique est d'un style simple et très direct, l'instrumentation ici est faite pour chœur accompagné d'un orgue, de percussions et de cuivres, les instruments jouant un rôle important à l'égal des voix.

I.	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	Gloire à Dieu au plus haut des Cieux.
Et paix sur la terre
Et aux hommes de bonne volonté.
Nous Vous louons, nous Vous bénissons,
nous Vous adorons, nous Vous glorifions.
Nous Vous rendons grâces
pour Votre immense gloire.
II.	Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Iesu 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.	Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils Unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père.
Vous qui enlevez les péchés du monde,
ayez pitié de nous.
Vous qui enlevez les péchés du monde,
accueillez notre prière.
Vous qui êtes assis à la droite du Père,
ayez pitié de nous.
III.	Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. Amen	Parce que Vous seul êtes Saint,
Vous seul êtes Seigneur,
Vous seul êtes le Très-Haut,
Jésus-Christ,
Avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen
[Traduction française missel.fr]

FOR THE FALLEN (2001) - Eleanor Daley

Composé comme un hommage à ses compatriotes tombés lors des conflits passés, cet hymne d'espoir trouve libération et réconfort dans les souvenirs des êtres chers et l'éclat de leur vie. Le texte est extrait d'un plus long poème du britannique Laurence Binyon (1869-1943) publié en septembre 1914, traditionnellement lu lors des commémorations de nombreux pays anglophones. Mettant la musique au service du texte, cette pièce est écrite pour chœur **a cappella*** et trompette solo, qui ponctue le chant de réponses inspirées des sonneries militaires.

[...]
There is music in the midst of desolation
And a glory that shines upon our tears.	Il y a de la musique au milieu de la désolation
Et un éclat qui brille sur nos larmes.
[...]
They shall not grow old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.	Ils ne vieilliront pas, comme nous qui sommes en-
core là :
L'âge ne les fatiguera pas, ni les années ne les
condamneront.
Au coucher du soleil et le matin
Nous nous souviendrons d'eux.
[...]
As the stars that shall be bright when we are dust,
Moving in marches upon the heavenly plain;
As the stars that are starry in the time of our
darkness,
To the end, to the end, they remain.	Comme les étoiles encore brillantes quand nous
serons poussière,
Marchant sur la plaine céleste ;
Comme les étoiles qui brillent au temps de nos
ténébres,
Jusqu'au bout, jusqu'au bout, ils restent.
[Traduction française T. Galice]

PROGRAMME GRAND ENSEMBLE DE CUIVRES

A WESTERN FANFARE (1997)

Eric Ewazen (compositeur états-unien, né en 1954)

Faisant une formidable ouverture de concert festive, cette **fanfare*** a été commandée en l'honneur du cinquantième anniversaire de la Music Academy of the West de Santa Barbara. Cette pièce commence et se termine par des cuivres graves sonores et des trompettes florissantes, elle comporte également une partie centrale qui nous entraîne dans une valse cadencée. Un concentré de musique joyeuse et exaltante.

SPIRIT OF BRASS (1994)

Enrique Crespo (compositeur uruguayen, 1941-2020)

Natif d'Uruguay, Enrique Crespo a étudié la musique et l'architecture à Montevideo puis Buenos Aires. Il reçoit alors une bourse pour poursuivre ses études à Berlin, où il est diplômé en trombone et en composition. Il utilise ses talents pour composer et arranger de nombreuses pièces notamment pour le German Brass Band dont il est membre fondateur. C'est le cas de cette **fanfare*** qui a été conçue à la manière hollywoodienne comme une ouverture de concert ou autres événements festifs spectaculaires.

QUINTESSENCE (1961)

Quincy Jones (compositeur états-unien, 1933-2024)

Compositeur, arrangeur et producteur phare depuis des décennies, Quincy Jones s'inscrit dans la tradition du big band dans une période en pleine évolution, la transition entre la musique à danser (avec le swing) et la musique à écouter.

D'origine modeste, le jeune Quincy s'est fait connaître par son talent et son travail acharné, il étudie la composition en France avec Nadia Boulanger, dans la classe de Roger Boutry et Michel Legrand, côtoie Lalo Schifrin. Fort de sa culture et de ses solides connaissances classiques, il enrichit le langage du jazz en y apportant par la modalité des tensions et des couleurs encore absentes au sortir du swing.

Ce morceau dans sa version originale reflète bien ce tournant novateur, le compositeur s'essaye à de nouvelles harmonisations et fait évoluer la nomenclature du big band en remplaçant la section de saxophones par des cors (des instruments à la tessiture très étendue), ne conservant que 3 saxophones sur les 18 musiciens requis. Il va notamment ajouter aussi une flûte, une harpe et un tuba. Il apporte ainsi au jazz de nouvelles couleurs et sonorités plus cuivrées que jamais. Nous poussons le concept encore un peu plus loin dans l'orchestration, en gardant à l'esprit un hommage au big band, avec cette version arrangée pour grand ensemble de cuivres.

THREE BRASS CATS (1992)

Chris Hazell (compositeur britannique, né en 1948)

Menant en parallèle une carrière de producteur et de compositeur-arrangeur, Chris Hazell a été contacté par le Philip Jones Brass Ensemble pour leur écrire une pièce. À cette époque, il avait recueilli des chats errants et il trouva rapidement un sujet en s'inspirant comme à son habitude de ce qui l'entoure, ici ses chats. Les trois mouvements de cette pièce humoristique reflètent le caractère bien particulier de chaque chat. Seul le premier mouvement Mr. Jums sera joué dans le cadre de ce concert, un matou solennel, noble et élégant. Maintenant au paradis des chats, le compositeur aime à penser que ses « trois chats de cuivre » vivront longtemps à travers sa musique.

PETIT LEXIQUE

A CAPPELLA, italien

Venant de l'expression italienne *alla cappella* signifiant « à la chapelle », cette locution faisait à l'origine référence aux chœurs de la chapelle Sixtine et jusqu'au XVIIIe siècle désignait généralement une œuvre vocale religieuse écrite pour quatre voix mixtes. Cette notion est aujourd'hui étendue à toute musique vocale à une ou plusieurs voix sans accompagnement instrumental.

ART SONG, anglais

Genre musical que l'on pourrait grossièrement traduire par « chanson d'art », il qualifie une composition musicale pour voix solo et accompagnement piano, chantée dans l'esthétique du chant lyrique. Son origine est le plus souvent une adaptation en musique d'un poème ou d'un texte existant en langue anglaise, très généralement profane, à la manière du Lied en allemand ou de la mélodie en français.

CANTATE, n.f.

C'est une prière ou un poème chanté, le nom vient de l'italien *cantata aria* « air chanté ».

Ce genre musical développe en plusieurs mouvements une composition vocale (souvent pour chœur) avec accompagnement instrumental. Basé sur un texte profane ou sacré, la cantate ne comporte aucun aspect théâtral, la priorité est donnée à l'expression mise en musique.

Ce genre a connu son plein essor à l'époque baroque (XVIIe et XVIIIe siècles), plébiscité par un public fervent de poésie autant que de musique. La cantate est devenue incontournable jusqu'à l'époque contemporaine pour de nombreux jeunes compositeurs et compositrices, ce genre faisant partie des figures imposées du prix de Rome de 1803 à 1968.

CHANT GRÉGORIEN, n.m.

Malgré son attribution légendaire au pape Grégoire le Grand (mort en 604), le répertoire du chant grégorien daterait plutôt du IXe siècle, quand Charlemagne décida pour des raisons politiques d'unifier les pratiques religieuses

avec un livre de chants communs, celui de la messe authentique. Relayé par les monastères, ce livre ne contenait que des textes. D'abord annoncé comme auteur, Saint Grégoire fut plus tard également décrété compositeur avec l'ajout de partitions grâce au développement de la notation musicale sur portées (avant cela, les premières mélodies grégoriennes étaient transcrites à l'aide d'une notation en neumes).

La valeur des notes ne suit pas les durées rigoureuses de la notation contemporaine mais le « rythme verbal », autrement dit c'est le texte latin et son accentuation qui détermine la valeur de note, laissant une marge d'interprétation sur la durée et les nuances. Ce style doit obligatoirement être chanté a cappella* et à l'unisson.

ÉCOLE VÉNITIENNE, n.f.

À la suite du sac de Rome en 1527, la capitale italienne n'étant plus le centre culturel du pays, de nombreux musiciens se sont dirigés vers d'autres villes dont Venise. À cette époque, Adrian Willaert (musicien d'origine franco-flamande, 1490-1562) est maître de chapelle à la basilique Saint-Marc. Il exploite les possibilités architecturales de l'édifice où deux tribunes se font face avec chacune un orgue et un chœur. Cette division permet d'obtenir des effets d'écho et des polyphonies novatrices en alternant les masses sonores chorales ou instrumentales.

Ce courant, véritable école de composition, désigne donc l'activité musicale de la basilique Saint-Marc à Venise entre 1550 et 1610. Il est théorisé et diffusé grâce à Giovanni Gabrieli (1557-1612) organiste, compositeur et théoricien influent de cette période.

FANFARE, n.f.

De signification multiple qui s'élargit au fil du temps, une fanfare est d'abord une phrase musicale jouée par un ou plusieurs instruments de la famille des cuivres. Le terme est ensuite utilisé pour désigner une œuvre ou partie d'une œuvre composée spécifiquement pour les cuivres ou les pupitres de cuivres au sein d'un orchestre.

De manière générale une fanfare désigne également un ensemble de musiciens jouant d'instruments de la famille des cuivres accompagnés de percussions, synonyme de « grand ensemble de cuivres ». Par extension, elle peut aussi représenter un plus grand effectif en incluant d'autres instruments à vent.

DISTRIBUTION

Trompettes : JORIOT Hugues, HARTHMUTH Inès, BORGEL Elsa, FAURE Théo, PENG Wei, ROUX DIT RICHE Nathan, LACOUR Léon, KOWALSKI Eva, AUDINET Léna

Trompette solo : ROUX DIT RICHE Nathan

Cors : LIVIO Cécile, FERAZZOLI Estel, POUILLAT Romain, CAMUS Octave, KLAGAN Marguerite, CADIER Salomé

Trombones : MONTORIER Nino, MARTIN PENON Raphaël, GILG Jasmine, MANON Simon

Euphonium : GALICE Tatiana, MANDON Guillaume

Tuba : BEOT Yannick

Orgue : BONNEFOIS Lou

Percussions : PLANTARD Tom, BAYLE Jérémy

Chanteur·euse·s : PIQUEMAL Kevin, DI NATALE Quetzal, GOURGEOT Florian, FLOURIE Judith, DE FRANCESCO Silvia, MURET Tamara, ILLES Claire, CALBRIX Hugues, GUION Maxime, GUION Emile, JACOB Urbain, MARCHAND-MOURY Kerwin, SCHRAEN Mathias, SEMIN Fabien, DUCLOS Florent, DRAY Michaël, MARIE Guillaume, COUMERT Carolyn, MARGUET Lou, BLONDEL Oriane, MACHEREL Charlotte, CHARDONNAY Emilie, DE CERVAL Corentine, DEGOUTE Maëlys, VENESQUE Alexandre, ALLARD SCHAEFER Juli, ALTOUNIAN Sébastien, BARRE Aurel, BEGUE Teddy, BERTOLOTTI-GELOT Quentin, BLAISE Angelord, CHAUMONT Noémie, DIDENKO Victoria, KWEON Minkyong, MAFILLE Léa, MEMIN Ninnog, POZZA Marie, RONCK Danaé, SAYFULIN Polina, BAILLY Thibaud, BONNARDEL Sibyl, CHAMBON Colin, CHASTENET DE GERY Armand, CRUCIANI Gabriel, FAURE Silas, FENDOU-DE CARNE Hajare, FONTANELLE Joseph, JOULIE Marie-Apolline, MULLER Camille, PETIT Capucine, POULAIN Laure-Alice, BARDAKJIAN Channes, ROUIRE Cléa, LOZADA Esteban, PELLUET Angelina, PRAT Joachim, BOUCHETAL Alice, HUMBERT Floris, FOUILLET Emeline, GIULIO Foresto, COSSET CHENEAU Ange, MOULIN Blaise, VIEILLARD Paul, MORISET Renan, BAYLE Jérémy, BONNEFOIS Lou, LEREDÉ Lucie, LARCHEVEQUE Swan, BAROU Clément, CATTANT Jean, GILOT Alise, KÖRBER Romy, PLANTARD Tom

Chef·fe·s Chœurs et Orchestre : BAROU Clément, CATTANT Jean, BONNEFOIS Lou, BAYLE Jérémy, LEREDÉ Lucie, FORESTO Giulio, VIEILLARD Paul, PEETERS Leslie, OLAGNE Xavier

Chef·fe·s Chœurs : HUMBERT Floris, BOUCHETAL Alice, MOULIN Blaise, MORISET Renan

Enseignant·e·s : PEETERS Leslie, OLAGNE Xavier