

7^{es} Rencontres musicales en Vendée



Dans les
Jardins
de William
Christie

Leçons de Ténèbres
Couperin

Concert aux chandelles

26 août 2018

Les Arts Florissants
WILLIAM CHRISTIE

William Christie • Paul Agnew



VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Direction musicale, orgue et clavecin : William Christie

Solistes

Rachel Redmond*, soprano

Natasha Schnur*, soprano

Musiciens de la Juilliard School de New York et des Arts Florissants

Annie Gard**, violon

Sarah Kenner**, violon

Myriam Rignol, viole de gambe

Adam Young**, viole de gambe

Arash Noori**, théorbe



* Ancienne lauréate du Jardin des Voix, l'Académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants

** Jeune instrumentiste de la Juilliard School

Programme

François Couperin (1668-1733)

Ouverture de *L'Espagnole*, sonade (1726)

Gravement, et mesuré - Vivement - Doux, et affectueusement - Légèrement -
Gaïement - Air tendre - Vivement, et marqué

Première Leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint à une voix (1714)

Sarabande de *L'Espagnole*

Gravement

Seconde Leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint à une voix (1714)

Marin Marais (1656-1728)

Plainte en si bémol majeur, extraite de la Quatrième Suite
des *Pièces en Trio pour les Flûtes, Violon & Dessus de Viole* (1692)

François Couperin

Troisième Leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint à deux voix
(1714)

Édition des partitions : Les Arts Florissants (Pascal Duc),
fac-similé des éditions originales et édition de l'Oiseau-Lyre (L'Espagnole)

Les **Leçons de Ténèbres**

DE FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)

Avec les *Leçons de Ténèbres* à une et à deux voix de François Couperin, nous abordons un genre dans lequel la musique est mise au service de paroles prophétiques, douloureuses, dramatiques. La cérémonie appelée communément *Ténèbres*, parfois aussi *Lamentations*, est une liturgie propre à la Semaine sainte : l'office de Matines des mercredi, jeudi, vendredi de la semaine qui précède Pâques était célébré dans les ténèbres de la nuit, les chandelles étant éteintes progressivement tandis que le jour se levait au cours de cette veillée particulièrement longue. Différents par les textes, ces trois offices de Matines avaient une même structure : chacun d'eux comprend trois Nocturnes ; chaque Nocturne débute par le chant, ou la récitation, de trois psaumes ; viennent ensuite trois "Leçons", tirées des "Lamentations du prophète Jérémie" et dont le texte est ponctué par les lettres de l'alphabet hébraïque : Aleph, Beth, Ghimel, Daleth, etc. Chacune de ces trois "Leçons" est suivie d'un "Répons", sorte de poème en prose commentant la passion du Christ. Pour plus de commodité, ces offices nocturnes ont été transférés chacun au jour précédant, de manière à permettre aux fidèles d'y assister. Et c'est pour attirer ce public que l'habitude a été prise, dès le xvi^e siècle, de composer de la musique polyphonique sur ces textes.

Pour exprimer la sévérité des reproches adressés par Jérémie au peuple de Jérusalem, certains usages se sont perpétués, comme celui de réserver aux lettres hébraïques des vocalises prolongées, roucoulantes, favorisées par les voyelles a, e, o, qui conviennent si bien aux voix élevées. Rien n'était négligé pour mettre en valeur le côté dramatique, larmoyant, de ces longues plaintes sans paroles. Quant au texte proprement dit des "Lamentations", il est traité musicalement d'une manière beaucoup plus sobre, le plus souvent en récitatif.

La mode des "Lamentations", des "Leçons de Ténèbres", des "Répons", lancée anciennement en Italie, s'est développée en France surtout au cours de la seconde moitié du xvii^e siècle. Michel Lambert en a composé, dans un style assez simple ; les effets les plus dramatiques ont été produits par Marc-Antoine Charpentier qui, en fin de siècle, a réalisé tout l'ensemble des *Leçons de Ténèbres*, avec leurs "Répons". Bien que ces œuvres, si belles, n'aient pas été imprimées, elles ont été connues sans doute de Couperin qui pourrait avoir apprécié la manière italienne de ce maître et en avoir subi l'influence.

Denise Launay

Couperin - *Leçons de Ténèbres* **TEXTES CHANTÉS**

"Aleph", "Beth", "Ghimel"... "Nun" correspondent à la transcription phonétique latine de lettres de l'alphabet hébreu. Ces sonorités sont chantées sous forme de mélisme (figure mélodique de plusieurs notes sur une syllabe) à l'initiale de chaque strophe.

Première Leçon de ténèbres pour le Mercredi

Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae

ALEPH

Quomodo sedet sola civitas plena populo?
Facta est quasi vidua domina gentium: princeps
provinciarum facta est sub tributo.

BETH

Plorans ploravit in nocte, et lacrimae ejus
in maxillis ejus: non est qui consoletur eam
ex omnibus caris ejus: omnes amici ejus
spreverunt eam, et facti sunt ei inimici.

GHIMEL

Migravit Juda propter afflictionem, et
multitudinem servitutis: habitavit inter gentes,
nec invenit requiem: omnes persecutores ejus
apprehenderunt eam inter angustias.

DALETH

Viae Sion lugent eo quod non sint qui
veniant ad solemnitatem; omnes portae ejus
destructae; sacerdotes ejus gementes; virgines
ejus squalidae, et ipsa oppressa amaritudine.

HE

Facti sunt hostes ejus in capite, inimici ejus
locupletati sunt: quia Dominus locutus est
super eam propter multitudinem iniquitatum
ejus; parvuli ejus ducti sunt in captivitatem,
ante faciem tribulantis.
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum
Deum tuum.

Commencement des lamentations du Prophète Jérémie

ALEPH

Comment cette ville, autrefois si peuplée, est-elle
maintenant abandonnée et déserte ? La maîtresse
des nations est comme une veuve désolée : celle
qui commandait à tant de tribus est assujettie au
tribut.

BETH

Elle pleure toute la nuit, et ses joues sont couvertes
de larmes : de tous ceux qui lui étaient chers, pas
un ne se présente pour la consoler ; tous ses amis
la méprisent, et sont devenus ses ennemis.

GHIMEL

La fille de Juda a quitté son pays pour fuir
l'affliction et la rigueur de la servitude ; elle est
allée parmi les nations, et n'y a pas trouvé de
repos : ses persécuteurs l'ont cernée de si près,
qu'elle est finalement tombée entre leurs mains.

DALETH

Les rues de Sion pleurent leur solitude : parce
qu'il n'y a plus personne qui vienne à la solennité
des fêtes : toutes ses portes sont détruites ; ses
prêtres ne font que gémir ; ses jeunes filles sont
défigurées, et elle est plongée dans l'amertume.

HE

Ses ennemis sont devenus ses maîtres, et se sont
enrichis de ses dépouilles ; parce que le Seigneur
l'a ainsi ordonné, à cause de la multitude de ses
iniquités : ses enfants ont été faits esclaves, et ses
persécuteurs les ont chassés cruellement devant
eux. Jérusalem, Jérusalem, convertissez-vous au
Seigneur votre Dieu.

Seconde Leçon de ténèbres pour le Mercredi

VAU

Et egressus est a filia Sion omnis decor ejus: facti sunt principes ejus velut arietes non inventientes pascua; et abierunt absque fortitudine ante faciem subsequenti.

ZAIN

Recordata est Jerusalem dierum afflictionis suae, et praevaricationis omnium desiderabilium suorum, quae habuerat a diebus antiquis, cum caderet populus ejus in manu hostili, et non esset auxiliator: viderunt eam hostes, et deriserunt sabbata ejus.

HETH

Peccatum peccavit Jerusalem, propterea instabilis facta est: omnes qui glorificabant eam, spreverunt illam, quia viderunt ignominiam ejus: ipsa autem gemens conversa est retrorsum.

TETH

Sordes ejus in pedibus ejus, nec recordata est finis sui: deposita est vehementer, non habens consolatorem: vide Domine afflictionem meam, quoniam erectus est inimicus. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.

VAU

La fille de Sion a perdu toute sa beauté : ses princes ont été dispersés comme des béliers qui ne trouvent point de pâturage : ils se sont enfuis, sans courage et sans force, devant l'ennemi qui les poursuivait.

ZAIN

Jérusalem s'est souvenue des jours de son affliction et de sa désobéissance, et de tout ce qu'elle avait eu autrefois de plus précieux et de plus désirable, lorsqu'elle a vu son peuple tomber entre les mains de son ennemi, sans recevoir de secours de personne : ses ennemis l'ont regardée avec mépris, et ils se sont moqués de ses fêtes.

HETH

Jérusalem a commis de grands crimes ; c'est pourquoi elle est errante et sans demeure assurée. Tous ceux qui l'élevaient autrefois l'ont méprisée, parce qu'ils ont vu son ignominie : et elle, en gémissant, a tourné la tête en arrière.

TETH

Ses souillures ont paru sur ses pieds, et elle ne s'est point souvenue de sa fin : elle est tombée dans un extrême abattement, sans avoir personne pour la consoler. Voyez mon affliction, Seigneur, et l'insolence de mon ennemi. Jérusalem, Jérusalem, convertissez-vous au Seigneur votre Dieu.

Troisième Leçon de ténèbres pour le Mercredi

JOD

Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia ejus : quia vidit gentes ingressas sanctuarium tuum, de quibus praeceperas ne intrarent in Ecclesiam tuam.

CAPH

Omnis populus ejus gemens, et quaerens panem, dederunt pretiosa quaeque pro cibo ad refocillandam animam. Vide Domine et considera, quoniam facta sum vilis.

LAMED

O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus ; quoniam vindemiavit me, ut locutus est Dominus in die irae furoris sui.

MEM

De excelso misit ignem in ossibus meis, et erudit me : expandit rete pedibus meis, convertit me retrorsum : posuit me desolatam : tota die maerore confectam.

NUN

Vigilavit jugum iniquitatum mearum : in manu ejus convolutae sunt, et impositae collo meo : infirmata est virtus mea : dedit me Dominus in manu, de qua non potero surgere.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.

JOD

L'ennemi s'est emparé de tous ses trésors ; [Jérusalem] a vu pénétrer dans ton sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton église.

CAPH

Tout son peuple gémit et cherche du pain : ils ont donné tout ce qu'ils avaient de plus précieux pour avoir de quoi vivre. Voyez, Seigneur, et regardez comme je suis devenue misérable.

LAMED

Ô vous qui passez par ce chemin, regardez, et voyez s'il est douleur pareille à la mienne : mon ennemi m'a dépouillée, comme une vigne que l'on vendange, ainsi que le Seigneur m'en avait menacée, au jour de sa colère.

MEM

Du haut des cieux, il a lancé dans mes membres un feu qui les ravage ; il a tendu un filet à mes pieds, et m'a ramenée violemment en arrière : il a fait de moi une ruine, un être souffrant sans trêve.

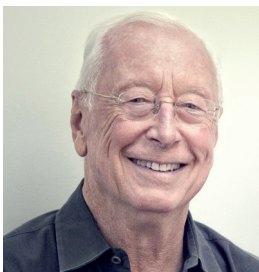
NUN

Le joug de mes péchés est venu fondre sur moi : la main du Seigneur en a fait une chaîne, qu'il m'a mise au cou ; ma force est anéantie. Le Seigneur m'a livrée à une puissance dont je ne pourrai me défendre.

Jérusalem, Jérusalem, convertissez-vous au Seigneur votre Dieu.

©DR pour la traduction

William Christie, *directeur musical fondateur des Arts Florissants*



Claveciniste, chef d'orchestre, musicologue et enseignant, William Christie est l'artisan de l'une des plus remarquables aventures musicales de ces quarante dernières années. Natif de Buffalo installé en France, sa carrière prend un tournant décisif en 1979 lorsqu'il fonde Les Arts Florissants. À la tête de cet ensemble instrumental et vocal, il a assumé un rôle de pionnier dans la redécouverte de la musique baroque, en révélant à un très large public le répertoire français des XVII^e et XVIII^e siècles, jusqu'alors largement négligé ou oublié. En renouvelant radicalement l'interprétation de ce répertoire, il a su imposer, au concert et sur la scène lyrique, une griffe très personnelle comme musicien et comme homme de théâtre dans des productions majeures. William Christie a révélé plusieurs générations de chanteurs et d'instrumentistes. Soucieux de transmettre son expérience aux jeunes artistes, il a créé en 2002 Le Jardin des Voix, l'Académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants, et enseigne dans le cadre d'une résidence à la Juilliard School de New York. Passionné d'art des jardins, il a donné naissance en 2012 au festival *Dans les Jardins de William Christie*, qui se tient chaque été dans sa propriété à Thiré, en Vendée. Les jardins qu'il y a conçus sont inscrits à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques et bénéficient du label "Jardin remarquable". En 2018, il donne tout son patrimoine à la Fondation William Christie – Les Arts Florissants, dont le siège est à Thiré.

La Juilliard School de New York

Depuis 2007, William Christie et Les Arts Florissants poursuivent un partenariat exceptionnel avec le plus prestigieux conservatoire des États-Unis : la Juilliard School de New York. Les deux chefs Paul Agnew et William Christie sont ainsi reçus chaque année dans cette institution pour des périodes de résidence durant lesquelles ils encadrent des masterclasses. En retour, les étudiants de la Juilliard School sont invités au festival *Dans les Jardins de William Christie*, qui leur offre l'opportunité de travailler, d'échanger et de se produire avec des musiciens plus expérimentés ainsi qu'avec les jeunes chanteurs du Jardin des Voix dans un cadre exceptionnel.



Huit étudiants de la Juilliard sont invités au festival cet été.



Joseph W. Polisi, President

Ara Guzelimian, Provost and Dean

Robert Mealy, Director of Historical Performance

Benjamin D. Sosland, Administrative Director ;
Assistant Dean for the Kovner Fellowships



Rachel Redmond, *Soprano*



Diplômée du Conservatoire Royal d'Écosse et de la Guildhall School of Music and Drama, la soprano écossaise Rachel Redmond intègre en 2011 le Jardin des Voix, l'académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants. Elle chante depuis régulièrement avec l'Ensemble et ses chefs William Christie et Paul Agnew : *Atys* de Lully et *Les Fêtes vénitienes* à l'Opéra Comique, *Jephtha* de Handel, *David et Jonathas* de Charpentier aux festivals d'Aix-en-Provence et d'Edimbourg, *Didon et Enée* de Purcell et *Acis et Galatée* de Handel, ainsi que des œuvres de Charpentier, Monteverdi, Bach, Rameau ou Mondonville en concert. Elle collabore également avec Jordi Savall et le Centre International de Música Antiga, le Collegio Ghislieri, le Centre de musique baroque de Versailles, l'Ensemble Correspondances, l'Ensemble Aedes, Les Cris de Paris, le Norwegian Chamber Orchestra, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, le BBC Scottish Symphony Orchestra ou encore le Dunedin Consort. Récemment, elle a fait ses débuts en Susanna (*Le Mariage de Figaro*, Mozart) avec l'English Touring Opera et a chanté *Didon et Enée* au Festival d'Aix-en-Provence. Elle se produira prochainement en concert avec Jordi Savall, Les Arts Florissants, le Dunedin Consort et l'Ensemble Caravansérail.

Natasha Schnur, *Soprano*



La soprano allemande Natasha Schnur étudie à l'Université de Musique Karlsruhe et à la Yale University, où elle se spécialise en musique ancienne. À Yale, elle chante sous la direction de Masaaki Suzuki, David Hill et Nicholas McGegan dans des programmes consacrés à Brahms et Bach. Elle se produit également dans le cadre de la série littéraire et musicale "wort+ton" avec le pianiste Markus Hadulla, et chante régulièrement avec le Vocalensemble Rastatt, notamment au Rheingau Festival et au Festspielhaus de Baden-Baden. En 2017, elle fait ses débuts au Lincoln Center de New York en participant à la création mondiale de *This Love Between Us* de Reena Esmail. Lauréate de la bourse Hugh Porter de l'Institut de Musique Sacrée de Yale et du Priu Margot Fassler pour l'interprétation de musique sacrée, elle est sélectionnée en 2017 pour faire partie de la 8^e édition du Jardin des Voix, l'Académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants, avec qui elle chante le programme "An English Garden" au Festival *Dans les Jardins de William Christie* puis en tournée internationale sous la direction de William Christie et de Paul Agnew.

Les Arts Florissants

Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts Florissants sont l'un des ensembles de musique baroque les plus reconnus au monde. Fidèles à l'interprétation sur instruments anciens, ils s'attachent à faire redécouvrir dans toute son actualité la musique européenne des XVII^e et XVIII^e siècles. Sous la direction de William Christie et de Paul Agnew, ce sont ainsi plus de 100 concerts et représentations que Les Arts Florissants proposent chaque année en France et dans le monde : productions d'opéra, grands concerts avec chœur et orchestre, musique de chambre, concerts mis en espace...



Les Arts Florissants sont impliqués dans la formation des jeunes artistes avec notamment l'Académie du Jardin des Voix pour les jeunes chanteurs, le programme Arts Flo Juniors et le partenariat avec la Juilliard School of Music de New York. Ils proposent également des actions d'ouverture aux nouveaux publics, destinées tant aux musiciens amateurs qu'aux non-musiciens, enfants comme adultes.

Le patrimoine discographique et vidéo des Arts Florissants est riche de plus d'une centaine de titres, parmi lesquels figure leur propre collection en collaboration avec Harmonia Mundi.

En partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée, l'Ensemble lance en 2012 le festival annuel *Dans les Jardins de William Christie*, et en 2017 le *Festival de Printemps* dans le Sud-Vendée. En 2017 le projet des Jardins de Musique des Arts Florissants est labellisé "Centre culturel de rencontre" - label national distinguant un projet réunissant en une même dynamique création, transmission et patrimoine. Janvier 2018 a vu la naissance de la Fondation Les Arts Florissants - William Christie.

Le Jardin des Voix

Reconnu comme une exceptionnelle pépinière de talents venus du monde entier, le Jardin des Voix est destiné à accueillir des jeunes chanteurs lyriques en début de carrière. À l'issue de près de trois semaines de travail intensif, les lauréats sont invités à présenter un spectacle repris en tournée internationale. Cette expérience favorise leur insertion professionnelle et leur permet de se produire ensuite sur les plus grandes scènes, tout en construisant un compagnonnage fidèle avec Les Arts Florissants.



Créé en 2002, le Jardin des Voix s'est installé en 2017 à Thiré. Depuis, c'est au festival que le public a la primeur de la découverte des jeunes chanteurs sélectionnés à travers le monde par William Christie et Paul Agnew, pour assurer la relève de la musique baroque et du style "Arts Flo".

En tout, 50 nouveaux talents depuis 2002 venant de 16 pays différents.



Le Festival **DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE** est produit par

Le Département de la Vendée • Les Arts Florissants



William Christie • Paul Agnew

Les Arts Florissants sont soutenus par

AVEC LE SOUTIEN DE	GRANDS MÉCÈNES	EN RÉSIDENCE

SANS EUX, LE FESTIVAL NE POURRAIT AVOIR LIEU :

Grands Mécènes du Festival

The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation
Dr David G. Knott et M^{me} Françoise Girard
Florence Gould Foundation

Mécène du Festival

Fondation Orange

Amis du Festival

Fleury Michon
M^{me} Maryvonne Pinault (Prix du Jardin éphémère)
Les Pépinières Ripaud de Cheffois
Vignobles A. Lurton

Partenaires

La Juilliard School of Music de New York (La participation des élèves de la Juilliard est rendue possible grâce au généreux soutien de la Sidney J. Weinberg Foundation)
Le Comité Départemental du Tourisme de Vendée
La Commune de Thiré
La Communauté de Communes Sud-Vendée Littoral
La paroisse de Thiré et la commune de Fontenay/Théâtre René Cassin (repli des concerts)

Les Arts Florissants remercient également l'ensemble de leurs mécènes et partenaires de leurs nombreux autres projets, notamment du Quartier des Artistes. En savoir plus sur www.arts-florissants/nos-partenaires



William Christie • Paul Agnew