

Ensemble Vocal Variations
Bruno CORNEC
43, Allée Pré-Joly
38330 Saint Ismier
Tél: 04 76 52 28 20

Saint Ismier, le jeudi 27 mars 2025

Mail: <u>variations@musique-ancienne.org</u>

Note d'intentions sur le Programme **Polyphonies Renaissance de 4 à 8 voix (**« Guerre et Amour en Europe au XVI^è siècle »).

Au XVIè siècle, les confrontations entre pays existent sur différents plans, même si elles étaient le plus souvent guerrières, à la suite en particulier de la guerre de 100 ans. Et même l'amour y est souvent poétiquement traité comme une guerre gagnée...ou perdue. **Ronsard**, lui-même (dont nous avons célébré en 2024 le 500è anniversaire de la naissance) l'a souligné dans son poème « Amour et Mars ». Le tout est composé avec un nombre de voix variant de 4 pour les pièces les plus courantes à des doubles chœurs de 8 voix pour les plus imposantes.

L'Ensemble Vocal Variations a voulu donner une chance de se faire entendre à ces chefs d'œuvre de la période renaissance, pour certains oubliés. De la bataille de Marignan de Clément Janequin (chanson mère des autres formes guerrières de l'époque) en passant par la Battaglia d'Andrea Gabrieli, nous illustrerons les moyens musicaux mis en œuvre par ces compositeurs pour évoquer les bruits des épées comme des canons et la fureur de la guerre. Partout en Europe, les chansons d'amour, qu'elles soient sur des poèmes de Ronsard ou sur des vers populaires, feront aussi appel au registre guerrier pour décrire le sentiment amoureux. Et bien sûr, en ces temps troublés entre protestants et catholiques, les guerres de religion sont aussi dévastatrices. Des motets tenteront de montrer la paix que leurs auteurs cherchent à retrouver au travers de la célébration de l'amour divin ou de la dévotion à la Vierge.

Parmi les compositeurs célèbres, dont nous interprèterons des œuvres, se trouvent :

- Clément **Janequin**, créateur de la chanson parisienne, et de la chanson descriptive forme qui voit l'introduction d'onomatopée pour ici symboliser les bruits de guerre (« La Bataille de Marignan ») ou ailleurs le chant des oiseaux.
- ◆ Josquin **Desprez**, le maître du canon, et précurseur de la renaissance, « prince de la musique » dans tous les genres qu'il illustre, dont son ode sur la mort de l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg, « Proch Dolor » est un sommet du dolorisme musical.
- ◆ William **Byrd**, organiste et gentilhomme de chapelle royale d'Elisabeth Ière d'Angleterre, maître de l'art vocal exerçant successivement pour des rites protestants puis catholiques, compositeur d'un « Ave verum » déchirant.
- ◆ Giovanni Pierluigi da **Palestrina**, modèle musical de la musique sacrée de la renaissance italienne, emblème de la contre-réforme et protégé du pape Jules III dont nous ferons entendre le Stabat Mater à 8 voix, en hommage au 500ème anniversaire de la naissance en 2025.

Nous avons également privilégié des compositeurs moins connus du public :

- Guillaume **Costeley**, organiste des rois Charles IX et Henri III, sans doute le plus mésestimé des compositeurs de cette époque, tant la qualité de ses œuvres le montre comme un maître accompli. Son « Arrête un peu mon cœur » est un sommet de de figuralisme sonore dans son dialogue entre cœur et raison.
- Guillaume **Boni**, dont nous donnerons « Amour et Mars », est un sensible illustrateur musical des poèmes de Ronsard (avec Anthoine de Bertrand).
- Thomas **Weelkes**, dont les madrigaux en Angleterre sont des bijoux, qu'il déploie avec une variété de rythmes et de sonorités très recherchés.
- ◆ John **Wilbye**, qui bien avant le baroque, utilise la dissonance pour souligner le tragique des mots et nous livre un « Weep, mine eyes » (pleurez mes yeux) bouleversant.
- Orlando Gibbons, organiste de la chapelle royale et de l'abbaye de Westminster, laisse des splendides motets qui annoncent les pièces baroques de Purcell et invente le principe du Motet « Full Anthem », dont nous interprèteront un magnifique exemple avec son « O clap your hands » à 8 voix.

Les pièces seront interprétées, soit en effectif complet de 12 chanteurs, soit en quintette de solistes pour varier les couleurs sonores du programme.

L'ensemble Variations souhaite redonner vie à ces nombreuses pièces de musique et les regrouper, au sein d'un même **spectacle** d'une heure et quart allant plus loin qu'un simple concert, par la mise en regard de chefs d'œuvre de la peinture, de la statuaire ou de l'architecture contemporains des œuvres musicales. Ils seront projetés avec les paroles des textes pour permettre un meilleur suivi par les spectateurs. Entre les pièces, de brefs commentaires seront donnés de façon accessible pour expliquer en quoi cette musique reste évocatrice pour le spectateur du XXIè siècle, tout cela au service d'une expression qui n'a rien perdu de sa sensibilité au travers des âges. Ceci rend le spectacle accessible aux jeunes aussi bien qu'aux adultes.

Pour permettre au spectateur d'être replongé près de 500 ans en arrière, l'ensemble a besoin d'un espace d'environ 15m x 4m pour y placer les chanteuses et chanteurs avec leurs pupitres, et de la possibilité de positionner un écran permettant la projection des photos qui illustrent le spectacle, de préférence derrière et au-dessus de l'ensemble. Le vidéo-projecteur est lui situé 3/4m devant les chanteurs.

L'Ensemble Vocal Variations est constitué de 12 chanteuses et chanteurs :

- Bénédicte du Chaffaut, Béatrice Cornec et Elisabeth Lamberbourg (Sopranos)
- Eliane Esmenjaud et Geneviève Néreau (Altos)
- Bruno Cornec (Haute-Contre & Direction)

- Louis-Marie Fouchard, Gérard Poussin et Michel Rivollier (Ténors)
- Frédéric Cerbelaud, Claude Esmenjaud et Gilles Nicolas (Basses)

L'Ensemble Vocal Variations a été créé dans les années 1980, dans la région de Grenoble. Depuis 2011, il présente des programmes thématiques dont les plus récents ont été consacrés à François Ier, la guerre de cent ans ou Josquin Desprez.

Ce programme a été inauguré à Oxford en Angleterre au mois de Juin 2024. Cette version remaniée comporte de nouvelles pièces sacrées (à 7 et 8 voix) qui viennent remplacer certaines chansons pour insister sur le caractère polyphoniques de la musique de l'époque.

Le programme complet de ce spectacle est le suivant :

Compositeur	Œuvre	Publication
William Lawes	Wars are our delight	163x
Thomas Weelkes	Like 2 proud armies	1600
William Byrd	Diliges Dominum	1575
Cornelius Canis	Mariez-moi mon père	1545
Thomas Vautor	Mother, I will have a husband	1619
Jacob van Noort	Malle Symen	
Clement Janequin	La guerre (1515)	1528
Guillaume Boni	Amour et Mars	1576
Thomas Weelkes	Hark, all ye lovely Saints	1598
John Wilbye	Weep, weep mine eyes	1609
Guillaume Costeley	Arreste un peu mon coeur	1570
Pieter de Vois	Pavane de Spajne	
Josquin Desprez	Proch Dolor	1519
Giovanni Pierluigi da Palestrina		1560
William Byrd	Ave verum	1605
Guillaume Bouzignac	Jubilate Deo	1625
Andrea Gabrieli	La Battaglia-Sento	1587
Orlando Gibbons	O Clap your hands	1768

L'Ensemble Vocal Variations se tient à votre disposition pour tout détail complémentaire que vous jugeriez utile d'obtenir et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Bruno Cornec, animateur de l'ensemble.