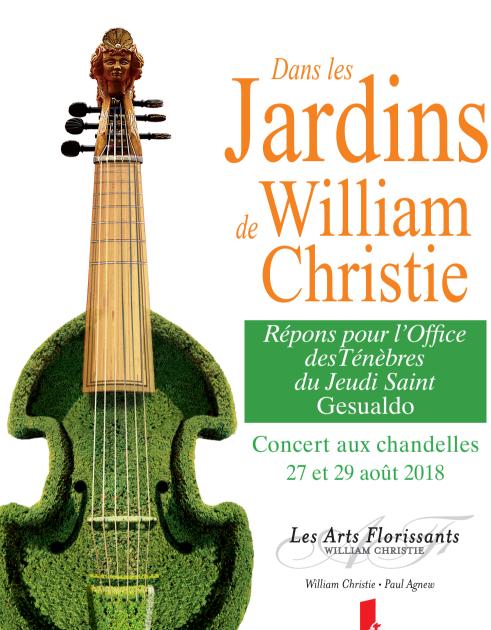
7^{es} Rencontres musicales en Vendée



Direction musicale, ténor : Paul Agnew

Solistes

Miriam Allan soprano
Maud Gnidzaz soprano
Mélodie Ruvio contralto
Sean Clayton* ténor
Edward Grint basse

Programme

Carlo Gesualdo (1566-1613)

Tribulationem et dolorem, Sacrae Cantiones (1603)

Répons pour l'Office des Ténèbres du Jeudi Saint (1611)

- 1. In monte Oliveti oravit ad Patrem
- 2. Tristis est anima mea usque ad mortem
- 3. Ecce vidimus eum non habentem speciem
- 4. Amicus meus osculi me tradidit signo
- 5. Judas mercator pessimus osculo petiit Dominum
- 6. Unus ex discipulis meis tradet me hodie
- 7. Eram quasi agnus innocens
- 8. Una hora non potuistis vigilare mecum
- 9. Seniores populi consilium fecerunt

Ave, dulcissima Maria, Sacrae Cantiones (1603)

À propos du

Répons pour l'Office des Ténèbres du Jeudi Saint

DE GESUALDO

En 1603, Carlo Gesualdo passa commande d'un tableau destiné à la chapelle familiale et intitulé *Le Pardon*. Le sens de ce titre était limpide pour tout habitant des villes de Gesualdo, de Ferrare ou de Florence, voire de l'Italie entière. En effet, Gesualdo était connu pour avoir assassiné sauvagement et de sang froid sa première femme et son amant, laissant leurs corps ensanglantés sur les marches de son palais. Il avait ensuite emprisonné sa seconde femme. Même sa vie musicale était source de conflits intérieurs, son double état de noble et de compositeur représentant en lui-même une position socialement inacceptable. Certes, d'autres exemples existaient, comme celui du Duc de Mantoue Guglielmo Gonzaga, ou encore de Francesco Rasi, créateur du rôle d'Orfeo dans l'opéra de Monteverdi. Mais l'habitude qu'avait Gesualdo de composer et de chanter ses propres œuvres au sein d'un ensemble ne pouvait que sembler extrêmement suspecte aux yeux des nobles de son époque.

Les Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia, titre original des Répons, ont été publiés en 1611 alors que Gesualdo était déjà souffrant (il devait s'éteindre en 1613) et peuvent être considérés comme le testament de ce personnage étrange, violent, vindicatif et cependant d'une grande piété. Il s'agit de séries de neuf madrigaux sacrés, une pour chaque jour de la fin de la Semaine Sainte. Nous donnerons ici celle du Jeudi Saint, soir du dernier repas et des prières de Jésus dans le jardin de Gethsémani avant la trahison de Judas. Ces pièces sont traditionnellement interprétées en formation chorale mais si l'on examine leur écriture, il apparaît clairement qu'elles sont bien plus proches des madrigaux publiés par Gesualdo la même année (Livres 5 et 6) que de n'importe quelle pièce chorale de cette période. Ce dont on peut déduire qu'elles étaient destinées à son propre petit ensemble de chanteurs spécialistes avec lequel il chantait souvent lui-même. La charge dramatique des textes a par ailleurs inspiré au compositeur une musique aux couleurs saisissantes et d'une extrême beauté.

Comme le veut la tradition de l'époque, neuf bougies seront successivement éteintes au cours de la soirée, une après chaque madrigal, jusqu'à ce que l'auditeur soit enfin laissé dans ces ténèbres emblématiques de la Semaine Sainte.

Paul Agnew

Traduction Delphine Malik

^{*} Ancien lauréat du Jardin des Voix, l'Académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants

TEXTES CHANTÉS

Tribulationem et dolorem [Tourment et douleur], tiré des Sacrae Cantiones [Chants Sacrés] (1603)

Tribulationem et dolorem inveni et nomen Domini invocavi.

O Domine, libera animam meam; misericors Dominus et justus et Deus noster miseretur.

J'ai trouvé l'affection et la douleur et alors j'ai invoqué le nom du Seigneur, et je lui ai dit :

Ô Seigneur, délivrez mon âme! Et aussitôt j'ai éprouvé que le Seigneur est miséricordieux et juste, et que notre Dieu est porté à faire grâce.

Répons pour l'Office des Ténèbres du Jeudi Saint

(Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia: Feriae V in Coena Domini)

Resp. 1:

In monte Oliveti oravit ad Patrem:
Pater, si fieri potest, transeat a me calix iste:
Spiritus quidem promptus est,
caro autem infirma, fiat voluntas tua.
V: Vigilate, et orate, ut non intretis in tentationem.

Resp. 2:

Tristis est anima mea usque ad mortem.
Sustinete hic, et vigilate mecum:
nunc videbitis turbam, quæ circumdabit me.
Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis.
V: Ecce appropinquat hora, et Filius hominis tradetur in manus peccatorum.

Resp. 3:

Ecce vidimus eum non habentem speciem, neque decorem:

aspectus ejus in eo non est: hic peccata nostra portavit, et pro nobis dolet : ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras:

Cujus livore sanati sumus.

V: Vere languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit.

Resp. 4:

Amicus meus osculi me tradidit signo:

Quem osculatus fuero, ipse est, tenete eum: hoc malum fecit signum, qui per osculum adimplevit homicidium:

Répons 1 :

Au mont des Oliviers, il pria le Père :

«Père, s'il est possible, que s'éloigne de moi cette coupe. L'esprit est prompt,

Mais la chair est faible. Que ta volonté soit faite. »

Verset : Veillez et priez, afin de ne point entrer en tentation.

[Matthieu, XXVI, 41]

Répons 2:

« Mon âme est triste jusqu'à la mort.

Demeurez ici et veillez avec moi :

Bientôt vous verrez la foule m'entourer.

Vous prendrez la fuite, et moi je vais être immolé pour vous »

Verset : L'heure est venue, et le Fils de l'Homme sera livré entre les mains des pécheurs.
[Matthieu, XXVI, 45]

Répons 3:

Voici que nous l'avons vu privé d'éclat et de beauté, Il a perdu son apparence : c'est lui qui s'est chargé de nos péchés,

Et qui souffre pour nous ; il est meurtri à cause de nos iniquités :

C'est sa lividité qui nous guérit.

Verset : En vérité, ce sont nos maladies qu'il a prises sur lui, il s'est chargé de nos souffrances.

[Isaïe, LIII, 4]

Répons 4 :

Mon ami m'a trahi par le signe du baiser :

« Celui que je baiserai, c'est lui, arrêtez-le ». Il a fait ce signe mauvais et par un baiser a commis l'homicide :

Infelix prætermisit pretium sanguinis, et in fine laqueo se suspendit.

V: Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille.

Resp. 5:

Judas mercator pessimus osculo petiit Dominum: ille ut agnus innocens non negavit Judae osculum: Denariorum numero Christum Judaeis tradidit. V: Melius illi erat, si natus non fuisset.

Resp. 6:

Unus ex discipulis meis tradet me hodie: Vae illi per quem tradar ego: Melius illi erat, si natus non fuisset.

V: Qui intingit mecum manum in paropside, hic me traditurus est in manus peccatorum.

Resp. 7:

Eram quasi agnus innocens:

ductus sum ad immolandum, et nesciebam: consilium fecerunt inimici mei adversum me, dicentes: Venite, mittamus lignum in panem ejus, et eradamus eum de terra viventium.

V: Omnes inimici mei adversum me cogitabant mala mihi:

verbum iniquum mandaverunt adversum me, dicentes: Venite, mittamus lignum in panem ejus, et eradamus eum de terra viventium.

Resp. 8:

Una hora non potuistis vigilare mecum, qui exhortabamini mori pro me?

Vel Judam non videtis, quomodo non dormit, sed festinat tradere me Judaeis?

V: Quid dormitis? Surgite, et orate, ne intretis in tentationem.

Resp. 9:

Seniores populi consilium fecerunt: Ut Jesum dolo tenerent, et occiderent: cum gladiis et fustibus exierunt tamquam ad latronem. V: Collegerunt pontifices et pharisaei concilium. Le malheureux a rejeté le prix du sang et pour finir s'est pendu avec un lacet.

Verset : Il aurait été bon que cet homme-là ne fût pas né. [Marc, XIV, 21]

Répons 5 :

Judas, le pire des marchands, s'est avancé vers le Seigneur pour un baiser :

Et Lui, tel l'agneau innocent, n'a pas refusé le baiser de Judas.

Qui a livré le Christ aux Juifs pour quelques deniers. Verset : Il eût mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. [Matthieu, XXVI, 24]

Répons 6:

Un de mes disciples me trahira aujourd'hui :

Malheur à celui par qui je serai trahi : il eût mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né.

Verset : Celui qui trempe avec moi sa main dans le plat, Celui-là me livrera aux mains des pécheurs. [Matthieu, XXVI, 23]

Répons 7:

J'étais comme un agneau innocent : On m'a conduit à la tuerie et je ne le savais pas :

Mes ennemis ont tenu conseil contre moi, disant :

« Venez, mettons une écharde dans son pain

Et arrachons-le de la terre des vivants ».

Verset: Tous mes ennemis pensaient à me faire du mal, Ils tenaient contre moi des propos iniques, disant:

« Venez, mettons une écharde dans son pain

Et arrachons-le de la terre des vivants ». [Ps., XL, 8; Jérémie, XI, 19]

Répons 8:

Durant seulement une heure vous n'avez pu veiller avec

Vous qui vous étiez promis de mourir pour moi ?

Vous ne voyez donc pas Judas, qui ne dort pas, mais se hâte de me livrer aux Juifs?

Verset : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, à fin de ne point tomber en tentation.

[Luc, XXII, 46]

Répons 9 :

Les Anciens du peuple ont pris le conseil D'accuser Jésus de crime et de le mettre à mort ;

Ils sont sortis armés de glaives et de bâtons, comme contre un voleur.

Verset : Les pontifes et les pharisiens convoquèrent le Conseil.

[Jean, XI, 47]

Ave, dulcissima Maria [Salut, très douce Marie], tiré des Sacrae Cantiones [Chants Sacrés] (1603)

Ave, Regina cœlorum, ave, Domina Angelorum. Salve,

radix sancta, ex qua mundo lux est orta, Gaude, gloriosa, super omnes speciosa. Vale, o valde decora, et pro nobis semper Christum exora.

Venit lumen tuum, Jerusalem, et gloria Domini super te orta est; et ambulabunt gentes in lumine tuo, alleluia.

Ave, dulcissima Maria, vera spes et vita, dulce refrigerium! O Maria, flos virginum, ora pro nobis Jesum.

Salut, Reine des Cieux, salut, Maîtresse des Anges.

Salut, sainte racine d'où pour le monde est venue la lumière. Réjouis-toi, glorieuse, belle entre toutes. Règne, ô puissamment parée, et prie toujours le Christ pour nous.

Voici ta lumière, Jérusalem, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi ; et les nations vont s'acheminer vers ta lumière, alléluia [Isaïe, LX, 1, 3].

Salut, très douce Marie, véritable espérance, vie, doux rafraîchissement! Ô Marie, fleur des vierges, prie Jésus pour nous.

©Traduction DR

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.

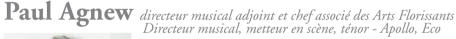
Sous la direction de William Christie et de Paul Agnew, ce sont ainsi plus de 100 concerts et représentations que Les Arts Florissants proposent chaque année en France et dans le monde : productions d'opéra, grands concerts avec chœur et orchestre, musique de chambre, concerts mis en espace...



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.





Artiste de renommée internationale et pédagogue accompli, le ténor et chef d'orchestre britannique Paul Agnew s'est imposé sur les plus grandes scènes internationales en tant qu'interprète des rôles de haute-contre du répertoire baroque. Dès 1992, il est remarqué par William Christie lors d'une tournée triomphale d'Atys (Lully) avec Les Arts Florissants, dont il devient un collaborateur privilégié. Il se produit également sous la direction de chefs tels que Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul McCreesh, Jean-Claude Malgoire, Sir John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe ou Emmanuelle Haïm. Sa carrière prend un nouveau tournant en 2007, lorsque lui est confiée la direction de certains projets des Arts Florissants. De 2011 à 2015, il développe un projet

consacré à l'intégrale des madrigaux de Monteverdi, qu'il donne en concert à travers l'Europe et enregistre dans la collection "Les Arts Florissants" du label Harmonia Mundi. Directeur Musical adjoint depuis 2013, il dirige de nombreuses productions des Arts Florissants tant à l'opéra qu'au concert ou au disque, et signe en 2017 la direction artistique de la production de L'Orfeo de Monteverdi présentée au festival Dans les Jardins de William Christie 2018.

Également codirecteur du Jardin des Voix, l'académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants, et du festival Dans les Jardins de William Christie, Paul Agnew est le directeur artistique du Festival de Printemps dont la première édition s'est tenue en avril 2017.

Miriam Allan soprano



Miriam Allan se produit dans le monde entier sous la direction de grands chefs d'orchestre, metteurs en scène et accompagnateurs tels que Sir John Eliot Gardiner, William Christie, Laurence Cummings, Lars Ulrik Mortensen, Nicholas Collon et Roy Goodman. Avec le Monteverdi Choir, Les Violons du Roy, les Sydney Philharmonia Choirs, le Concerto Copenhagen, l'Auckland Philharmonic, le Gewandhaus Kammerchor, l'Israel Camerata et le Melbourne Symphony Orchestra, elle chante en concert les œuvres de Mozart, Monteverdi, Rameau, Bach, Handel ou Haydn mais aussi des créations contemporaines avec la Sinfonia Australis et l'Aurora Orchestra à Londres. Elle participe également à des productions lyriques de l'Opéra Comique, du Festival de Glyndebourne et de Pinchgut Opera. Dernièrement, Miriam Allan

a fait ses débuts avec le Dunedin Consort et l'Academy of Ancient Music, et a chanté *Athalia* avec Pinchgut Opera à Sydney. Collaboratrice de longue date des Arts Florissants, elle a notamment chanté l'intégrale des madrigaux et *L'Orfeo* de Monteverdi sous la direction de Paul Agnew, et commencera avec lui cet automne un nouveau cycle autour de Gesualdo.

Maud Gnidzaz soprano



La soprano Maud Gnidzaz a étudié la musique ancienne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Elle collabore avec de nombreux ensembles: A Sei Voci, Solistes XXI, Sagittarius, La Fenice, Arsys, Le Concert d'Astrée d'Emmanuelle Haïm, Pygmalion et Raphaël Pichon ou encore Correspondances de Sébastien Daucé. Collaboratrice régulière des Arts Florissants, elle chante entre autres David et Jonathas (Charpentier), le Motet pour une Longue Offrande (Charpentier), les Anthems de Purcell, l'Oratorio de Noël de Bach ou The Fairy Queen (Purcell). Elle participe aussi avec eux à de nombreux concerts de musique italienne et anglaise, notamment comme soliste de Doux Mensonges à l'Opéra de Paris, et chante l'intégrale des madrigaux de Monteverdi sous la direction de Paul Agnew. Récemment, elle s'est produite

avec Leonardo García Alarcón et sa Cappella Mediterranea, Gilbert Bezzina et l'Ensemble Baroque de Nice, dans les *Vêpres* de Monteverdi avec Jean Tubery, *Alcione* de Marin Marais à l'Opéra Comique sous la direction de Jordi Savall ou encore avec son ensemble Daleth.

8

Mélodie Ruvio contralto



Formée au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, Mélodie Ruvio se fait remarquer dans le rôle-titre du *Carnaval et la Folie* (Destouches) sous la direction d'Hervé Niquet à l'Opéra Comique de Paris. Son affinité avec le répertoire baroque l'amène à chanter dans des productions d'opéras de Lully, Purcell, Rameau, Cavalli et Handel avec des ensembles tels que La Symphonie du Marais, Le Concert Spirituel ou Les Ambassadeurs d'Alexis Kossenko, ce qui ne l'empêche pas de s'illustrer également dans le répertoire mozartien et contemporain et de participer à des créations d'opéras de Brice Pausey et de Michael Jarell. Sous la baguette de chefs tels qu'Hervé Niquet, Vincent Dumestre, Jérôme Corréas, Marc Minkowski ou William Christie, elle se produit sur de nombreuses scènes françaises et internationales : Opéra royal

de Versailles, Théâtre des Champs-Élysées, Barbican Centre à Londres, Philharmonie de Luxembourg... Collaboratrice régulière des Arts Florissants, elle chante sous la baguette de Paul Agnew les madrigaux de Monteverdi, et participera prochainement à un cycle de concerts consacrés à Gesualdo.

Sean Clayton ténor



Diplômé du Conservatoire de Birmingham et au Royal College of Music de Londres, Sean Clayton se produit dans le monde entier, notamment à l'Opéra national de Paris, à l'Opéra Comique, au Théâtre des Champs-Élysées, au Festival d'Aix-en-Provence, au Théâtre Bolchoï à Moscou, à la Brooklyn Academy of Music de New York, au Wexford Festival Opera, au Royal Albert Hall et au Barbican Centre de Londres ou encore au Mozarteum de Salzburg. En 2009, il intègre Le Jardin des Voix, le programme pour jeunes chanteurs des Arts Florissants dirigé par William Christie. Depuis, il collabore régulièrement avec Les Arts Florissants, avec qui il participe entre autres à l'intégrale des madrigaux de Monteverdi ainsi qu'à *L'Orfeo* en 2017 sous la direction de Paul Agnew. Sean Clayton chante également avec Le Poème

Harmonique (Vincent Dumestre), l'Ensemble Correspondances (Sébastien Daucé), Pygmalion (Raphaël Pichon), Accentus (Laurence Equilbey) et l'Ensemble Perspectives.

9

Edward Grint basse



Diplômé du Royal College of Music de Londres, Edward Grint remporte le Concours lyrique de Clermont-Ferrand et se distingue au Concours international de chant Pietro Antonio Cesti à Innsbruck (Deuxième Prix) et au London Handel Competition (finaliste). À l'opéra, il interprète un vaste répertoire allant du baroque à la création contemporaine, sur des scènes telles que le Wigmore Hall de Londres, le Concertgebouw d'Amsterdam, le Grand Théâtre de Luxembourg ou encore au London Handel Festival et au Festival d'Aix-en-Provence. Il se produit également en récital ainsi qu'en soliste avec des ensembles d'envergure comme le King's Consort, l'Orchestra of the Age of Enlightenment, le Philharmonia Orchestra ou Les Arts Florissants. Récemment, Edward Grint a notamment chanté *Acis et Galatée* de Purcell avec

Le Banquet Céleste, *Greeks* de Mark-Anthony Turnage à l'Opéra d'Écosse, *Arminio* de Handel au Festival Handel de Göttingen, *Le Messie* de Handel avec le Dunedin Consort, *L'Oratorio de Noël* de Bach au Wigmore Hall de Londres, *La Création* de Haydn avec l'Orchestre Philharmonique de Rochester et les cantates de Bach avec l'Orchestra of the Age of Enlightenment.

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".

50 nouveaux talents depuis 2002 venant de 16 pays différents.

10

Le Festival DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE est produit par

Le Département de la Vendée • Les Arts Florissants





Les Arts Florissants sont soutenus par



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 \mathbf{M}^{mc} 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



