

La Main Harmonique

Direction Frédéric Bétous

CES LIENS D'OR

Une rencontre avec la chanson de la Renaissance

Ensemble La Main Harmonique

Direction musicale : Frédéric Bétous

Paysages sonores & création lumière : Arno Tartary

Sonorisation : Rémi Tarbagayré

Nadia Lavoyer & Judith Derouin, *sopranos*

Frédéric Bétous, *contreténor*

Olivier Rault, *ténor*; Guilhem Worms, *basse*

Florent Marie, *luth*

Ce nouveau programme de La Main Harmonique est né du désir d'offrir au spectateur un contexte intime et original pour une rencontre contemporaine avec la chanson de la Renaissance.

Que nous disent aujourd'hui ces chansons polyphoniques ?

Leur poésie a-t-elle quelque chose à nous révéler ?

Comment résonnent-elles dans le tourbillon de notre quotidien ?

Pour mieux interroger ces musiques et ces textes, nous avons voulu leur offrir un écrin de lumière et de son. La diffusion de séquences sonores préenregistrées ainsi que la captation en direct de la voix des chanteurs se répondent au travers d'un dispositif de spatialisation du son. Des mots du texte des chansons sont intégrés subtilement aux paysages sonores afin que les chansons soient toujours comprises du public.

Ces chansons, "petits bijoux" finement ciselés, véritables miniatures, tantôt drôles, tantôt sérieuses, illustrent aussi bien les tracas du quotidien qu'elles témoignent des sentiments amoureux et de la beauté du monde.

Arno Tartary explique son apport :

« On utilise souvent le mot de création pour la lumière ou le son ajouté sur un spectacle. A la dénomination de créateur, je préfère celle de facteur. Un facteur d'écrin pour de multiples univers. Autant de tableaux qui raccordent le passé au présent.

Tout d'abord par la lumière, une lumière scénographique qui fait sens. Matière qui caresse, qui enveloppe qui pèse, qui isole, qui rassemble, fait apparaître, fait disparaître...

Par l'ombre qui révèle comme l'instantané d'une histoire, le noir de l'antique photo. Les ombres projetées comme allégorie de notre conditionnement à l'instar de celles de la caverne. Des pénombres pour faire entendre. »

Notes sur le spectacle :

Le concert s'articule en quatre parties liées au thème des chansons, la société d'abord, l'amour ensuite, puis les souffrances de l'amour et enfin la paix. La mise en lumière et le travail sur la spatialisation du son visent à envelopper le public afin qu'il devienne le vrai lieu où s'opèrent les rencontres entre l'hier et l'aujourd'hui.

Musiques :

Claudin de Sermisy, Guillaume Costeley, Pierre Sandrin, Antoine de Bertrand, Claude Lejeune, Pascal de l'Estocart, Roland de Lassus, Pierre Cadéac et Jean Chardavoine.

Durée du concert : 1h10

7 interprètes (5 chanteurs solistes / un luthiste / un concepteur lumière & son)

Renseignements : juliette.magniez@lamainharmonique.fr

La Main Harmonique & Frédéric Bétous

Emmené avec passion par Frédéric Bétous, l'ensemble La Main Harmonique entreprend l'exploration des chefs d'œuvres polyphoniques de la Renaissance, animé par l'envie de partager les richesses d'un répertoire musical encore peu représenté au concert. Ancré dans le présent par une activité de commande, La Main Harmonique puise une part essentielle de son inspiration dans la rencontre avec les compositeurs d'aujourd'hui, et revendique une place d'interprète/créateur au plus proche de l'œuvre.

Plébiscité dès la sortie de son premier disque *Ockeghem & Compère...* en 2010, l'ensemble La Main Harmonique est invité par des scènes nationales et internationales : Muziekcentrum De Bijlooke (Gand), Rencontres des musiques anciennes d'Odysud-Blagnac, Festival des Lumières de Sorèze, L'Astrada (Marciac), Méridiennes de Tours, Festival de La-Chaise-Dieu (partenaire de l'enregistrement *Clemens Deus Artifex*, consacré à la musique au temps du Pape Clément VI) ; il participe à la célébration du 700e anniversaire du Palais-des-Papes à Avignon en proposant un programme autour de Pétrarque et des madrigaux de Willaert et Rore. Ce programme, intitulé *L'aura mia sacra*, est le troisième opus de l'ensemble, qui s'ouvre à la musique contemporaine par une commande au compositeur Alexandros Markeas que La Main Harmonique retrouve en 2016 pour sa création *Une Autre Odyssée*, à l'Arsenal de Metz. Cette volonté de mettre au jour des analogies et des correspondances entre la musique polyphonique à la Renaissance et la création contemporaine est depuis lors une constituante essentielle de l'identité de l'ensemble. Suite au travail mené par Marc Busnel et le Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (CESR) de Tours, le dernier enregistrement de LA MAIN HARMONIQUE consacré à Carlo Gesualdo propose l'intégrale du Second Livre des *Sacrae Cantiones* dont les parties séparées ont été restituées. Ces pièces sont mises en regard par les miniatures de Caroline Marçot « Ma ». La critique a salué ce nouvel opus paru en septembre 2015 le qualifiant de « réalisation splendide » (5 Diapason, Denis Morrier, oct. 2015).

En 2015, La Main Harmonique s'est produit notamment aux Douves d'Onzain, à l'Abbaye aux Dames dans le cadre du Festival de Saintes, à l'Abbaye de l'Escaladieu, à la Collégiale de La Romieu, au Festival de Musique Sacrée de Rocamadour, au Château de Fontainebleau pour la première édition des Fresques Musicales, à Konstanz (Allemagne). La prochaine création de La Main Harmonique *Une Autre Odyssée* aura lieu le 31 mars 2016 à l'Arsenal de Metz.

À travers son festival *Musique en Chemin*, dans le nord du Gers, La Main Harmonique propose par ailleurs une programmation exigeante dans une ambiance décontractée, le long des principaux sites d'une portion du Chemin de Compostelle classé au patrimoine de l'UNESCO.

L'Ensemble La Main Harmonique reçoit le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Midi-Pyrénées) et de la Région Midi-Pyrénées, du département du Gers et de la ville de La Romieu. L'ensemble est membre de la FEVIS – Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, et de PROFEDIM.

Arno Tartary

Sensibilisé aux arts de la scène par ses années de formation, Arno Tartary, né en France en 1973, réalise de nombreuses créations lumières pour des compagnies théâtrales. Dans le même temps il enregistre sons et musiques au cours de ses voyages et s'initie à divers instruments de musiques traditionnelles. Il sillonne ensuite le territoire avec le projet *Suivez l'accent* d'André Minvielle au cours de résidences pour lesquelles il réalise collectages, installations sonores, lumières... En 2009, le livre-disque *Gueules de voix* (éd. Privat) relate leur parcours en Midi-Pyrénées (www.andreminvielle.com). Dans le même temps naissent Les Contrebandiers du temps (www.contrebandiersdutemps.com). Ils interviennent dans des espaces culturels, mais aussi dans le cadre de formations et d'expérimentations sur le repos en entreprise. Les *Nappenings*, films sonores et conférences, proposent un temps suspendu pour une réflexion sur notre quotidien balloté entre temps biologique et temps productif (Les Abattoirs-Toulouse, centre Mendès France Poitiers, Cité de l'espace-Novela-Toulouse, Centrale Nucléaire de Golfech, Ecole des mines d'Albi...)

Rémi Tarbagayré commence son métier de technicien/régisseur son en 1988 après une formation de régisseur son au CFPTS. Il a travaillé au cours de toutes ces années auprès de multiples groupes, compagnies ou lieux de spectacles, en création et régie son (Royal de Luxe, Nino Ferrer, Vicente Pradal, Samarabalouf, Guy Marchand). Il accompagne actuellement en tournée André Minvielle, Bernardo Sandoval ou la compagnie La Machine.

Programme Détaillé

Le monde

Mondain, si tu le sais - Pascal de l'Estocart (1537-1587)

Chassons ennuy - Guillaume Costeley (1530-1606)

L'un aimera le violet - Claude Lejeune (1530-1600)

L'amour

Amour tu fais de nos cœurs - G. Costeley

Toutes les nuitz – Roland de Lassus (1532-1594)

Lautrier priay de danser deux fillettes - G. Costeley

Ces liens d'Or – Antoine de Bertrand (ca. 1540-1580)

Qui souhaitez avoir tout le plaisir - Pierre Sandrin (ca. 1490-1561)

Les peines de l'amour

Une Jeune Fillette – Jean Chardavoine (1537-1580)

Au joli bois - Claudin de Sermisy (ca. 1495-1562)

Las je n'yray plus jouer - G. Costeley

Je suis déshéritée - Pierre Cadéac (ca. 1505-1564)

La paix

La nuit froide et sombre – Roland de Lassus

Revey venir du Printans - C. Lejeune

Textes

Mondain, si tu le sais - Pascal de l'Estocart

Mondain, si tu le sais, dis-moi quel est le Monde ?
S'il est bon, pourquoi donc tant de mal y abonde ?
S'il est mauvais, pourquoi le vas-tu tant cherchant ?
S'il est doux, comment donc a-t-il tant d'amertume ?
S'il est amer, comment te va-t-il alléchant ?
S'il est ami, pourquoi a-t-il cette coutume
De tuer l'homme vain, sous ses pieds abattu ?
Et s'il est ennemi, pourquoi t'y fies-tu ?

L'un aimera le violet - Claude Lejeune

L'un émerera le violet,
L'autre le blanc, l'autre le noir, l'autre le gris te loûra :
L'un se pléra du tané,
L'autre de verte couleur sa livrê' fera
Quelqu'autre l'incarnât chérit.
Moy ie loûray, moi ie portray,
Moi i'émeray tant que vivray l'orangé.
Le radieus tout animant, vivifiant Soleil beau,
Qui s'apochant mene l'émable saizon,
Done l'été se haussant,
Porte le teint orangé.
L'un émerera, etc.
La béle fleur, qui du Soleil éme si fort la clairté
Qu'éle la suit et s'épanît le voyant,
Et se reclôt le perdant,
Porte le teint orangé.
L'un émerera, etc.
Le precieus et deziré riche metal qui tant vaut,
Que tout le mond' ador' et cherche sur tout,
Qui don' honeur et plaizir,
Porte le teint orangé.
L'un émerera, etc.
L'émable fruit que le Dragon ne someillant défendoit,
Qui reprezente le loyer de vertu,
Qui Atalant' alenta
Porte le teint orangé.
L'un émerera, etc.

Chassons ennuy - Guillaume Costeley

Chassons ennuy et toute desplaisance,
De quoy sert dueil en l'esprit des humains
Les vitieux n'ont de bien jouissance,
Et de chagrin à toute heure sont pleins.

Rion, danson, chasson ces inhumains
Fuyon le mal suivon qui bien désire.
Vien Robinet, pren Margot par les mains
Deffendu n'est chanter danser et rire.

Amour tu fais de nos cœurs - G. Costeley

Amour tu fais de nos cœurs a ton gré et fantaisie
Tu le repais de rigueurs, puis soudain de courtoisie
Et de fiel et d'ambrosie, qui sont contraires liqueurs
Tu fais les vaincus vainqueurs, tu exalte et humilie
Bref, en plaisirs ou labeurs, Amour, tu lie et deslie

Toutes les nuitz - R. de Lassus

Toutes les nuitz que sans vous je me couche,
Pensant à vous ne fay que sommeiller,
Et en revant jusques au resveiller
Incessement vous quiers parmi la couche,
Et bien souvent au lieu de vostre bouche
En soupirant je baise l'oreiller.

Lautrier priay de danser deux fillettes - G. Costeley

Lautrier priay de danser deux fillettes
L'une me dit je ne scay qui vous êtes
Je lui répons, Madame j'ay argent.
Alors, me dit la mignonne au corps gent
Danson puisqu'avons des sonnettes

Ces liens d'Or - A. de Bertrand

Ces liens d'or, cette bouche vermeille,
Pleine de lis, de roses, & d'oeuillets,
Et ces coraus chastement vermeilllets,
Et cette joüe à l'Aurore pareille:

Ces mains, ce col, ce front, & cette oreille,
Et de ce sein les boutons verdelets,
Et de ces yeus les astres jumelets,
Qui font trembler les ames de merveille:

Firent nicher Amour dedans mon sein,
Qui gros de germe avoit le ventre plein
D'oeufs non formés & de glaires nouvelles.

Et lui couvant (qui de mon coeur joüit
Neuf mois entiers) en un jour m'écloüit
Mille Amoureaus chargés de traits & d'a[e]les

Qui souhaitez avoir tout le plaisir - P. Sandrin

Qui souhaitez avoir tout le plaisir qu'un ami peut vouloir honnêtement
Prenez exemple à mon chaste désir et vous mires à mon contentement
Mais qui voudrait audacieusement voler au ciel où mon amour se tient
On lui dirait aimez humainement : C'est au soleil que la lune appartient.

Une Jeune Fillette – Jean Chardavoine

Une jeune fillette de noble coeur,
Plaisante et joliette de grand' valeur,
Outre son gre on l'a rendu' nonnette
Cela point ne luy haicte dont vit en grand' douleur.

Vn soir apres complie seulette estoit,
En grand melancolie se tourmentoit,
Disant ainsi, douce Vierge Marie
Abregez moy la vie, puisque mourir je doy.

Mon pauvre coeur souspire incessamment,
Aussi ma mort desire journallement.
Qu'a mes parens ne puis mander n'escire,
Ma beaute fort empire, je vis en grand tourment.

Que ne m'a-t-on donnee a mon loyal amy,
Qui tant m'a desiree aussi ay-je moy luy,
Toute la nuit my tiendrait embrassee
Me disant la pensee et moy la mienne a luy.

A Dieu vous dy mon pere, ma mere e mes parens,
Qui m'avez voulu faire nonette en ce couvent,
Ou il n'y a point de resjouissance,
Je vis en desplaisance je n'attens que la mort.

La mort est fort cruelle a endurer,
Combien qu'il faut par elle trestous passer.
Encor'est plus grand mal que j'endure,
Et la peine plus dure qu'il me faut supporter.

A Dieu vous dy les filles de mon pays,
Puis qu'en cest' Abbaye me faut mourir,
En attendant de mon Die la sentence,
Je vy en esperance d'en avoir reconfort.

Au joli bois - C. de Sermisy

Au joli bois en l'ombre d'un soucis
M'y faut aller pour passer ma tristesse
Rempli de deuil d'un souvenir transi
Manger m'y faut maintes poires d'angoisse

En un jardin rempli de noires floues
De mes deux yeux ferai larmes et plours

Fi de liesse et hardiesse! regret m'opresse
Puisque j'ai perdu mes amours
Las trop j'endure, Le temps m'y dure. Je vous assure
Soulas vous n'avez plus decours

Las je n'yray plus jouer - G. Costeley

Las je n'yray plus jouer au boys
Hier au matin m'y levay
En notre jardin entray
Trois fleurs d'amour j'y trouvay
Une en prins deux en laissay
A mon amy l'envoieray
Qui sera joyeux et gay
Las je n'yray plus jouer au boys

Je suis déshéritée - P. Cadéac

Je suis déshéritée
Puisque j'ai perdu mon ami.
Seule il m'a laissée,
Pleine de pleurs et de souci.

Rossignol du bois joli,
Sans point faire demeure,
Va t'en dire à mon ami
Que pour lui suis tourmentée.

La nuit froide et sombre – Rolland de Lassus

La nuit froide et sombre,
Couvrant d'obscur ombre
La terre et les cieux,
Aussi doux que miel,
Fait couler du ciel
Le sommeil aux yeux.

Puis le jour suivant,
Au labeur duisant,
Sa lueur expose,
Et d'un tein divers,
Ce grand univers
Tapisse et compose.

Revecy venir du Printans - C. Lejeune

Revecy venir du Printans.
L'amourez' et belle saison.

Le courant des eaus recherchant,
Le canal d'été s'éclaircît:
Et la mer calme de ces flots,
Amolit le triste courrous:
Le Canard s'égay' se plonjant,
Et se lave coint dedans l'eau
Et la grû' qui fourche son vol,
Retraverse l'air et s'en va.
(Refrain)

Le Soleil éclaire luizant,

D'une plus sereine clairté:
Du nuage l'ombre s'enfuit,
Qui se ioû' et court et noircît
Et foretz et champs et coutaus,
Le labeur humain reverdît,
Et la prê' decouvre ses fleurs.

(Refrain)

De Venus le filz cupidon,
L'univers semant de ses trais,
De sa flamme va réchaufér.
Animaus, qui volet en l'air,
Animaus, qui rampet au chams
Animaus, qui naget auz eaus.
Ce qui mesmement ne sent pas,
Amoureux se fond de plaisir.

(Refrain)

Rion aussi nous: et cherchon
Les ébas et ieus du Printans
Toute chose rit de plaisir:
Sélebron la gaye saizon,