

« Du Vieux Continent au Nouveau Monde »

Un voyage musical, spirituel et culturel qui résonne à travers les siècles en Europe médiévale et classique, passant par la Bretagne d'écumes et d'ajoncs traverse l'océan d'un continent à l'autre, jusqu'au vingtième siècle des Amériques du Nord au Sud, du jazz vocal de Gershwin aux rythmes latino-américains...

Interprété par

L'ensemble vocal et instrumental L'ATELIER 17

Nicolas Lebret : accordéon - Jean-Marc Samson : clarinette - Michèle Pierrot : soprano

André Forner : baryton, chef de chœur et direction musicale - Contact : 0632581469

I – A travers l'Europe, du chant sacré grégorien, médiéval et renaissance, jusqu'au classique

1 - Salve Regina, hymne grégorien en 1er mode composée au 11ème siècle. Au 12ème siècle Bernard de Clairvaux (-/1153) y a ajouté les trois dernières invocations. Le document le plus ancien mentionnant cette antienne mariale date d'un acte de l'abbaye de Cluny daté de 1135 à l'époque de Pierre Le Vénérable (-/1156) abbé de Cluny. « *Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evæ. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.* » Traduction : *Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut ! Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupignons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.*

2 - Puer natus est nobis, introït en 7ème mode du Propre de Noël, grégorien. Texte : *Puer natus est nobis, et filius datus est nobis ; cuius imperium super humerum eius ; et vocabitur nomen eius, magni consilii angelus. Cantate Domino canticum novum ; quia mirabilia fecit.* Traduction : *Un enfant nous est né, un Fils nous est donné ; la souveraineté reposera sur ses épaules, et on l'appellera l'envoyé de la grande assemblée (Esaïe, 9,5). Chantez au Seigneur le cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Que la gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme elle était à l'origine, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. (Ps 109, 1 – 10)*

3 - Verbum bonum et suave, séquence grégorienne du 10ème siècle qui apparaît dès 980 dans le Codex 339 de Saint-Gall avec un texte faisant référence au Cantique de Cantiques Texte : *...Cette parole bonne et suave...Per quod Ave salutata...Saluée par cet Ave...Ave, veri Salomonis...Ave, mère du véritable Salomon...Ave, solem genuisti...Ave, toi qui as engendré le soleil, Ave, toi qui as produit une lignée, tu as apporté au monde déchu la vie et la souveraineté...Ave, sponsa Verbi summi, Maris portus, signum dumi, Aromatum virga fumi, Angelorum Domina...Ave, épouse du Verbe très-haut, port de la mer, signe du buisson, colonne de fumée d'aromates, maîtresse des anges...Nous te supplions : corrige-nous, afin que nous ayons la joie éternelle.*

4 - Kyrie IV « Cunctipotens genitor Deus », en 1er mode, Kyrie du 9ème ou 10ème siècle - avec organum à 2 voix du 11ème siècle - puis un organum mélismatique de 1125, Santiago de Compostela. Texte : *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Cunctipotens genitor Deus, omni creator, eleison. Christe Dei splendor, virtus patrisque sophia, eleison. Ambo rem sacrum spiramen, nexus amorque, eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Cunctipotens genitor Deus, omni creator, eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.* Traduction : *Dieu père tout-puissant, créateur de tout, prend pitié de nous. Christ splendeur de Dieu, courage et sagesse du père, prend pitié de nous. Tous deux ensemble, souffle sacré des choses, et lié à l'amour, prenez pitié de nous. Seigneur prend pitié de nous. Christ prend pitié de nous. Seigneur prend pitié de nous.*

5 - Gaudens in domino, lectures polyphoniques école Saint-Martial de Limoges, 12ème siècle. Le progrès de la notation musicale permet la technique des compositions à 2 voix qui se diffusera dans le Nord de la Espagne, l'Angleterre et l'Espagne suivant les routes des pèlerinages. Ce conduit, servant à introduire un office, est parmi les plus anciens du genre, il se retrouve des siècles plus tard dans la tradition allemande édité au 15ème siècle dans le Manuscrit de Munich (éd. Hans Schneider, 1969) servant à introduire un office. Texte : *Gaudens in domino in hoc sollemnio letetur omnium turba fidelium. Ymnis et organis ad laudem presulis cuius miracula colit ecclesia. Qui ab infancia divina gratia servivit domino devoto animo. Et tu progredere o lector incipe in primo carmine dic iube domine.* Traduction : *La foule de tous les fidèles éprouve de la joie se réjouissant dans ce lieu solennel. Les hymnes et les instruments sont joués pour la louange dont l'église honore le miracle. Mon âme dévouée au Seigneur a servi celui qui a la divine grâce dès l'enfance. Et toi, o lecteur, commence à t'avancer dans le premier chant, parle, invite, o Dieu.*

6 - Mater Dei-Mater Virgo-Eius, codex Montpellier, 13ème siècle. Le Chansonnier de Montpellier est un codex contenant 336 œuvres polyphoniques de la seconde moitié du 13ème siècle. Le cantus firmus, ou teneur, chanté par les voix d'hommes est une mélodie préexistante du siècle précédent, provenant de l'Ecole Notre-Dame de Paris et servant de base à la composition qui superpose trois textes différents, une polyphonie textuelle surprenante, envoûtante, non une cacophonie involontaire du chœur mais bien la notation voulue rédigée sur ce manuscrit médiéval !

7 - Ay, Santa Maria, anonyme, cancionero de Palacio, 15/16ème siècle. Pièce à trois voix d'un anonyme du 14ème siècle rédigée dans un manuscrit à la période des rois catholiques d'Espagne parmi d'innombrables autres pièces annonçant la période Renaissance. Ce manuscrit

qui tire son nom du palais royal de Madrid, el Palacio real, n'a été redécouvert qu'en 1870 dans des collections de la Bibliothèque royale !
Ô Santa Maria, aide-moi, Señora. Tu es celle que j'aime...je veux...j'appelle...j'attends, mon espoir dont la lumière nous guide.

8 - Non Nobis Domine, canon à 3 voix à la quinte et à l'octave, faussement attribué à William Byrd (1542/3-1623), en fait extrait d'un motet à 5 voix de Philip van Wilder (vers 1500-1554). *Non nobis, Domine, ...sed nomini tuo da gloriam. Pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais rends gloire à ton nom.*

9 - Luci care, Nocturne de W.A. Mozart. Mozart a écrit ces Nocturnes pour 2 clarinettes et cor de basset pour agrémenter des soirées musicales entre 1786 et 1788 puis les poèmes d'amour italiens de Métastase ont été utilisés pour chanter ces courtes pièces.

10 - Due pupille amabili, Nocturne de W.A. Mozart

11 - Ecco quel fiero istante, Nocturne de W.A. Mozart

12 - Ave Verum Corpus, petit motet à 3 voix composé en 1791 par W.A. Mozart sur le texte d'une hymne en usage chez les Franciscains du 13ème siècle, attribué au pape Innocent VI. *Salut, vrai Corps né de la Vierge Marie...*

13 - Jesu Rex Admirabilis, G.P. Palestrina, 16ème siècle. Ce Madrigal spirituel à 3 voix sur un texte d'inspiration biblique est l'une des 640 compositions de Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositeur de la Renaissance mort en 1594 et inhumé dans la Basilique Saint-Pierre à Rome.

14 - Dona nobis pacem, canon anonyme dont la musique est parfois attribuée à Mozart dans sa Messe du Couronnement. Texte, phrase extraire de l'Agnus Dei de la messe catholique. *Traduction : Accordez-nous la paix.*

II – La Bretagne d'écumes et d'ajoncs

15 - Kalondour, paroles et musique Gilles Servat (Harm. A. Forner). Auteur, compositeur, interprète, poète, romancier, artiste immense et personnalité considérable de la Bretagne qu'il peint de ses mots magiques : « *La Bretagne a-t-elle autant de charme, Pour border de sable l'horizon, Pour inonder mes yeux de ces vagues, Et couronner mon front de ces algues, J'ai des landes farouches dans la tête, J'ai des vents parfumés dans l'oreille..., Ma mer est là qui coule toute grise, Et qui se brise en écumes blanches, Sur les étraves des piliers des ponts, Comme des phares sillagent mon front...* »

16 - Complainte de Suscinio, paroles et musique Marguerite Cabon-Douvisi (Harm. A. Forner). Poète et écrivain de Pornichet, Marguerite Cabon-Douvisi écrit depuis son adolescence et est auteur d'au moins huit ouvrages édités. Elle a elle-même composé une mélodie de style moyenâgeux sur son ode à la gloire du château de Suscinio.

17 - Port-Navalo, paroles Jacques Durand-Desjeux, musique Serge Kerval (Harm. A. Forner). Né à Brest, disciple de Jacques Douai, Serge Kerval a fréquenté les cabarets rive gauche années 60, chanté toutes les régions de France, séjourné souvent dans la Presqu'île de Rhuy en composant sur les merveilleux textes de son ami Jacques Durand-Desjeux, sillonné le monde surtout aux USA en Louisiane années 80. Mort à Nantes en 1986 à 59 ans, Serge Kerval est inhumé dans le nouveau cimetière d'Arzon.

18 - Loguivy de la mer, paroles et musique François Budet (Harm. A. Forner). Né en 1940, choriste au collège de Quintin, il compose à l'automne 65 cette chanson qui sera le début de sa carrière de chanteur de Bretagne et des rencontres, Y. Simon, G. Vigneault, G. Dor... Père de la chanteuse du groupe Yelle, il disparaît en 2018 à Saint-Brieuc. Sa célèbre chanson est un hommage émouvant aux marins.

19 - Je suis né au milieu de la mer, paroles originales bretonnes *Me zo ganet* Jean-Pierre Calloc'h, version traduite chantée par Alan Stivell, Musique Jef Le Penven (Harm. A. Forner). *Et je suis né au creux des vagues, au pays des algues...Mon père naguère était marin, je l'ai rejoint.*

III – La traversée

20 - Cigale, paroles et musique Michel Murty (Harm. A. Forner). Né en 1937, disparu en 2015, interprète de F. Lemarque, Mouloudji l'invite au Grand Echiquier, il est peintre, auteur-compositeur-interprète, venu les 14 et 15 avril 2007 à Sarzeau et à Vannes invité pour deux mémorables récitals à L'Hermine et Saint-Vincent-Ferrier avec les chansons harmonisées par André Forner pour son chœur de 150 voix.

IV – Les Amériques du Nord au Sud

21 - Goodbye love, paroles et musique Ken Kraintz, arrangement Roland Lemêtre. Un standard du jazz dont l'arrangement pour chœur est un petit joyau harmonique.

22 - The man I love, standard populaire américain, paroles Ira Gerwhin, musique George Gerswhin né à New York en 1898, disparu en 1937 à Los Angeles (Harm. A. Forner)

23 - El sueño grande, paroles et musique Sergio Denis et Rolando Hernandez (Harm. Liliana Cangiano). Né en 1949, disparu en 2020, auteur-compositeur-interprète argentin parmi les plus populaires. *Le Grand Rêve : Dieu Amour, donne-nous la paix, la terre fertile, le soleil et l'eau, le pain, le temps, la foi et le calme, Nous sommes l'Amérique latine, Ne l'oublions jamais « Somos latinoamerica, No lo olvidemos nunca mas » Le rêve est la patrie de nos ancêtres, en regardant vers le Sud mon peuple espère trouver sa lumière.*