

CHOEUR DE CHAMBRE A CAPPELLA

ENSEMBLE *L*UMINA

SOUS LA DIRECTION DE
CAROLINE DRURY

en concert

22.05.22 16H

ORATOIRE DU LOUVRE
145 RUE ST HONORÉ
75001 PARIS

ENSEMBLELUMINA.FR

ENSEMBLE *L*UMINA

Dimanche 22 mai 2022, 16h00
Oratoire du Louvre

Richte mich Gott
(1844) Opus 78, N° 2
Allemagne : *Psaume 43*

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Pianiste, chef d'orchestre et compositeur, Felix Mendelssohn a composé plusieurs œuvres chorales, symphonies pour cordes, concertos, sonates et quatuors avec piano. Conservateur sur le plan musical, il admirait Bach et Händel tout en critiquant le caractère expérimental de ses contemporains Berlioz et Liszt.

Nommé directeur du Chœur Royal de la Cathédrale par le Roi Frédéric-Guillaume IV en 1843, Mendelssohn compose *Richte mich Gott* à Berlin. Selon Larry Todd, le morceau incarne la « musique d'église contemplative favorisée par le roi, avec des blocs antiphoniques d'euphonie, une déclamation syllabique claire du texte et un contrôle minutieux des dissonances ». Il illustre également la technique mendelssohnienne : un simple contraste du bloc SSAA (voix de femmes) avec le bloc TTBB (voix d'hommes) crée des couches de texture et de dialogue.

En mode mineur, le morceau évoque d'abord un sentiment d'isolement à travers les voix TTBB à l'unisson, reprises dans les harmonies des voix SSAA. L'unisson fini, les voix TTBB passent en polyphonie dès l'apparition du mot « *Licht* » (« lumière »). Ensuite, les blocs SSAA et TTBB coïncident en homophonie pour la première fois : « *zu deinem heiligen Berge, und zu deiner Wohnung* » (« à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure »). Au milieu du morceau, le tempo s'accélère et la structure imite celle de la section d'ouverture : TTBB à l'unisson, écho SSAA, en homophonie pour le texte : « *dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott* » (« c'est à toi, Dieu, que je rendrai grâce, mon Dieu ! »). Magnifique début de la section finale : le bloc SSAA chante à l'unisson pour la première fois, en demandant : « *Was betrübst du dich, meine Seele?* » (« Qu'as-tu, mon âme, à t'affliger ? »). La réponse en accord majeur rassure le public : « *Harre auf Gott!* » (« espère en Dieu ! »).

Richte mich, Gott,
und führe meine Sache
wider das unheilige Volk
und errette mich von den falschen und bösen Leuten.

Rends-moi Justice, mon Dieu,
et défends ma cause
contre la gente impie;
de l'homme perfide et pervers délivre-moi.

Denn du bist der Gott meiner Stärke;
Warum verstößest du mich?
Warum lässtest du mich
so traurig geh'n,
wenn mein Feind mich drängt?

Car c'est toi le Dieu de ma force ;
Pourquoi me rejettes-tu ?
Pourquoi me laisses-tu marcher
dans la tristesse,
accablé par mon ennemi ?

Sende dein Licht und deine Wahrheit,
daß sie mich leiten
zu deinem heiligen Berge,
und zu deiner Wohnung.

Daß ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke,
mein Gott.

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott!
Denn ich werde ihm noch danken,
daß er meines Angesichts Hülfe,
und mein Gott ist.

Envoie ta lumière et ta vérité,
qu'elles me guident
à ta montagne sainte,
jusqu'en ta demeure.

Je m'approcherai alors de l'autel de Dieu,
de Dieu, qui est ma joie et mon bonheur,
et c'est à toi, Dieu, que je rendrai grâce,
mon Dieu.

Qu'as-tu, mon âme, à t'affliger,
et à gémir en moi?
Espère en Dieu !
Alors à nouveau je lui rendrai grâce,
il est mon salut
et mon Dieu.

Beati quorum via
(1905) Trois Motets en Latin, Opus 38
Irlande : *Psalme 119:1 (paraphrasé)*

Charles Villiers Stanford
(1852-1924)

Le compositeur, professeur et chef d'orchestre irlandais Sir Charles Villiers Stanford est né à Dublin dans une famille aisée et musicienne. Il a fait ses études à l'université de Cambridge avant d'étudier la musique à Leipzig et à Berlin. Il a joué un rôle crucial dans le développement de la réputation de la Cambridge University Musical Society, attirant des vedettes internationales pour s'y produire. Alors qu'il était encore étudiant, Stanford a été nommé organiste du Trinity College de Cambridge. En 1882, à 29 ans, il devient l'un des professeurs fondateurs du Royal College of Music, où il enseigne la composition jusqu'à la fin de sa vie. À partir de 1887, il est également professeur de musique à Cambridge. Parmi ses élèves figurent des compositeurs prometteurs tels que Gustav Holst, Ralph Vaughan Williams, Herbert Howells, John Ireland, Frank Bridge et Arthur Bliss. Stanford a composé un nombre important d'œuvres de concert, dont sept symphonies, mais ses œuvres les plus connues sont ses œuvres de chœur religieuses. Bien qu'il se soit consacré à la composition d'opéras, aucun de ses neuf opéras achevés n'est resté dans le répertoire général.

Beati quorum via fait partie d'un recueil de trois motets sacrés. Stanford a composé ce recueil à partir de textes latins pour chœur mixte sans accompagnement. Publié en 1905, il comprend Justorum animae et Coelos ascendit hodie en plus de Beati quorum via. Ces œuvres, qui sont parmi les seules pièces sacrées en latin de Stanford, sont restées dans le répertoire choral international et sont jouées lors de liturgies et de concerts. Dans « Beati quorum via », les trois voix supérieures commencent, imitées par les trois voix inférieures ; dans la deuxième partie du texte, les voix inférieures se lancent dans un thème différent. La pièce rappelle la forme d'une sonate, avec ces deux thèmes, qui sont ensuite combinés. Le pont fa majeur / fa mineur au centre du motet précède le retour de la mélodie globale de 8 mesures et une fin douce.

Beati quorum via integra est
qui ambulans in lege Domini

Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie,
Qui marchent suivant la loi du Seigneur.

**The Deer's Cry
(2007)**

Estonie : *Texte écrit par Saint Patrick en 433 après J.-C., également connu sous le nom de « Lorica » et comme la prière
« La cuirasse de Saint Patrick »*

**Arvo Pärt
(né en 1935)**

Arvo Pärt est un compositeur estonien de musique classique et sacrée. Depuis la fin des années 1970, Pärt a développé un style minimaliste qui utilise sa propre technique de composition, le tintinnabuli (« les trois notes d'une triade sont comme des cloches. Et c'est pour cette raison que je l'appelle tintinnabulation »). Sa musique est pour partie inspirée du chant grégorien.

Pärt a composé *The Deer's Cry* (ou *Lorica*) en 2007, pour répondre à une commande de la Louth Contemporary Music Society (Irlande). Il a été joué à Drogheda, en Irlande, le 13 février 2008 pour la première fois. Une Lorica, qui veut dire bouclier ou armure en Latin, était une inscription gravée sur les boucliers des chevaliers, une prière à réciter avant de partir au combat. La légende irlandaise raconte que, ayant connaissance d'une embuscade, Saint Patrick a ordonné à ses disciples de réciter la Lorica à travers la forêt. Ils ont alors été transformés en un cerf et vingt faons et ont ainsi échappé aux brigands. C'est la raison pour laquelle la Lorica est également connue sous le nom de « Cri du Cerf ». L'enracinement du morceau en la-mineur souligne la nature incantatoire de la prière, avec une montée en puissance progressive jusqu'à une séquence descendante assez peu « Pärtienne » sur « *Christ in every eye that sees me, Christ in every ear that hears me* ». Pärt revient à une base de la-mineur avant de finir sur un accord de ré-minor, qui suggère que la prière continue même après la fin du chant.

Christ with me, Christ before me,
Christ behind me, Christ in me,
Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down,
Christ when I sit down,
Christ in me, Christ when I arise,
Christ in the heart of every man
 who thinks of me,
Christ in the mouth of every man
 who speaks of me,
Christ in every eye that sees me,
Christ in every ear that hears me,
Christ with me.

Christ avec moi, Christ devant moi,
Christ derrière moi, Christ en moi,
Christ au-dessous de moi, Christ au-dessus de moi,
Christ sur ma droite, Christ sur ma gauche,
Christ quand je me couche,
Christ quand je m'assois,
Christ en moi, Christ quand je m'élève,
Christ dans le cœur de tous les hommes
 qui pensent à moi,
Christ dans la bouche de tous les hommes
 qui parlent de moi,
Christ dans tous les yeux qui me voient,
Christ dans toutes les oreilles qui m'entendent,
Christ avec moi.

**Warum ist das Licht gegeben
(1877) Opus 74, N° 1**

Allemagne : *Job 3:20-23*

**Johannes Brahms
(1833-1897)**

Composée à Pörtshach à l'été 1877, *Warum ist das Licht gegeben* (op. 74, no. 1) est la plus longue pièce a cappella de Brahms, avec laquelle il donne son interprétation du désespérant et interrogateur pessimisme de Job 3:20-3. Ce morceau est considéré comme un chef-d'œuvre de la musique chorale a cappella.

Bien que le motet fasse référence à l'héritage nord-allemand et au luthéranisme, Brahms omet toute référence christologique, ce qui lui permet de toucher, au-delà des frontières religieuses, un public issu d'une société plus large qui partage sa langue maternelle et sa culture. La pièce montre également l'influence des premiers styles de composition baroque, en utilisant le chromatisme (en particulier dans la mélodie et dans les structures tonales) pour refléter l'anxieuse attente pour les réponses de Dieu.

Warum ist das Licht gegeben
dem Mühseligen
und das Leben den betrübten Herzen?

Pourquoi donne-t-il la lumière
à celui qui a du tourment
et la vie aux âmes amères ?

Warum?
Die des Todes warten und kommt nicht
und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen;
die sich fast freuen und sind fröhlich,
daß sie das Grab bekommen.
Warum ?
Und dem Manne des Weg verborgen ist,
und Gott vor ihm denselben bedeckt?
Warum?

Pourquoi ?
A ceux qui attendent une mort qui ne vient pas,
et qui la cherchent plus que des trésors dérobés
ceux qui se réjouissent presque et sont heureux
quand ils trouvent une sépulture ?
Pourquoi ?
Et à celui dont le chemin est dérobé,
et que Dieu cerne de toutes parts ?
Pourquoi ?

Kung Liljekonvalje
(1924)

Suède : *Poème de Gustav Fröding (1896)*

David Wikander
(1884-1955)

David Wikander est un compositeur, un musicologue et un organiste suédois. Il est né dans la région de Dalécarlie, dans le centre de la Suède et a arrangé de nombreuses chansons traditionnelles de sa région natale. La majeure partie de l'œuvre de Wikander est consacrée à la musique sacrée et il est très reconnu au sein de l'Eglise de Suède. Pourtant, ce sont davantage ses œuvres profanes qui l'ont fait connaître. Il est par ailleurs devenu membre de l'académie royale de Suède en 1941. Il a composé plusieurs morceaux pour chorale a cappella, dont le lyric et sincère Kung Liljekonvalje. Kung Liljekonvalje a été composée en 1924, reprenant le poème de Gustav Fröding, un poète et journaliste de la fin du XIXe siècle. On peut dire de Gustav Fröding qu'il était un poète maudit comme le XIXe siècle en a tant donné : reconnu, de son vivant, pour son talent, pour son style et la richesse de sa pensée poétique (certains en font le père du modernisme suédois), il était également atteint de schizophrénie, d'alcoolisme terrible et de la tuberculose. Il est mort presque seul (sa sœur a toujours veillé sur lui avec bienveillance), à seulement 51 ans et en ayant souffert toute sa vie. Son génie a toutefois inspiré de nombreux musiciens, dont David Wikander.

Cette chanson évoque le deuil d'un Roi, le Roi Muguet, qui a perdu sa fille. La nature et la forêt se font l'écho de ce deuil, bruissent et exhalent, rendant un dernier hommage à la princesse.

Kung Liljekonvalje av dungen
Kung Liljekonvalje är vit som snö
Nu sörjer unga jungen
Prinsessan Liljekonvaljemö.

Le Roi Muguet du petit bois,
Le Roi Muguet est blanc comme neige,
aujourd'hui le jeune roi pleure
la Princesse Muguet.

Kung Liljekonvalje han sänker
Sitt sorgsna huvud så tungt och vekt,
Silverhjälmens blänker
I sommarskymningen blekt.

Le Roi Muguet incline
sa tête triste, lourde et fragile,
et son casque d'argent brille d'un pâle éclat
au crépuscule d'été.

Kring bärens spindelvävar
Från rökelsekaren mer blomsterstoff
En virak sakta svävar,
All skogen är full av doft.

Autour du lit mortuaire fait de toile d'araignée,
des encensoirs emplis de poussière de fleurs
un parfum flotte doucement,
toute la forêt est embaumée.

Från björkens gungande krona.
Från vindens vaggande gröna hus
Små sorgevisor tona,
All skogen är uppfylld av sus.

De la couronne du bouleau,
des feuillages bercés par le vent
des chants de deuil résonnent,
toute la forêt est pleine de murmures

Det susar ett bud genom dällden
Om kungssorg bland viskande blad,
I skogens vida världen
Från liljekonvaljernas huvudstad.

Par le vallon, parmi les feuilles,
on chuchote le message du deuil royal,
depuis la capitale des Muguets
vers tous les empires de la forêt.

Kyrie
(1878) Cantus Missæ

Liechtenstein : *Texte de l'ordinaire de la messe*

Josef Gabriel Rheinberger
(1839-1901)

Le Kyrie est considéré à la fois comme une demande et une prière de remerciement, la reconnaissance de ce que Dieu a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il continuera à faire. Ce Kyrie est l'ouverture de la Messe en mi bémol pour double chœur, l'une des œuvres les plus célèbres de Rheinberger, écrite en 1878.

Rheinberger est né au Liechtenstein et a fait preuve d'un tel talent dès son enfance, qu'à l'âge de sept ans, il devient organiste de son église paroissiale, et sa première composition est jouée l'année suivante. À l'âge de 12 ans, il part étudier au conservatoire de Munich, où il enseigne après avoir obtenu son diplôme. Plus tard, il est nommé compositeur de la Cour royale. C'était un professeur renommé et un compositeur prolifique, dont les œuvres comprennent des compositions pour orgue élaborées et difficiles, de la musique chorale sacrée et profane, des opéras, des symphonies et de la musique de chambre. Il était marié à la poétesse Franziska von Hoffnaass, qui a écrit de nombreux textes pour ses œuvres chorales. Ses principales influences musicales comprennent Bach, qu'il adorait, ainsi que Mendelssohn, Brahms, Schubert et Schumann.

Kyrie eleison
Christe eleison

Seigneur, prends pitié
Christ, prends pitié

Lullaby (Goodnight my angel)
(1993 pour l'original, 2005 pour l'arrangement)

Etats-Unis : *Texte de Billy Joel*

Billy Joel
(né en 1949)
arrangement de Philip Lawson
(né en 1957)

« Lullabye (Goodnight, My Angel) » est une chanson de Billy Joel, écrite en 1993 et que l'on retrouve sur son album *River of Dreams*. Elle est inspirée de sa fille Alexa Ray Joel. Ce chant était initialement un prélude à la chanson « River of Dreams » dans le style monophonique du chant grégorien. Joel avait d'abord écrit en anglais des paroles décrivant un homme ayant perdu la foi, des paroles qu'il avait ensuite fait traduire en latin. Il changea finalement d'avis lors de l'enregistrement et l'incorpora dans la chanson « River of Dreams » en y composant des paroles qui reflétaient son attachement à Alexa Ray, jeune enfant à l'époque.

Cette version de Lullaby a été arrangée par Philip Lawson. Philip Lawson est professeur de chant chorale, de composition et d'arrangement. Il travaille avec plusieurs chœurs et groupes *a cappella* en Europe et aux États-Unis, ainsi qu'avec de jeunes compositeurs et arrangeurs. Il fait partie du département de Chant de l'École de Musique de la Cathédrale de Wells et de l'Université de Bristol. De juin 1993 à février 2012, Lawson fut baryton avec *The King's Singers* – pour qui il apporta plus de 50 arrangements pour chorale, dont cet arrangement de la berceuse de Billy Joel.

Goodnight my angel, time to close your eyes
And save these questions for another day
I think I know what you've been asking me
I think you know what I've been trying to say
I promised I would never leave you
Then you should always know
Wherever you may go,
no matter where you are
I never will be far away

Bonne nuit mon ange, c'est l'heure de fermer les yeux
Et de garder ces questions pour un autre jour
Je pense savoir ce que tu me demandais
Je pense que tu sais ce que j'essayais de dire
J'ai promis de ne jamais t'abandonner
Et tu devrais toujours savoir que
Où que tu ailles
Où que tu sois
Je ne serai jamais loin

Goodnight my angel,
now it's time to sleep
And still so many things I want to say
Remember all the songs
you sang for me

Bonne nuit mon ange,
il est maintenant l'heure de dormir
Et je souhaite dire tant de choses encore
Souviens-toi de toutes les chansons
que tu as chantées pour moi

When we went sailing
on an emerald bay
And like a boat out on the ocean
I'm rocking you to sleep
The water's dark and deep,
inside this ancient heart
You'll always be a part of me

Quand nous sommes partis naviguer
sur une baie d'émeraude
Et comme un bateau sur l'océan
Je te berce pour dormir
L'eau est obscure et profonde,
Au fond de ce cœur ancien
Tu feras toujours partie de moi

Goodnight my angel, now it's time to dream
And dream how wonderful your life will be
Someday your child may cry,
and if you sing this lullaby
Then in your heart
there will always be a part of me
Someday we'll all be gone
But lullabies go on and on
They never die
That's how you and I will be.

Bonne nuit mon ange, il est maintenant l'heure de rêver
De rêver combien ta vie sera merveilleuse
Un jour peut-être que ton enfant pleurera
Et si tu chantes cette berceuse
Alors dans ton cœur
Il y aura toujours une part de moi
Un jour nous serons tous partis
Mais les berceuses continuent encore et encore
Elles ne meurent pas
C'est ainsi que toi et moi serons.

*** courte pause ***

Where
(2019) PREMIERE MONDIALE
Etats-Unis : *Texte de Ryan Oldham*

Ryan Oldham
(né en 1977)

Ryan Oldham est un compositeur et un interprète actif de Kansas City, dans le Missouri. Il est diplômé du Conservatoire de musique et de danse de l'Université du Missouri-Kansas City (Doctor of Musical Arts, 2008), de l'Université de Louisville (Master of Music, 2002) et de l'Université d'Indiana en Pennsylvanie (Bachelor of Arts, 1999). La musique d'Oldham a été jouée à de nombreuses occasions aux Etats-Unis, en Suède et au Mexique et son opéra *Numera* a été interprété à plusieurs reprises, dans 3 salles de concert. Ses recherches sur Henry Cowell, un compositeur américain du 20e siècle, ont par ailleurs été présentées à la 34ème conférence annuelle de la Society for American Music. Oldham a également été professeur invité et compositeur résident de plusieurs structures, notamment à « L'Ecole des Compositeurs » de l'Opéra du Kentucky et au sein de plusieurs programmes de musique de lycées. En plus de son activité de compositeur, Oldham est aussi le trompettiste de l'Ensemble of Irreproducible Outcomes (E.I.O).

« Where » est la deuxième pièce d'un cycle d'œuvres chorales, composées en réaction aux politiques liées à l'immigration aux Etats-Unis, et notamment concernant les personnes en situation d'exil. Oldham a été particulièrement bouleversé par les images des enfants en centre de détention, séparés de leur famille, après avoir traversé la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, à partir de 2018. Oldham cherche donc à capturer le désarroi et l'angoisse de ces enfants à travers l'austérité des voix les plus aiguës, combinées à 4 voix graves de plus en plus dissonantes. Son utilisation du silence (que l'on pourrait opposer à celle de Pärt dans « The Deer's Cry ») oblige les auditeurs à s'immerger dans la détresse de cette tragédie politisée.

¿Dónde esta mi madre?
¿Dónde estan mis hermanas?
¿Dónde esta mi padre?
¿Dónde estan mis hermanos?
¿Dónde los has llevado?

Où est ma mère ?
Où sont mes sœurs ?
Où est mon père ?
Où sont mes frères ?
Où les avez-vous emmenés ?

Kaval sviri
(1979) Chant traditionnel
Bulgarie : *Poème de Tanya Parvanova*

arr. Petar Liondev
(né en 1936)

« Kaval Sviri » (« La flûte joue ») est une chanson folklorique de la tradition bulgare, arrangée par le compositeur Petar Liondev pour chœurs féminins. La musique folklorique bulgare est connue pour ses rythmes asymétriques, où le mètre se divise en des combinaisons de temps courts (2 unités métriques) et longs (3 unités métriques). Ce mètre correspond aux pas courts et longs typiques de la danse bulgare folklorique, qui est souvent accompagnée par le chant. Le remarquable son du chœur féminin bulgare reflète une longue tradition du chant collectif associée aux travaux de la ferme et aux rassemblements de la communauté.

Petar Liondev est un musicien bulgare renommé, qui a beaucoup contribué à la diffusion et à la popularisation de la musique chorale bulgare. Il a grandi dans une famille de musiciens amateurs et professionnels : sa grand-mère chantait des chansons folkloriques, son grand-père aimait la musique urbaine bulgare de fanfare, et son père était professeur de musique. On retrouve plusieurs des chansons folkloriques arrangées par Liondev – y compris « Kaval Sviri » – sur les albums *Le Mystère des Voix Bulgares* du producteur suisse Marcel Cellier, qui ont remporté un Grammy Award en 1990.

Кавал свирн, мамо, горе доле, мамо, горе доле, мамо.	Kaval sviri, mamо. gore, dole, mamо, gore, dole, mamо.	La flûte joue, maman, elle monte, descend, maman, monte, descend, maman,
Кавал свирн, мамо, горе доле, мамо, под солено.	Kaval sviri, mamо. gore, dole, mamо, pod seloto.	La flûte joue, maman, elle monte, descend, maman, en bas du village.
Я ще ида, мамо да го видя, мамо, да го чуя.	Ya shte ida mamо, da go vida, mamо, da go chuya.	Je vais y aller, maman, pour la voir, maman, pour l'entendre.
Ако ми е нашечето ще го любя ден до пладне,	Ako mi e nashencheto, shte go lyuba den do pladne,	Si c'est un homme de notre village, Je l'aimerai du lever jusqu'au coucher du soleil,
Ако ми е ябанджийче ще го любя дор до живот.	ako mi e yabandjiiche, shte go lyuba dor do jivot.	Si c'est un étranger, Je l'aimerai toute ma vie.

Se per harvervi, oime
(1987) Madrigali : Six Firesongs sur des poèmes de la Renaissance italienne
Etats Unis : *Texte issu de 'Primo Libro de Madrigali' de Claudio Monteverdi (1567-1643)*

Morten Lauridsen
(né en 1943)

La musique de Morten Lauridsen, professeur émérite de composition à la Thornton School of Music de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, en Californie, occupe une place permanente dans le répertoire vocal standard du XXIe siècle. Ses œuvres, dont huit cycles vocaux, des mélodies, des œuvres instrumentales et une série de motets sacrés, sont régulièrement jouées dans le monde entier et ont été enregistrées sur plus de 200 CD, dont plusieurs ont été nominés aux Grammy Awards. Un documentaire primé du cinéaste Michael Stillwater, « Shining Night : Portrait du compositeur Morten Lauridsen », est sorti en 2012. Nommé « maître choral américain » par le National Endowment for the Arts en 2006, Morten Lauridsen a reçu en 2007 la National Medal of Arts, la plus haute récompense artistique des États-Unis, par le président lors d'une cérémonie à la Maison Blanche « pour sa composition d'œuvres chorales rayonnantes alliant beauté musicale, puissance et profondeur spirituelle qui ont enthousiasmé les publics du monde entier. » En 2016, M. Lauridsen a reçu, au Lincoln Center, le prix Life in Music de la Fondation ASCAP.

« « Se per havervi, oime » est le dernier mouvement de mes *Madrigali : Six Firesongs sur des poèmes de la Renaissance italienne*. Les textes de chacun des mouvements font référence au feu dans un sens romantique (je brûle pour toi, tu m'enflames, etc.) et chaque arrangement contient des manipulations de ce que j'appelle « l'accord de feu », une triade mineure avec l'ajout d'une neuvième. Les cinq arrangements précédents sont complexes, chromatiques et dissonants, composés sur des poèmes dépeignant une relation personnelle qui échoue. Cependant, pour ce dernier mouvement, mon approche compositionnelle est pensive et introspective, employant des harmonies consonantes et directes plutôt que chromatiques, reflétant la certitude que la relation ne va pas survivre. L'accord de feu du début revient sur le mot « tu » dans la dernière partie du morceau, qui se termine tranquillement et s'éteint sur un accord non résolu ».

- Morten Lauridsen

Se per avervi, oime, donato il core,
Nasce in me quell'ardore,
Donna crudel, che m'ard'in ogni loco,
Tal che son tutto foco
E se per amar voi, l'aspro martire
Mi fa di duol morire,
Miser! che far debb'io
Privo di voi che sete ogni ben mio?

Si, hélas, quand je vous ai donné mon coeur,
Est née en moi cette passion,
Femme cruelle, qui embrase tout mon corps,
Comme un feu,
Et si en vous aimant, un tourment amer
Me fait mourir de douleur,
Je suis un homme misérable ! Que faire
Sans vous qui êtes toute ma joie ?

**Lay a Garland
(1840)**

Angleterre : Poème de la pièce « *The Maiden's Tragedy* » (1608-11)

**Robert Lucas Pearsall
(1795-1856)**

Robert Pearsall est né à Bristol dans une famille quaker aisée. Il s'est marié en 1817, et le couple a eu quatre enfants, tous nés à Bristol. Au cours des premières années de son mariage, Pearsall exerce la profession d'avocat à Bristol, mais en 1825, il emmène sa famille vivre à l'étranger : d'abord à Mayence, puis à Karlsruhe (1830-1842). En 1842, manifestement après une longue période de tension dans leur relation, lui et sa femme se séparent. Pearsall achète le château de Wartensee, un donjon médiéval en ruines près de Rorschach en Suisse. Il passe plusieurs années à restaurer le donjon et à construire une suite d'appartements à côté. Il y reste jusqu'à sa mort, le 5 août 1856, et est enterré dans le caveau de la chapelle du château. L'installation de Pearsall à l'étranger lui a donné l'occasion de développer ses intérêts en tant que compositeur. Bien qu'il semble probable qu'il ait reçu un enseignement en composition, ou du moins des conseils, du violoniste et compositeur autrichien Joseph Panny, la plupart de ses premières tentatives semblent avoir été autodidactes. Bien que résidant à l'étranger, il est resté en contact avec sa ville natale de Bristol. La dernière visite de Pearsall, en 1836-1837, coïncide avec la création et les premières réunions de la Bristol Madrigal Society, pour laquelle ont été composés un grand nombre des madrigaux et des chansons à parties qu'il a écrits entre 1836 et 1841. Le succès de ses premières œuvres pour la société l'a encouragé à en écrire d'autres, dont les magistrales mises en musique à huit voix de « Lay a Garland » et « Great God of Love ». Nombre de ses compositions n'ont été publiées qu'après sa mort et, même aujourd'hui, beaucoup restent à l'état de manuscrit.

« Lay a Garland » est un poème anglais populaire tiré de la pièce *The Maid's Tragedy* écrite en 1608-11 par Francis Beaumont et John Fletcher. Publiée pour la première fois en 1619 avec des critiques mitigées, elle se déroule sur l'île de Rhodes et décrit une histoire d'amour torride, de tromperie, d'abus de pouvoir, d'honneur et de tragédie. Le poème est récité par une Aspasia désespérée (la « servante » éponyme) après que son fiancé ait été contraint à un mariage de convenance avec la maîtresse du roi. Elle prépare sa mort plutôt que de vivre dans la trahison et le déshonneur.

Lay a garland on her hearse of dismal yew.
Maidens, willow branches wear,
say she died true.
Her love was false, but she was firm.
Upon her buried body lie lightly,
thou gentle earth.

Dépose une couronne sur son cercueil d'if sombre.
De jeunes vierges, portant des branches de saule,
Disent qu'elle est morte fidèle.
Son amour était faux, mais elle resta intègre.
Sur sa dépouille, repose légèrement,
Oh toi douce terre.

Nelly Bly
(1850) (arrangement en 1970)
USA:

Stephen Foster
(1826-1864)
arrangement de John Halloran
(1916-1997)

Stephen Collins Foster est souvent décrit comme le « père de la musique américaine ». Il a composé plus de 200 morceaux, parmi lesquels certaines des chansons les plus populaires du 19e et de la première moitié du 20e siècles, dont « Oh ! Susanna », « Hard Times Come Again No More », « Camptown Races », « Old Folks at Home » (« Swanee River »), « My Old Kentucky Home » et « Nelly Bly ».

« Nelly Bly » est un air simple en do majeur et dans un rythme de 4/4, interprété pour la première fois par les Christy Minstrels, qui dépeint les plaisirs d'une vie domestique affectueuse (« Tisonne les braises ma femme chérie et avive le feu... »). Il a été arrangé ici par John Halloran, un chef de chœur pour la télévision et le cinéma, qui a dirigé Frank Sinatra et Bing Crosby, entre autres. Halloran a arrangé la mélodie en ré bémol majeur et l'a enrichie d'harmonies colorées typiques des arrangements de chœur et de groupes du milieu du XXe siècle.

Hi Ho, Nelly, Oh listen love to me,
I'll sing for you, play for you,
a dulcet melody.

Hé, oh, Nelly, oh chérie écoute-moi,
Je chanterai pour toi, jouerai pour toi,
une douce mélodie.

Nelly Bly, Nelly Bly, Bring the broom along,
We'll sweep the kitchen clean my
dear and have a little song.
Poke the wood my lady love
and make the fire burn,
And while I take the banjo down,
just give the mush a turn.

Nelly Bly, Nelly Bly, apporte le balai,
Nous balaierons la cuisine, ma chérie,
et pousserons la chansonnette.
Tisonne les braises ma femme chérie
et avive le feu,
et pendant que je décroche le banjo,
remue la bouillie.

Nelly Bly had a voice like a turtle dove,
I hear it in the meadow
and I hear it in the grove.
Nelly Bly has a heart
warm as a cup o' tea,
And bigger than a sweet potato
down in Tennessee.

Nelly Bly a une voix de tourterelle,
Je l'entends dans la prairie
et je l'entends dans le verger.
Nelly Bly a un cœur
chaud comme une tasse de thé,
et plus gros qu'une patate douce
du Tennessee.

Nelly Bly, Nelly Bly, never, never sigh.
Never bring a teardrop
to the corner of your eye.

Nelly Bly, Nelly Bly, ne soupire jamais, jamais.
Ne laisse jamais monter une larme
au coin de ton oeil.

L' **ENSEMBLE LUMINA** est le chœur de chambre de l'Église Américaine de Paris, depuis sa création à l'automne 2014. En tant que contributeur actif au programme musical de l'Église, le chœur, composé de volontaires sélectionnés après audition, chantent lors de concerts et à l'occasion de quelques messes.

Constitué de multiples nationalités, le groupe est résolument international, tout comme son répertoire, particulièrement éclectique : des morceaux en anglais, allemand, français, finnois, russe, bulgare, gaélique et d'autres langues encore, écrits par des compositeurs du monde entier. L'Ensemble Lumina est composé de paroissiens de l'Église Américaine de Paris mais également de membres sans attache avec l'Église.

*S*oprano

Kerri-Anne Burger
Rebecca Harvey
Rachel Kesselman
Sarah Laurens *
Rebecca McKimm *
Sunila Rajan

*A*lto

Micol Borsa
Bess Gonglewski *
Elise Huber
Louise Lamb
Nicole Primmer *
Anna Zweede

*T*énor

Peter Law
Davis Tantillo
Pierre-Alexandre Vandomel
Thomas Weko *
Nick Wells
Qingfan Zou *

*B*asse

Hadi Fakhreddine *
Harald Halvorsen *
Christopher Lajtha *
Nikhil Vellodi

* Comité consultatif de Lumina

Caroline Drury, cheffe de chœur

Née aux Etats-Unis, Caroline Drury est une chanteuse soprano, pianiste et cheffe de chœur, qui s'est produite en Europe, au Liban et aux Etats-Unis. A l'opéra, elle a interprété entre autres les rôles de Susanna, Zerlina, Papagena, Nora (Riders to the Sea) et les oeuvres de Brahms, Mäntyjärvi, Boccherini, Mozart, Händel, Haydn, Bach, Fauré, Mendelssohn notamment, en tant que concertiste solo. Elle a fait carrière en tant que choriste professionnelle avec le Chœur de la Radio de Leipzig (MDR Rundfunkchor), le Kölner Kantorei, la chorale de Cologne et l'Europäischer Kammerchor de Cologne. Caroline est également une pianiste accomplie : elle a travaillé en Allemagne et aux Etats-Unis comme accompagnatrice et professeure pour plusieurs églises, au cours de séminaires et en conservatoires. Elle est diplômée de la Manhattan School of Music (Master of Music), de l'université de Louisville (Bachelor of Music) et détient un master en Droits de l'Homme et Action humanitaire de Sciences Po Paris.

Caroline remercie chaleureusement tous les membres de l'Ensemble Lumina, grâce au soutien desquels elle a pu poursuivre en tant que cheffe de chœur après avoir donné naissance à son deuxième enfant l'année dernière. Enfin, Caroline remercie affectueusement son partenaire, le bariton Hadi Fakhreddine, soutien et source d'inspiration précieux dans la création et dans la gestion au quotidien de l'Ensemble Lumina.

**Pour participer à une audition, retrouver toutes les informations sur notre site
www.ensemblelumina.fr/auditions.**

**Pour être informé de nos représentations à venir, souscrivez à notre newsletter sur
www.ensemblelumina.fr.**

Remerciements

Les membres de l'Ensemble Lumina contribuent tous et de nombreuses manières au succès de la chorale dans son ensemble.

Nous remercions tout particulièrement **Bess Goglewski** et **Hadi Fakhreddine** qui ont largement contribué à la gestion administrative de l'Ensemble tout au long de la saison ; **Harald Halvorsen** pour l'enregistrement systématique de pistes d'entraînement pour préparer les répétitions ;

Harald Halvorsen et **Peter Law** pour la conduite de répétitions occasionnelles ;

Qingfan Zou, Nicole Primmer, Micol Borsa et **Rebecca McKimm** pour leur expertise en diction au cours des répétitions ;

Sunila Rajan, Rebecca Harvey et **Qingfan Zou** (posters et vidéos designés par **Rebecca Harvey**), l'équipe marketing passionnée, qui nous a permis d'élargir notre audience et de nous faire connaître auprès des Parisiens ;

Rachel Kesselman qui a aidé à répondre aux demandes externes et qui a géré la boîte mail Lumina ;

Anna Zweede qui a confectionné les ceintures dorées et les vestes des sopranos et des altos ;

Tous les membres de l'**Ensemble Lumina** qui ont rédigé les descriptions des morceaux du programme (traduit par **Sarah Laurens, Elise Huber, Davis Tantillo, Nick Wells** et **Pierre-Alexandre Vandomel** et édité par **Rachel Kesselman**), qui améliorent grandement la compréhension et l'appréciation de notre répertoire auprès de notre public ;

Enfin, les membres du **Comité consultatif de Lumina** qui apportent une contribution sans faille au développement de l'Ensemble Lumina.

Toutes ces contributions, en coulisses, permettent aux répétitions et aux représentations de se dérouler sans accroc.

Aidez-nous à financer ce concert en faisant un don à la sortie.
Nous vous remercions de votre générosité.