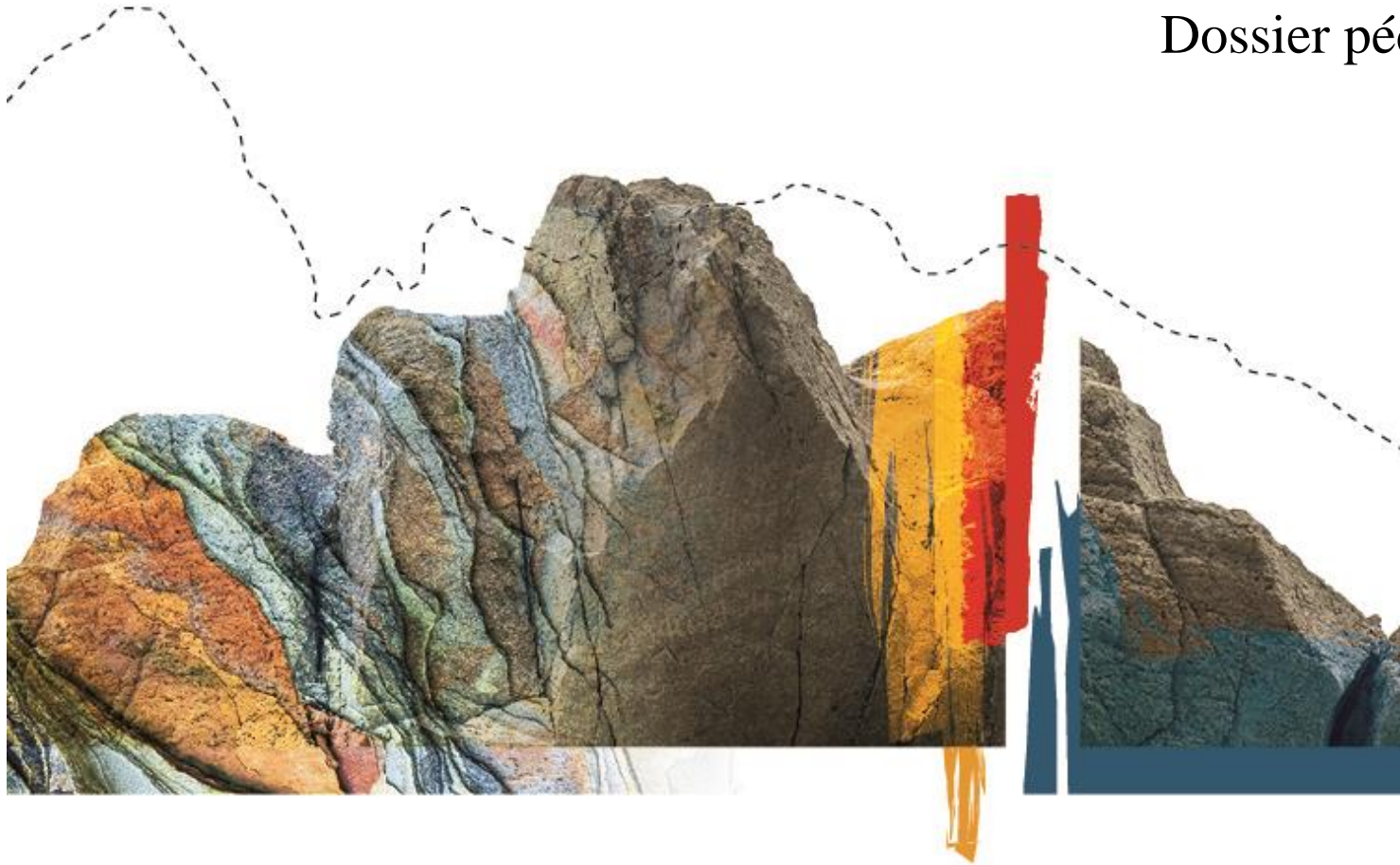

Chœur de chambre les éléments
Centre d'Art Vocal en Occitanie
Dossier pédagogique

Au-delà des Cimes

Polyphonies en pays pyrénéens

Après avoir voyagé au fil des programmes notamment en Méditerranée et dans la péninsule ibérique, c'est maintenant dans les Pyrénées que le Chœur de chambre les éléments fait résonner les sommets, la poésie d'antan, la musique des maîtres de chapelle et celle d'aujourd'hui, célébrant tantôt le relief, tantôt les poètes, tantôt les histoires qui ont fait les Pyrénées.

En effet, à la fois frontière, refuge et passage, la chaîne des Pyrénées sépare la péninsule ibérique du reste de l'Europe. Autour d'elle, peuples, cultures, traditions et langues se côtoient, se mêlent, s'influencent, s'affrontent et fraternisent.

Pour le programme "Au-delà des Cimes", Les éléments ont choisi quelques joyaux du patrimoine polyphonique ancien d'Occitanie, de Catalogne, d'Aragon et du Pays-Basque et interprètent de nouvelles œuvres contemporaines pour célébrer les mystères et la beauté des Pyrénées.

Pour chœurs mixtes et chœur d'hommes a capella, le programme est composé de neuf œuvres :

- Deux pièces anonymes : un chant traditionnel basque, *Birjina gaztetto bat zegoen*, et un cantique en latin, *Maria Matrem Virginem* issu du Llibre Vermell de Montserrat.
- Trois œuvres composées entre le XVI et le XVIII ème siècle par des maîtres de chapelle : José de Caseda y Villamayor (*Kyrie-Gloria*), Melchor Robledo (*Domine Iesu Christe*) et Guillaume Boni (*Adestro doloris meo*).
- Deux œuvres de compositeurs actuels, consacrées à deux lieux : le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et Montségur, avec les œuvres de Joby Talbot (*Roncesvalles*, extrait de *Path of Miracles*) et Pascal Caumont (*Montségur 1944*).
- Deux commandes du Chœur de chambre les éléments, en basque, français et occitan, auprès de Claire-Mélanie Sinnhuber (*Temps de neige*) et Joan Magrané Figuera (*L'encís*).

Table des matières

Le chœur.....	4
• Le Chœur de chambre les éléments.....	4
• Joël Suhubiette	5
• Qu'est-ce qu'un chœur mixte a capella ?	6
Le programme	7
• Deux pièces anonymes	7
• Trois œuvres de maîtres de chapelle	9
• Deux pièces contemporaines	12
La création d'œuvres avec un.e compositeur.rice	17
• Claire-Mélanie Sinnhuber, <i>Temps de neige</i> (Negun, er lute batez).....	17
• Joan Magrané Figuera, <i>L'encís</i>	19
• Le travail avec un.e compositeur.rice.....	23
Pour aller plus loin	24
Annexes 1 : Textes et traductions	25
Annexes 2 : Notes d'intention des compositeurs	32
• Note d'intention de Claire-Mélanie Sinnhuber	32
• Note d'intention de Joan Magrané Figuera	33

Le chœur

- Le Chœur de chambre les éléments

Depuis sa création en 1997 à Toulouse, du répertoire ancien à la création contemporaine, le Chœur de chambre les éléments poursuit, sous l'impulsion de son fondateur Joël Suhubiette, un projet musical exigeant.

Une approche de la musique ancienne nourrie par la recherche musicologique des dernières décennies, l'interprétation du grand répertoire choral du XXème siècle, les commandes passées annuellement aux compositeurs d'aujourd'hui, la diversité même des formes abordées par l'ensemble - *le répertoire a cappella, le « concerto vocale » en ensemble de solistes et instruments, l'oratorio ou encore l'opéra* - sont autant de sujets d'exploration qui confèrent aux éléments une « identité propre » dans le paysage choral français.

Ensemble de l'année aux Victoires de la Musique classique en 2006, le Chœur de chambre les éléments est régulièrement remarqué par la critique pour sa capacité à maîtriser les différents répertoires, porté par la précision et la conviction de Joël Suhubiette, toujours soucieux « *de conjuguer fidélité au texte et émotion* ».

Emmanuel Krivine, Jérémie Rhorer, Louis Langrée, Josep Pons sont parmi les chefs d'orchestre de renom qui apprécient de collaborer avec l'ensemble, lui reconnaissant « *souplesse et disponibilité* » autant que « *beauté de son, pureté et transparence* ».

L'Opéra Comique et le Théâtre des Champs-Élysées le sollicitent également pour des productions scéniques.

Chaque saison, les éléments se produisent ainsi à Paris et sur les principales scènes françaises, dans les festivals, lors de tournées à l'étranger et, bien sûr, à Toulouse et dans la région Occitanie où le chœur de chambre est accueilli en résidence à Odyssud-Blagnac depuis 2001 et à l'Abbaye-école de Sorèze depuis 2006.

Sous la direction de Joël Suhubiette ou invités au disque par d'autres chefs, les éléments enregistrent la polyphonie ancienne a cappella, les grands oratorios baroques et classiques, les œuvres des XXème et XXIème siècles pour les maisons de disque *L'empreinte digitale, Hortus, Virgin Classics, Ligia Digital, Naïve* et *Mirare*.

En 2019, le Ministère de la Culture, dans le cadre de son programme national pour le rayonnement de l'art vocal, a désigné le chœur de chambre les éléments comme Centre d'Art Vocal pour la région Occitanie. Le Chœur de chambre les éléments développe ce Centre d'Art Vocal en s'appuyant sur son projet artistique et pédagogique et en collaboration avec l'ARPA, mission voix en Occitanie.

Le Chœur de chambre les éléments est un ensemble conventionné par le Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la Ville de Toulouse. Il est subventionné par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Il est soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l'ADAMI et Musique Nouvelle en Liberté.

Les éléments sont membres de la FEVIS, du PROFEDIM et de Futurs Composés.

© Thomas Millet

- Joël Suhubiette

Du répertoire a cappella à l'oratorio, de la musique de la renaissance à la création contemporaine, en passant par l'opéra, travaillant en relation avec des musicologues, allant à la rencontre des compositeurs d'aujourd'hui, Joël Suhubiette consacre l'essentiel de son activité à la direction de ses ensembles, le chœur de chambre toulousain les éléments qu'il a fondé en 1997 et l'ensemble Jacques Moderne de Tours dont il est le directeur musical depuis 1993.

➤ Quel est le rôle du chef de chœur ?

Pour en savoir plus : [« le chef de chœur : quel est son rôle ? »](#), vidéo de la chaîne France Musique, vous emmène dans les coulisses du métier.

- Qu'est-ce qu'un chœur mixte a capella ?

- Un chœur mixte ?

Un chœur mixte est un chœur composé de voix de femmes et de voix d'hommes. En fonction des œuvres, la distribution varie mais reste la plupart du temps équilibrée (autant de femmes que d'hommes).

Traditionnellement, les chanteurs sont répartis sur quatre voix : soprano et alto pour les femmes, ténor et basse pour les hommes. Pour désigner chacune de ces voix, on parle de « pupitre ».

Dans le cadre de ce programme, 18 chanteurs sont sur scène : 5 sopranos, 4 altos, 4 ténors et 5 basses.

- « A capella » ?

« A capella » est une locution italienne signifiant « à la chapelle ». A partir du XVème siècle, la composition de musique vocale se fait essentiellement dans les chapelles, sous la direction de maître de chapelle, sans accompagnement instrumental. De cette pratique est née l'expression « a capella ».

Un chœur a capella est donc un chœur se produisant seul, sans accompagnement.

© François Passerini

- Pour en savoir plus :

Consultez la vidéo [Portraits de voix](#), sur la chaîne des éléments, où des chanteurs du chœur nous expliquent comment ils utilisent et fabriquent leur instrument, la voix !

Dans le cadre de ses parcours de médiation, le Chœur de chambre les éléments a souhaité rendre accessible à tous un socle de connaissances sur le fonctionnement et la vie du chœur. La mallette pédagogique, intitulée « L'art choral en cinq parties » et réalisée en partenariat avec Odysseus-Blagnac, permet ainsi de découvrir l'art vocal, ses métiers et ses coulisses. Elle est disponible en ligne sur le [site internet des éléments](#).

Afin de compléter ce dossier, des renvois à la mallette pédagogique sont indiqués par ce sigle : 💡.

Le programme

- Deux pièces anonymes

Birjina gaztetto bat zegoen (Le message de Gabriel) (chant traditionnel en basque)

Birjina gaztetto bat zegoan, ou *Le message de Gabriel* est un chant de Noël traditionnel basque. Composé en latin entre le XIII et le XIVème siècle, il est adapté par le révérend et écrivain Sabine Baring-Gould (1834 – 1924) alors qu’il séjournait au Pays Basque. Avec un texte écrit en anglais, le chant est réintitulé *Gabriel’s Message* : « Le message de Gabriel ». C’est au cours des mêmes années, en 1892, que l’organiste, chef de chœur et éditeur de musique Edgar Pettman (1866 – 1943) en fait un nouvel arrangement, qui figure dans son recueil *Modern Christmas Carols*.

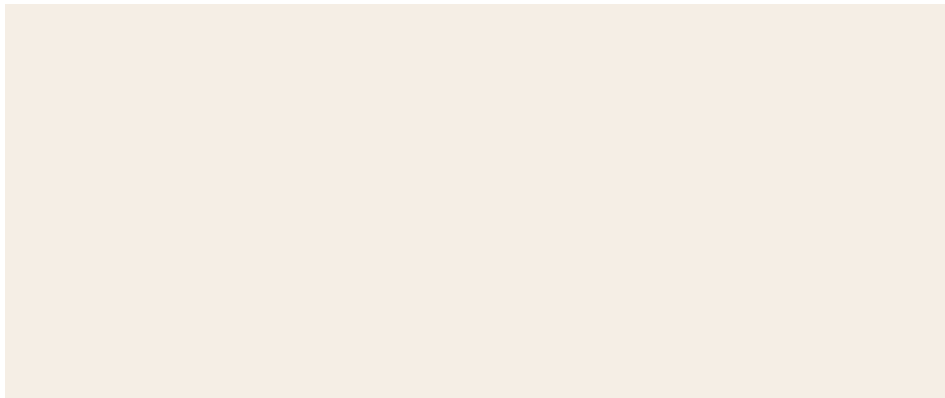
Popularisé par le texte de Sabine Baring-Gould et par l’harmonisation de Edgar Pettman, c’est pourtant en basque que *Le message de Gabriel* est connu aujourd’hui. En 2012, le groupe basque Kalakan est invité par Madonna à le jouer sur la scène de son spectacle *Madonna’s MDNA tour* !

🎵 [Gabriel’s Message \(version en anglais\)](#)

🎵 [Birjina gaztetto bat zegoen \(version en basque\)](#)

Fra Angelico, *L'Annonciation à Marie* (1433)

- Trois œuvres de maîtres de chapelle

➤ Qu'est-ce qu'un maître de chapelle ?

La fonction de maître de chapelle se développe à partir du XVIème siècle, essentiellement en Allemagne et Autriche. Les maîtres de chapelle, nommés par le personnel ecclésiastique, sont chargés à l'époque d'enseigner et de composer de la musique polyphonique pour les messes et les célébrations. Ces compositions appartiennent au registre de la musique sacrée : les maîtres de chapelle écrivent alors des œuvres à caractère religieux, essentiellement en latin.

Le maître de chapelle est rattaché au « maître de musique », fonction très populaire à la même époque, qui joue, compose et encadre les musiciens à la cour des grands princes. Entre le XVIème et le XIXème siècle, d'illustres personnages sont nommés à ce poste : : Johann Sebastian Bach à la cour du prince Leopold d'Anhalt-Cöthen, Georg Friedrich Haendel pour le Prince-Electeur de Hanovre, Antonio Caldara à la Cour impériale d'Autriche, etc...

💡 Pour en savoir plus : consultez notre mallette pédagogique [Partie 2 : Tous en chœur !](#), « Le chœur et la polyphonie ».

Concert vocal, école italienne, XVIème siècle

José de Cáseda y Villamayor (1660 - 1725), *Kyrie-Gloria*

La vie de José de Cáseda y Villamayor (1660 – 1725) est peu connue. Compositeur espagnol, il est successivement maître de chapelle à la Cathédrale de Pampelune (1691), la Cathédrale Saint-Sauveur de Saragosse (1695) et la Cathédrale de Santo Domingo de la Calzada à La Rioja (1708). Comme sa fonction le présuppose, l'essentiel de son œuvre est composé de chants de messe en latin.

Le Kyrie et le Gloria correspondent à deux moments de la messe catholique, associés à des textes bibliques et des symboliques propres.

Kyrie-Gloria est construit en forme fugue, pour voix mixtes a capella.

➤ Qu'est-ce qu'une fugue ?

En composition, la fugue est une forme d'écriture musicale. Elle se développe à partir du XVIIème siècle pendant l'ère baroque. La fugue est caractérisée par trois éléments : le contrepoint, l'imitation et l'entrée successive des voix.

Dans une fugue, la mélodie est répétée à toutes les voix successivement, alternant sujet / réponse (thème principal / thème secondaire).

La forme fugue est très répandue, en musique instrumentale comme vocal. Des grands noms, comme Johann Sebastian Bach ou Wolfgang Amadeus Mozart en ont fait de véritables chefs d'œuvres !

(extrait) [La petite messe solennelle de Rossini](#), par le Chœur de chambre les éléments.

Melchor Robledo (1510 – 1586), *Domine Iesu Christe*

Melchor Robledo (c. 1510 – 1586) est un musicien et compositeur espagnol, maître de chapelle dans diverses cathédrales, dont la Cathédrale Saint-Sauveur de Saragosse (1549). Artiste itinérant, il voyage entre l'Italie et l'Espagne et jouit d'une importante réputation. Il est considéré comme un des pionniers de l'école aragonaise de musique polyphonique du XVIème siècle.

Comme celle de José de Càseda y Villamayor, son œuvre est quasi intégralement religieuse et en latin.

Domine Iesu Christe signifie « Seigneur Jésus-Christ » et comme le Kyrie et le Gloria, constitue un chant de la messe catholique. Il est l'offertoire de la messe pour les défunts.

Le *Domine Iesu Christe* de Melchor Robledo est aussi appelé « Motet pour le temps de la Passion », composé pour voix mixtes a capella.

[Melchor Robledo, Domine Iesu Christe](#)

Guillaume Boni (v. 1515 – 1594), *Adesto dolori meo*

Né à Saint-Flour (Cantal) v. 1515, Guillaume Boni fait carrière à Toulouse auprès de l'archevêque de la ville Georges d'Armagnac. Maître de chapelle à la Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse de 1565 à 1585, il restera dans la ville rose jusqu'à sa mort en 1598.

Guillaume Boni se fait repérer pour ses compositions de motets, accompagnant la visite de Charles IX et Catherine de Médicis à Toulouse en 1565. Après cette date, il compose pour l'archevêque et l'accompagne dans ses ambassades à Venise et à Rome.

Adesto dolori meo, composé en 1573 lors de ses années de maître chapelle, est écrit pour cinq voix mixtes a capella en latin.

- Deux pièces contemporaines

Joby Talbot (1971 -), *Roncesvalles* (Extrait de *Path Of Miracles*)

Joby Talbot est un compositeur britannique, né en 1971 à Londres. Après des études de composition auprès de son mentor Brian Elias à la Royal Holloway et à l'Université de Belford, il se perfectionne à la Guildhall School of Music and Drama sous la direction de Simon Bainbridge. Depuis, Joby Talbot s'illustre comme un artiste au registre éclectique : du ballet (*Alice's Adventures in Wonderland* (2011), *The Winter's Tale* (2014)), à la variété (des collaborations avec Paul McCartney et The White Stripes), en passant par la musique de film (*The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* (Garth Jennings, 2005), *Closed Circuit* (John Crowley, 2013)). En 2005, il s'essaye à la polyphonie avec *Path of Miracles*.

Path of Miracles propose une immersion dans le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Ses quatre mouvements, Roncevaux, Burgos, León et Santiago, correspondent à quatre étapes du Camino francès, chemin emprunté par les pèlerins longeant l'Espagne et les Pyrénées. *Path of Miracles* est conçu par Joby Talbot comme un mélange des genres : le latin, le grec ancien, l'espagnol, le basque, le français, l'anglais et l'allemand rencontrent des rythmes taiwanais, des textes sacrés et profanes et des chants de pèlerins. Avec *Path of Miracles*, Joby Talbot nous emmène sur les chemins de Compostelle rencontrer les multiples nationalités qui s'y croisent, entre lieux cultes, sacrés et imaginaires.

Roncesvalles est l'ouverture de la pièce. Basé sur un texte de Robert Dickinson (1962), ce mouvement relate en latin, grec ancien, français et anglais, la vie et le martyre de Saint-Jacques de Compostelle. Composé pour 17 voix mixtes et crotales, *Roncesvalles* s'ouvre sur un impressionnant glissando aux voix d'hommes.

🎵 [Joby Talbot, Roncesvalles](#)

Roncesvaux

➤ Qu'est-ce qu'un glissando ?

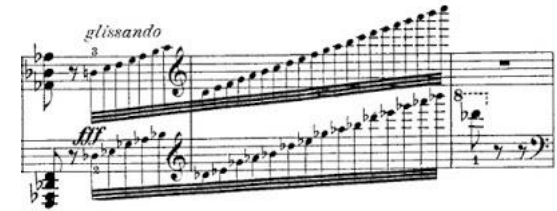
13

Le glissando est un procédé d'exécution vocale ou instrumentale. Le but : passer d'une note à une autre avec un effet de « glissement », en jouant très rapidement tous les sons compris entre ces deux notes. Ce « glissement » peut être signifié et écrit sur la partition de deux manières.

Avec une annotation :

En écrivant toutes les notes :

Dans *Roncesvalles*, le glissando est utilisé par le compositeur sur plusieurs pages, engendrant une montée en puissance des voix très particulière !

➤ Qu'est-ce qu'un crotale ?

Les crotales appartiennent à la famille des percussions. De cette famille d'instruments, les plus connus sont la batterie, la grosse caisse, le xylophone, etc... En réalité il existe énormément de type de percussions différentes, selon leur matériau et leur type d'exécution. C'est probablement la plus grande famille d'instruments de musique !

Les crotales sont des idiophones, des instruments dont le son produit provient du matériau de fabrication. Ainsi les crotales sont constitués de deux plaques métalliques qui entrent en résonance !

Cet instrument date de la Grèce antique et était très utilisé en Egypte. De fait, c'est un instrument assez méconnu en Europe et qu'il est assez difficile de se procurer encore aujourd'hui !

Pascal Caumont (1967 -), *Montségur 1944*

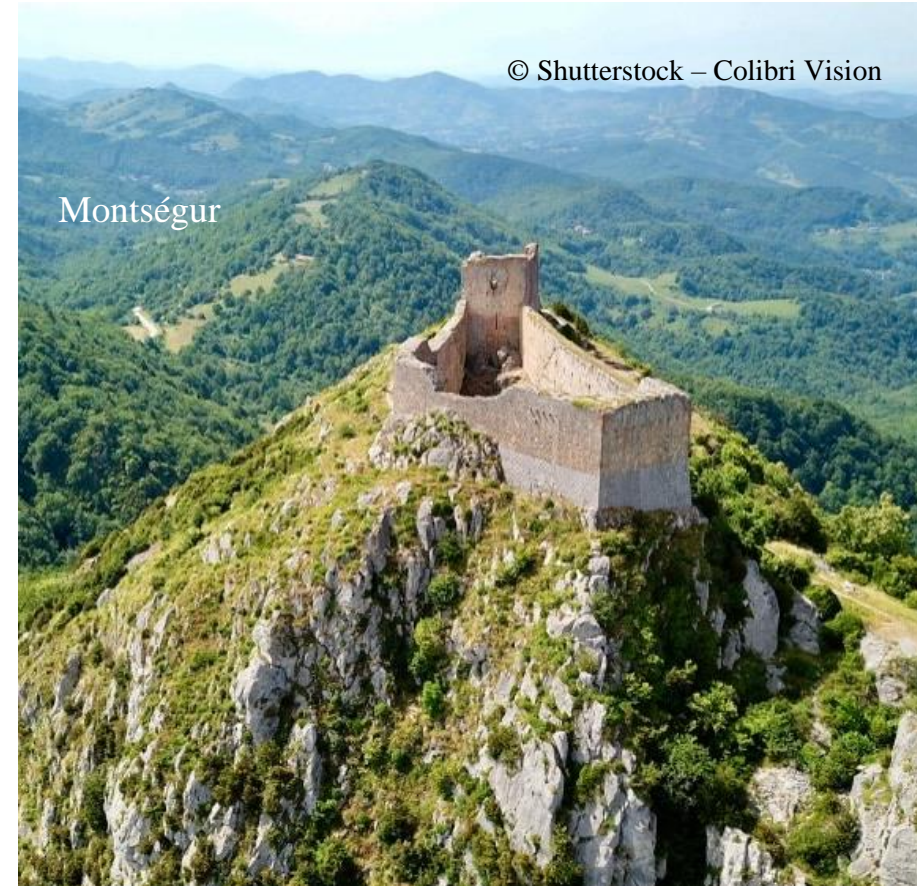
Pascal Caumont est chanteur de tradition orale, professeur au conservatoire de Tarbes et chargé de cours à l'IFMI – Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. Diplômé en musiques traditionnelles, il s'est spécialisé dans la collecte et la diffusion de musiques traditionnelles sud-européennes (Pyrénées, Italie du Nord, Sardaigne, Espagne). Son but : partager les chants, polyphonies, styles et techniques vocales traditionnels, et questionner leur fonction sociale

« *Montségur 1944* est un poème poignant de René Nelli en hommage aux chrétiens hérétiques occitans et catalans des XIIe et XIIIe siècles, et dénonçant les massacres totalitaires du passé et du présent. Pendant la deuxième guerre mondiale le poète et historien René Nelli effectua plusieurs séjours à Montségur, aux côtés de Max Rouquette notamment, où la résistance était très présente. C'est en montant au "Pog", au château au pied duquel plusieurs centaines de cathares avaient été brûlé le 16 mars 1244, qu'il écrivit *Montségur 1944* » .

Pascal Caumont

Montségur 1944 est composé pour voix d'hommes a capella en occitan.

 [Pascal Caumont, Montségur 1944](#)

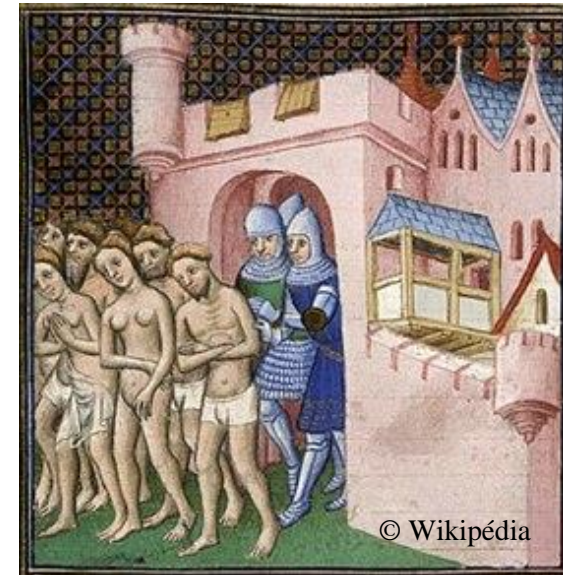

➤ Montségur, emblème de la domination cathare.

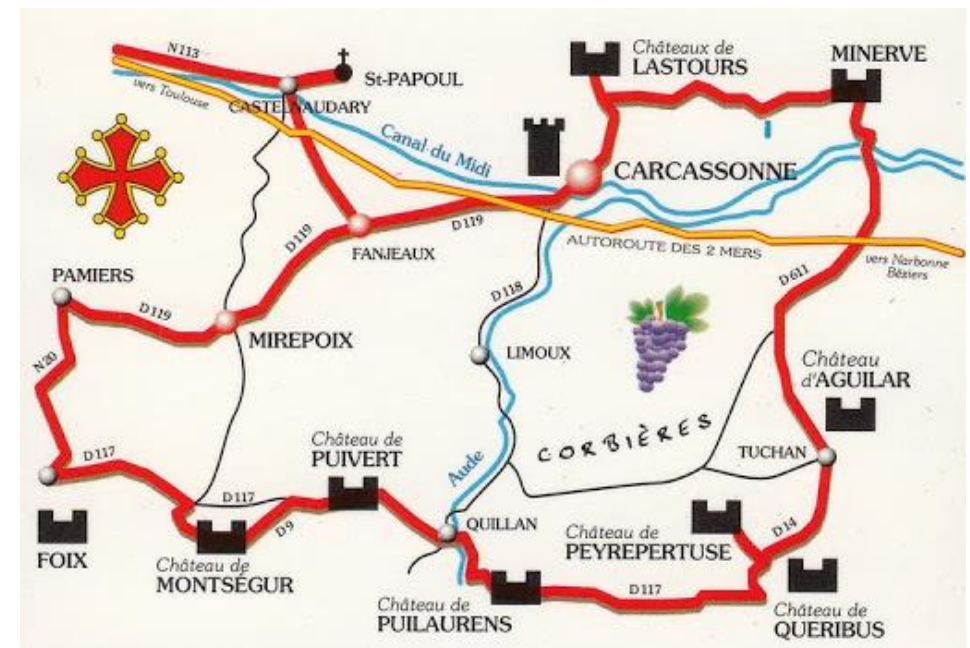
Montségur (Ariège) appartient au dit « Pays Cathare » et y figure parmi les sites emblématiques. Au XIIème siècle, après les occupations successives des comtes de Toulouse et de Foix, Montségur devient le fief de la famille de Péreille, puissante famille cathare. Au XII et XIIIème siècle se développe alors la doctrine cathare, mouvement religieux chrétien opposé à Rome et au pape, avec l'émergence de familles influentes en particulier dans les régions du Midi. En réponse, dès le début du XIIIème, le pape les condamne pour hérésie et traque ses membres.

Le château de Montségur est aujourd'hui un symbole de la domination et de la chute de ces familles cathares. Construite en 1204, la forteresse, appelée « castrum », tombe aux mains de l'Eglise en 1244 après un an de siège. La prise du château et de la ville de Montségur sonne le glas de la famille de Péreille ; les cathares de Montségur sont chassés ou brûlés par les membres de l'Inquisition (tribunal ecclésiastique missionné par Rome).

Reconstruit et restauré, le château de Montségur est encore de nos jours porteur du passé et de l'héritage cathare.

Expulsion des habitants de Carcassonne (1209)

Carte des sites et châteaux cathares

René Nelli (1906 – 1982), auteur de *Montségur 1944*, est un universitaire, poète, philosophe et historien, spécialisé dans les recherches sur le sujet. Engagé dans la reconnaissance de la culture occitane, il est connu pour ses nombreux travaux sur le catharisme et sur l'histoire de la région.

René Nelli, *Montségur 1944*

Cauna dels mòrts Boca d'ombra cridant al pus naut de la sèrra	Antre des morts bouche d'ombre clamant sur l haute colline
com un resson de victòria ton vielh segrèt patarin	comme un écho de victoire ton vieux secret Patarin
sus ta paret ai escrit amb lo còr plen d'espèr : libertat	sur ta pierre le coeur plein d'espoir j'ai inscrit: liberté
cap al solelh e pr'aquò dreit dins la nuèit de la tèrra	face au soleil et pourtant droit dans la nuit de la terre

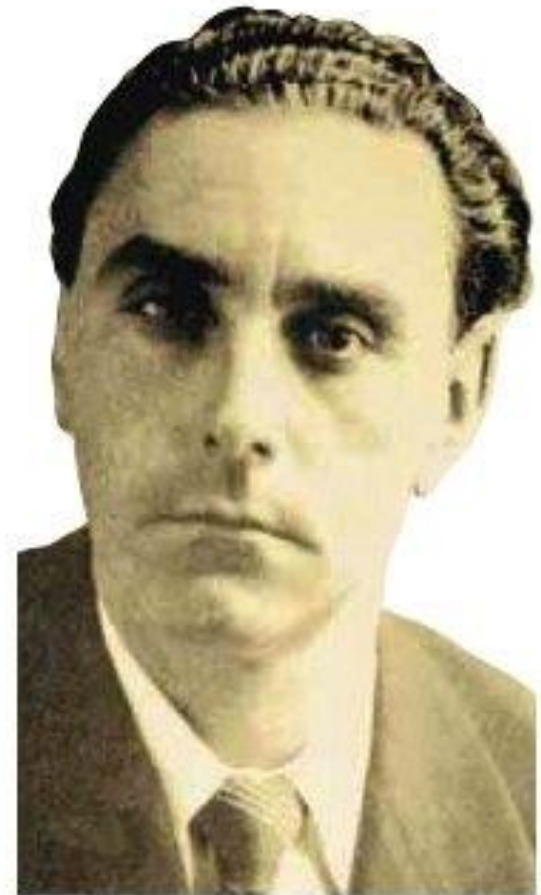

Photo de René Nelli à 34 ans © DR

La création d'œuvres avec un.e compositeur.rice

- Claire-Mélanie Sinnhuber, *Temps de neige* (Negun, er lute batez)

Claire-Mélanie Sinnhuber est née en 1973 à Strasbourg. Après une formation en flûte traversière, elle est diplômée du Conservatoire de Paris et a suivi le cursus annuel de composition et de nouvelles technologies de l'IRCAM.

Elle compte parmi ses mentors : Sergio Ortega, Allain Gaussin, Ivan Fedele, Philippe Leroux et Frédéric Durieux. Détenrice de nombreux prix, elle a été lauréate de la Villa Kujoyama en 2008 et pensionnaire de la Villa Médicis de 2010 à 2011. Elle est, pour cette année, en résidence au Chœur de chambre les éléments.

Après avoir beaucoup écrit pour ensemble instrumental, Claire-Mélanie Sinnhuber commence à composer pour la voix en 2013. *Temps de neige* est sa première création avec le Chœur de chambre les éléments.

Extrait de la note d'intention de Claire-Mélanie Sinnhuber :

« Depuis 2013 j'ai recommencé à écrire pour la voix : ensemble vocal *a capella*, voix soliste avec instrument, chœur d'enfant, opéra de chambre. Écrire pour la voix c'est écrire avec un texte qui offre sa forme, son rythme, ses sons à notre imagination.

[...]

Aujourd'hui, l'opportunité m'est offerte d'écrire pour chœur *a capella*, ainsi que pour jeune chœur. Dans les deux cas, je chercherai à déployer un continuum à la fois entre le bruit et la note ainsi qu'entre le sens et le son. La pièce pour jeune chœur s'inscrira dans la continuité d'une série d'œuvres que j'ai composées pour la jeunesse auxquelles je suis d'autant plus attachée qu'elles touchent à un des fondements de ma quête poétique qui cherche l'expressivité dans la simplicité. »

Temps de neige (Neguan, elurte batez), 2020

Temps de neige de Claire-Mélanie Sinnhuber est composé sur un poème éponyme de Arnaud Oihenart.

Arnaud Oihenart (1592 – 1668) est un poète, linguiste, historien et parémiographe franco-basque. Son poème, *Neguan, elurte batez*, est une déclaration d'amour déçue, comparée au froid de l'hiver.

Sur ce poème, Claire-Mélanie Sinnhuber a composé pour 16 voix mixtes a capella.

Mauléon (dont Arnaud Oihenart était natif)

© Catherine Renard

Neguan, elurte batez

Neguan, elurte batez,
Laztanak eskutabatez
Sudurra zapaturik;
Sudurrak min-har etzezan,
Bana bertan sendi nezan
Bihotza suharturik.

Elhurraz gaineti, hotzik
Bai karroinik, bai izotzik,
Badeia deus lurean?
Elhurak alabadere
Naduka ni, hotz badere,
Errerik bihotzean.

Haur da lureko legea,
Gauz' orok ber' ekoiztea,
Bera iduri du egiten;
Ban' orai, miragarritan,
Hotzak beroa du nitan,
Urak sui' eraikiten.

Bero huntarik liparbat,
Su huntarik huts inharbat
O laztan' erexeki
Ahal banezazu zuri,
Nitzatela zait iduri
Sendo hainbertzereki.

En hiver, par un temps de neige

En hiver, par un temps de neige,
ma bien-aimée en ayant pris une poignée et
m'ayant écrasé le nez,
mon nez n'eut aucun mal,
mais je sentis en même temps
que mon cœur avait pris feu.

N'y-a-t-il rien au monde,
Glace ou givre,
De plus froid que la neige?
Et bien ! Toute froide qu'elle soit,
La neige m'a brûlé le cœur.

La nature veut que chaque effet
Soit semblable à la cause qui le produit.
Mais aujourd'hui, chose admirable,
C'est le chaud que le froid,
C'est le feu que l'eau fait naître en moi.

Si je pouvais vous communiquer
Un rien de cette chaleur,
Une simple étincelle de ce feu,
Ô mon amour, il me semble
Que ce serait assez
Pour que je sois guéri.

Traduction René Lafon et Jean-Baptiste Orpustan

- Joan Magrané Figuera, *L'encís*

Joan Magrané Figuera est né en 1988 à Reus, en Catalogne. Il est formé à Barcelone, Gratz (Autriche) et Paris, où il termine ses études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse, auprès de Ramon Humet, Agustín Charles, Beat Furrer et Stefano Gervasoni.

En 2014 et 2016, il est successivement détenteur du XXXIe Prix de composition de la Reine Sofia et lauréat de la Villa Médicis.

Ses œuvres sont jouées par divers ensembles (orchestre de chambre, orchestre symphonique, chœur), aux quatre coins de l'Europe.

L'encís est sa première création avec le Chœur de chambre les éléments.

Extrait de la note d'intention de Joan Magrané Figuera :

« Cette thématique, les Pyrénées, me touche spécialement puisque ma famille y est originaire (plus concrètement, des montagnes entre la Catalogne et l'Aragon). Aussi, je vais utiliser comme base pour toute la pièce un poème en catalan, ma langue maternelle, du poète Jacint Verdaguer : un fragment, une sorte de rêverie, de son grand poème *Canigó*, narration épique de la création des Pyrénées pleine de suggestions et d'images qui, je crois, peuvent être métamorphosées en musique pour donner quelque chose de très spécial ».

L'encís, 2019

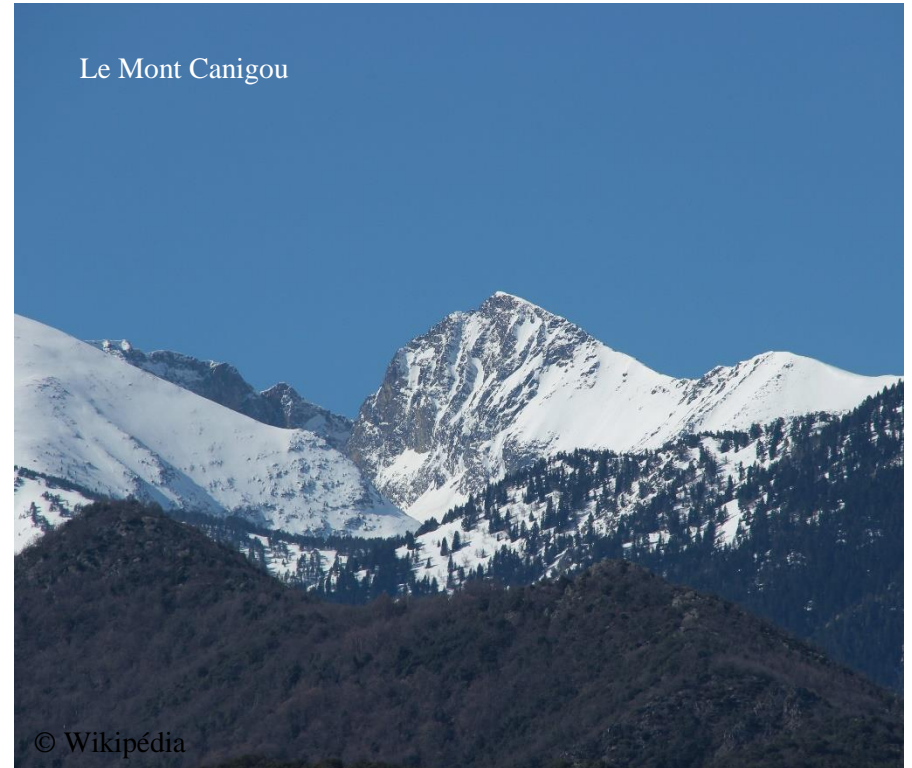
Le Canigou est le plus haut sommet oriental de la chaîne des Pyrénées. Sa situation géographique offre une vue sur la plaine du Roussillon et permet même, par temps clair en direction du sud, d'apercevoir Barcelone.

En 1886, le poète catalan Jacint Verdaguer (1845 – 1902), considéré comme l'une des figures majeures de la « Renaissance » littéraire catalane, écrit *Canigó*, une longue épopée épique en douze chants qu'il dédie aux catalans de France. Puisant dans les légendes et la tradition il crée une véritable mythologie pyrénéenne, symbole unitaire des deux catalognes. Son poème devient, au fil des vers, une déclaration d'amour au territoire, à sa géographie et à ses montagnes :

« *Le mont Pyrénée est un arbre couché qui voit sa puissante ramure s'étendre et se prolonger de Roses à Valence, s'enlaçant tour à tour à des coteaux ou à des rochers, contre lesquels sont assis ou suspendus, comme des fleurs jamais flétries, les blancs villages ou hameaux.* » Jacint Verdaguer, *Canigó*.

Joan Magrané Figuera a choisi un extrait de *L'encís*, troisième chant de l'épopée, comme texte de sa nouvelle pièce vocale.

Le personnage principal, Gentil, ancien chevalier, y est charmé par un groupe de fées. Il rencontre par la suite leur reine, Flordeneu, dont il s'éprend. Souhaitant rester auprès d'elle, il déserte l'armée chrétienne et découvre à ses côtés les secrets et les légendes des montagnes.

➤ La « Renaixença »

La « Renaixença » est un mouvement culturel engagé au cours du XIXème siècle en Catalogne.

« Renaixença » signifie renaissance en catalan.

Aujourd'hui appartenant aux dix-sept communautés autonomes d'Espagne, l'histoire de la Catalogne est troublée par les aléas de l'histoire. Complètement autonome jusqu'au XVIIIème siècle, elle est ralliée au reste du pays lors de la guerre de Succession d'Espagne. Le contexte politique des grandes puissances européennes, le printemps des peuples initiés en 1848 par la France et la situation économique prospère de la Catalogne impulsent un désir d'autonomie politique chez les autorités catalanes. Rapidement s'organise une opposition, sous forme de « renaissance identitaire », qui réclame une reconnaissance culturelle, identitaire et politique de la Catalogne. Beaucoup d'auteurs et de poètes s'engagent alors au côté des opposants, dont parmi les plus connus : Bonaventura Carles Aribau, Narcís Oller et Jacint Verdaguer.

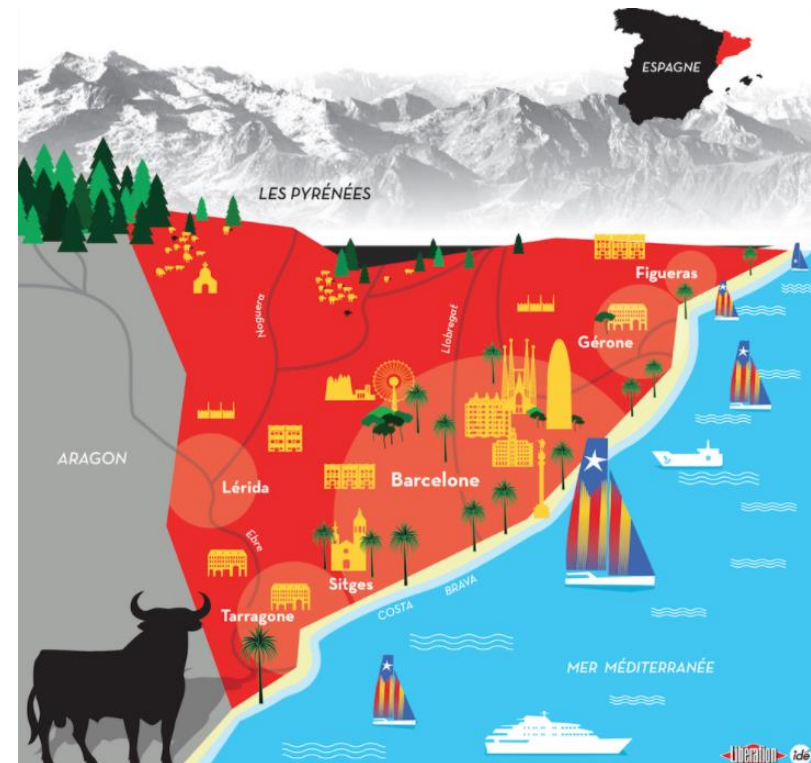
L'indépendance de la Catalogne est encore un débat d'actualité. Régulièrement, des mouvements protestataires se forment et descendent dans les rues, soutenus par certains membres du Parlement de Catalogne. Le dernier en date : en 2016, qui a abouti à un référendum sur l'indépendance de la Catalogne.

Bonaventura Carles Aribau

Narcís Oller

Carte de la Catalogne

Jacint Verdaguer, *L'encís*

—Somia —canten—, somia,
deixa volar ton cor bell,
mentre'l somni no's desnia,
com de sa branca l'auzell.

Aigües de neu te bressolen,
te vetllen cors virginals,
eixam d'abelles que volen
del teu Hermós a l'ençalç.

Los somnis són unes ales
per volar dintre l'Edem;
mentres dins tu te regales
nosaltres te bressarem.

Te bressarem sobre roses,
tot cantan-te un himne dolç,
de dia'l de les aloses,
de nit, lo dels rossinyols.

Somia, Gentil, somia,
deixa volar ton cor bell,
mentre'l somni no's desnia,
com de sa branca l'auzell.—

—Rêve — chantent-elles —, rêve,
et laisse ton cœur s'envoler,
tant que le sommeil ne te quitte pas,
comme l'oiseau s'envole de sa branche.

Des eaux de neige te bercent,
des cours de vierges te veillent,
tel un essaim d'abeilles
qui volent à la poursuite du tien.

Les songes sont des ailes
qui nous transportent dans l'Éden;
pendant que ces songes te rendent heureux,
nous te bercerons.

Nous te bercerons sur des roses,
en te chantant une douce barcarolle:
pendant le jour le chant de l'alouette,
pendant la nuit celui du rossignol.

Rêve, Gentil, rêve,
et laisse ton cœur s'envoler,
tant que le sommeil ne te quitte pas,
comme l'oiseau s'envole de sa branche.

de « *Canigó* » - (Canigou), Jacint Verdaguer
(Chant troisième : « L'Enchantement »)
Traduction française, Joan Magrané Figuera

Jacint Verdaguer (1845 – 1902)

- Le travail avec un.e compositeur.rice

💡 Pour en savoir plus : consultez notre mallette pédagogique, [Partie 4 : Le répertoire](#), « Travailler avec un.e compositeur.rice »

Trois étapes sont nécessaires à la création d'une œuvre avec un.e compositeur.rice :

1) L'élaboration du programme.

Cette étape dépend essentiellement du directeur artistique et de ses envies. Dans le cadre du programme « Au-delà des Cimes », il est élaboré autour d'un thème central : le chant choral à travers les âges dans les Pyrénées.

Au fur et à mesure de l'élaboration du programme, les contraintes techniques et les choix artistiques viennent se greffer : le répertoire, la distribution, la scénographie, etc...

2) La commande à un.e compositeur.rice

Ce travail d'élaboration de programme peut générer l'envie de travailler avec un.e compositeur.rice d'aujourd'hui et de lui commander une nouvelle œuvre sur mesure pour ce nouveau programme et pour le chœur.

Claire-Mélanie Sinnhuber est actuellement en résidence au Chœur de chambre les éléments, tandis que Joan Magrané Figuera, par ses origines catalanes et son style de composition, répondait aux attentes du directeur artistique pour ce programme.

3) Du déchiffrage à la création

Claire-Mélanie Sinnhuber et Joan Magrané Figuera vont assister à des répétitions et participer au travail de Joël Suhubiette avec le chœur.

Il arrive que lors de ces échanges avec les musiciens, le ou la compositeur.rice décide de changer un peu la partition afin de mieux s'adapter à une voix ou à un instrument ou pour trouver un nouveau son, une nouvelle couleur à ce qu'il a écrit. Ce travail de résidence est toujours un moment extrêmement riche pour la rencontre artistique.

💡 Pour en savoir plus : consultez les notes d'intention de Claire-Mélanie Sinnhuber et de Joan Magrané Figuera en [annexes](#).

Pour aller plus loin

Pour en savoir plus sur le Chœur de chambre les éléments :

« Au-delà des Cimes » : [concerts](#) le 09 octobre 2020 à 17h30 et 20h30 à la Collégiale d'Ibos.

Découvrir le travail de [Claire-Mélanie Sinnhuber](#) et [Joan Magrané Figuera](#).

Le [site](#) des éléments

Le [blog](#) des éléments

[La mallette pédagogique](#)

Pour découvrir la région :

[Le dictionnaire des Pyrénées](#), *encyclopédie illustrée France-Espagne*, sous la direction d'André Levy, éditions Privat, 2000

L'épopée cathare. 4. Mourir à Montségur, Michel Roquebert, éditions Privat, 1994.

[Les sites du Pays Cathare](#)

Poème intégral manuscrit [Canigó](#), Jacint Verdaguer

La Catalogne, Michel Zimmerman, Presses Universitaires De France, Que Sais-je ? 2426, 1998.

Annexes 1 : Textes et traductions

- Birjina gaztetto bat zegoen (Le message de Gabriel)

Proposition de traduction à partir de l'adaptation de Sabine Baring-Gould (1834-1924)

Birjina gaztetto bat zegoen

Birjina gaztetto bat zegoen
Kreazale Jaonaren othoitzen,
Nuiz et'aingürü bat lehiatü
Beitzen zelütik jaitxi
Mintzatzera haren.

Aingüria sartzen, diolarik:
«Agur, graziaz zira betherik,
Jaona da zurekin, benedikatü
Zira eta haitatü
Emazten gañetik».

Maria ordian düüratü,
Eta bere beithan gogaratü
Zeren zian uste gabe ebtzüten
Hura agur erraiten.
Hanbat zen lotsatü.

«Etzitela, ez, lotsa, Maria;
Jinkoatan bathü'zü grazia:
Zük düzü sabelian ernatüren,
Eta haor bat sorthüren
Jesüs datiana».

Harek, düüratüririk, harzara:
«Bena nula izan daite hola,
Eztüdanaz gizunik ezagützen,
Ez eta ezagütüren
Batere seküla?».

«Ezpiritü saintiak huntia
Izanen düzü hori, Maria».
Zü zirateke, ber ordian, ama
Bai et'ere birjina,
Mündian bakhoitza.

Mariak arrapostü ordian:
«Hao naizü Jinkoren zerbütüxian,
Zük errana nitan biz konplitü».
Jaona aragitü
Haren sabelian.

O Jinkoaren ama saintia,
Bekhatügilen ürgaitzarria,
Zük gitzatzü lagünt, bai Jinkoaren,
Baita berthütiaren
Bihotzez maithatzen.

Le message de l'Ange Gabriel

L'ange Gabriel est venu du ciel

Ses ailes blanches comme neige, ses yeux étaient comme une flamme

«Je te salue» dit-il «humble jeune fille Marie,

La plus favorisée entre toutes les femmes"

Gloria !

Tu seras connue comme une mère bénie, toutes les générations te loueront t'honoreront.

Ton Fils sera nommé Emmanuel, comme les prophètes l'ont annoncé.

La plus favorisée entre toutes les femmes"

Gloria !

Marie baissa la tête,

«Pour moi, qu'il me soit fait comme il plaît à Dieu», dit-elle,

"Mon âme loue et glorifie son saint nom.

La plus favorisée entre toutes les femmes"

Gloria !

Elle donne naissance à Emmanuel, le Christ,

A Bethléem, le matin de Noël,

Et le peuple chrétien du monde entier chantera toujours:

La plus favorisée entre toutes les femmes"

Gloria !

- Llibre Vermeil de Montserrat, *Mariam Matem Virginem* (en latin)

Mariam Matrem Virginem attolite Ihesum
Christum extollite concorditer.

Maria seculi asilum defende nos. Ihesu
tutum refugium exaudi nos.

Iam estis nos totaliter diffugium totum
mundi confugium realiter.

Célébrez Marie, la mère vierge, célébrez
tous Jésus-Christ.

Marie, refuge pour le monde entier,
protège-nous, Jésus, accueille-nous tous,
exauce-nous.

Car tu es notre lieu de refuge, un vrai
refuge pour le monde entier.

• José de Cáseda y Villamayor, *Kyrie-Gloria* (en latin)

Kyrie

Kyrie eleison !

Christe eleison !

Kyrie eleison !

Gloria

Gloria in excelsis Deo.

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudmus te. Benedicimus te.

Adoramus te. Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater Omnipotens.

Domine Fili unigenite, Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris,

miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus,

tu solus Dominus,

tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Amen

Kyrie

Seigneur, ayez pitié!

Christ, ayez pitié !

Seigneur, ayez pitié !

Gloria

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.

Nous Vous louons, nous Vous bénissons,

nous Vous adorons, Nous Vous glorifions,

Nous Vous rendons grâce, pour Votre gloire immense.

Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique de Dieu, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Vous qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.

Vous qui effacez les péchés du monde, recevez notre prière.

Vous qui siégez à la droite du Père, ayez pitié de nous.

Car vous êtes le seul Saint,

Le seul Seigneur,

Le seul Très-Haut, Jésus-Christ.

Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.

Ainsi soit-il.

- Melchor Robledo, *Domine Iesu Christe* (en latin)

Domine Jesu Christe
qui in cruce clamasti:
'Heli, Heli, lama sabachtani?'

Et cum poena et dolore:
'In manus tuas, Domine,
commendo spiritum meum.'

Seigneur Jésus Christ qui de la Croix s'est
écrié :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ? »

Et dans la souffrance et la douleur :
« En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit
»

- Guillaume Boni, *Adesto dolori meo* (en latin)

Adesto dolori meo, Deus,
nimium fatigor,
et cecidit in luctum cythara mea,
et cantatio mea in plorationem.

Assiste ma douleur, Ô Dieu,
Je suis trop tourmenté,
Ma cithare a pris le deuil,
Et mon chant est devenu lamentation.

- Joby Talbot, Roncesvalles (Extrait de Path of Miracles)

Sur un texte de Robert Dickinson (1962) (en latin, grec ancien, français et anglais)

Herr Santiagu

Ô saint Jacques

Grot Sanctiagu

Grand saint Jacques

Eultreya esuseya

Que Dieu nous aide maintenant

Deius aia nos.

Et à jamais.

κατ εκεινον δε τον καιρον επεβαλεν ηρωδης ο βασιλευς
τας χειρας κακωσαι

Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques
membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le
glaive Jacques, frère de Jean

τινας των απο της εκκλησιας

ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρα

Before this death the Apostle journeyed, preaching the
word to unbelievers.

Avant de mourir, l'apôtre voyagea, prêchant la parole
aux incroyants.

Returning, unheeded, to die in Jerusalem –
a truth beyond Gospel.

Sa parole restant ignorée, il revint mourir à Jérusalem –
une vérité au-delà de l'Évangile.

Jacobus, filius Zebedaei, frate Johannis,
Hic Spaniae et occidentalia loca praedicat,
foy el o primeiro que preegou en Galizia.

À cette époque, Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean,
prêchait en Espagne et dans les pays d'Occident.
Il fut le premier à prêcher en Galice.

Herod rots on a borrowed throne,
while the saint is translated to Heaven and Spain,
the body taken at night from the tomb,
the stone of the tomb becoming the boat
that carries him back *ad extremis terrarum*,
back to the land that denied him in life.

Sur le trône usurpé, Hérode est rongé par les vers,
tandis que le saint est transporté au ciel et en Espagne.
son corps fut ôté de la tombe nuitamment,
et la pierre tombale devint le bateau
qui le ramena aux confins du monde, de retour vers la
terre qui le refusa pendant sa vie.

Huius beatissimi apostoli
sacra ossa ad Hispanias translata;

Les reliques sacrées du bienheureux apôtre
ont été prises en Espagne.

Et despois que o reye Erodos mādou matar en Iherusalem,
trouxeō o corpo del os
diçipolos por mar a Galiz.

Après sa mort à Jérusalem, aux mains du
roi Hérode, ses disciples transportèrent
son corps en Galice.

From Jerusalem to Finisterre,
from the heart of the world
to the end of the land
in a boat made of stone,
without rudder or sail.
Guided by grace to the Galician shore.

De Jérusalem à Finisterre,
Du cœur du monde
Dux confins de la terre,
Dans un bateau de pierre
Sans gouvernail ni voile,
guidé par la grâce jusqu'aux rivages de Galice.

Abandonnant à la Providence le soin de la sépulture.

O ajutor omnium seculorum,
O decus apostolorum,
O lus clara galicianorum,
O avocate peregrinorum,
Jacobe, suplantatur viciorum
Solve nostrum
Cathenes delitorum E duc a salutem portum.

Ô juge du monde,
Ô gloire des apôtres,
Ô lumière éclatante de Galice,
Ô défenseur des pèlerins,
Jacques, pourfendeur des péchés,
Délivre-nous du Mal
Et conduis-nous à bon port.

At night on Lebredon
by Iria Flavia
the hermit Pelayo
at prayer and alone
saw in the heavens
a ring of bright stars
shining like beacons
over the plain.

And as in Bethlehem
the Magi were guided
the hermit was led
by this holy sign.

For this was the time
given to Spain
for St. James to be found
after eight hundred years
in Compostella, by the field of stars.

Dans la nuit, sur la colline de Lebredon
Près de la ville d'iria flavia,
L'ermite Pélage
Priait dans la solitude.
Il vit dans les cieux
une pluie d'étoiles
illuminant la plaine.

Comme les Mages
Guidés vers Bethlehem,
L'ermite fut conduit
Par ce signe sacré.

Car le temps était venu
Pour l'Espagne
De trouver Saint Jacques,
Au terme de huit cents ans,
A Compostelle, dans un champ d'étoiles.

Annexes 2 : Notes d'intention des compositeurs

- Note d'intention de Claire-Mélanie Sinnhuber

« Écrire pour le chœur

Enfant, j'ai eu la chance de faire partie d'un chœur de très bon niveau dirigé par Arlette Steyer au conservatoire de musique de Colmar. Des sensations et des émotions se sont imprimées dans ma mémoire : le plaisir vibratoire de chanter au milieu des autres, le tissu rêche d'un costume que nous avons fabriqué, la lumière des projecteurs sur nos jeunes visages...Jubilation d'incarner un des petits soldats de la garde montante de *Carmen*, découverte de la musique contemporaine en chantant dans l'opéra *Tembouctou* de François-Bernard Mâche sur la scène de l'opéra du Rhin.

Quand j'ai commencé à composer, la voix a été centrale, au point que j'ai senti assez vite la nécessité de m'en affranchir pour asseoir une écriture en dehors d'elle. Ainsi pendant une dizaine d'années je n'ai écrit que des pièces instrumentales, dont beaucoup tissent un lien mimétique avec la voix, en particulier la voix parlée.

Depuis 2013 j'ai recommencé à écrire pour la voix : ensemble vocal *a capella*, voix soliste avec instrument, chœur d'enfant, opéra de chambre. Écrire pour la voix c'est écrire avec un texte qui offre sa forme, son rythme, ses sons à notre imagination. Le chœur a été souvent au centre de mes préoccupations : que ce soit comme objet de recherche quand je suis partie en 2008 au Japon étudier l'hétérophonie du chœur dans le théâtre nô, ou encore lorsque le *choros* de la tragédie grecque m'a servi de modèle dans l'écriture du quatuor vocal de l'opéra de chambre *Mitsou* en 2014.

Aujourd'hui, l'opportunité m'est offerte d'écrire pour chœur *a capella*, ainsi que pour jeune chœur. Dans les deux cas, je chercherai à déployer un continuum à la fois entre le bruit et la note ainsi qu'entre le sens et le son. La pièce pour jeune chœur s'inscrira dans la continuité d'une série d'œuvres que j'ai composées pour la jeunesse auxquelles je suis d'autant plus attachée qu'elles touchent à un des fondements de ma quête poétique qui cherche l'expressivité dans la simplicité ».

Claire-Mélanie Sinnhuber

- Note d'intention de Joan Magrané Figuera

« Depuis quelques années, l'écriture vocale —et la voix en particulier— a pris un rôle central dans mon travail de compositeur. D'un côté, la création de pièces vocales, avec la voix comme protagoniste (musique pour ensemble vocal, voix soliste avec accompagnement instrumental et l'opéra), mais aussi dans la musique strictement instrumentale, la pensée vocale, la prééminence de la ligne sont devenues, par-dessus tous les autres éléments, l'articulateur principal de mes pièces.

Je crois fermement en la valeur humaine de l'art, en l'humanisme comme moteur de la création, que la musique doit être surtout une expérience humaine. La voix, c'est évident, est l'instrument qui nous est le plus intime, le plus notre, et donc, l'instrument parfait pour poursuivre ce chemin.

En plus, il faut ajouter mon intérêt et respect absolu —mon amour, pour être plus précis— par la musique vocale de la renaissance. Les polyphonies de Josquin Desprez, Roland de Lassus, Tomás Luís de Victoria et jusqu'aux madrigaux de Claudio Monteverdi sont devenus la source d'influence principale de ma pensée créative et jouent, de plus en plus, un rôle clé dans mon travail.

C'est pour tout ce que je viens d'exposer que écrire, maintenant, une pièce pour *Les éléments*, un chœur de chambre qui est aussi excellent dans la musique dite ancienne comme dans la plus nouvelle, est pour moi une occasion unique et précieuse, idéale, pour pouvoir continuer à développer mes idées dans ce territoire de frontières, entre la tradition et nos jours. Aussi, les Pyrénées, comme tout frontière naturelle, même si ça peut paraître contradictoire à première vue, a servi aussi pour nous faire converger et mélanger, tel comme ce projet a besoin de faire.

Dans un côté personnel, en plus, cette thématique, les Pyrénées, me touche spécialement puisque ma famille y est originaire (plus concrètement, des montagnes entre la Catalogne et l'Aragon). Aussi, je vais utiliser comme base pour toute la pièce un poème en catalan, ma langue maternelle, du poète Jacint Verdaguer : un fragment, une sorte de rêverie, de son grand poème *Canigó*, narration épique de la création des Pyrénées pleine de suggestions et d'images qui, je crois, peuvent être métamorphosées en musique pour donner quelque chose de très spécial.

Tous les éléments, donc, semblent aussi bien converger et se mélanger pour arriver à bon port. »

Paris, 4 décembre 2019

Joan Magrané Figuera, compositeur