

LES FOUS DIVERTISSANTS

DIRECTION MATHILDE PIGANEAU

CANTATE DE NOEL

"IN NATIVITATEM DOMINI CANTICUM" H416

DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER

Les Fous Divertissants

Les Fous Divertissants est un ensemble de musique baroque. Passionnés par la musique de Marc-Antoine Charpentier, ils œuvrent à la diffusion de sa musique à travers des enregistrements, des concerts et la participation à des festivals.

L'ensemble est constitué de musiciens et chanteurs de très haut niveau, qui se sont spécialisés dans leur répertoire au Centre de Musique Baroque de Versailles.

Ils se sont tous produits dans de grands ensembles baroques, en France ou à l'étranger.

Mathilde Piganeau

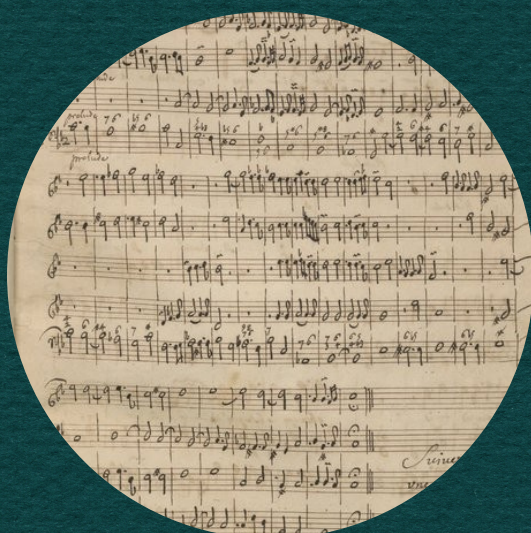
Dans le monde de la musique baroque, Mathilde Piganeau fait figure d'exception. Sortie d'une grande école de commerce, maman investie auprès de ses quatre enfants, Mathilde a créé les Fous Divertissants une fois son prix de flûte à bec en poche. Elle se perfectionne ensuite au clavecin, d'où elle dirige maintenant son ensemble. Passionnée par la musique de Marc-Antoine Charpentier, elle est dévouée à la défense de ce répertoire.

Mayennaise d'adoption, Mathilde vit actuellement au Genest St Isle avec sa famille.

Marc-Antoine Charpentier

Musicien peu reconnu sous Louis XIV, du fait de la mainmise de Lully sur toute la musique de son temps, Marc-Antoine Charpentier est aujourd'hui l'un des compositeurs baroques les plus joués ! Il est considéré par certains comme l'équivalent du Jean-Sébastien Bach français. De fait le nombre de ses compositions est immense. Il a écrit 5 cantates de Noël. Celle que nous vous présentons aujourd'hui est un pur bijou.

Charpentier y déploie ce qui fait la beauté de sa musique : une couleur chaude, et une effusion profonde soutenus par des harmonies qui transpercent le cœur.

LA CANTATE H416

"IN NATIVITATEM DOMINI CANTICUM"

Cette cantate fait partie des 5 cantates de Noël écrites par Marc-Antoine Charpentier. C'est de loin la plus développée. C'est un véritable bijou.

Cette cantate "de Noël" **surprendra au début celui qui l'écoute**. En effet, Marc-Antoine Charpentier choisit pour débiter celle-ci, la tonalité sombre et obscur de do mineur. Quelle étrange idée pour une cantate de Noël ! Ce curieux début s'explique par le fait que Charpentier, animé d'une foi profonde, décide de replacer Noël dans son contexte : celui du peuple d'Israël attendant avec impatience son Sauveur.

Nous quittons donc les lumières de la ville, les sapins, les boules, la neige, et **nous nous transportons au début de notre ère**, en cette année zéro. Nous sommes en Judée, province sous domination de l'empire romain. Le peuple d'Israël souffre et attend le sauveur qui lui a été promis par son Dieu. L'histoire commence ainsi, avec les lamentations d'un juif, qui cri vers son Dieu. Entendra-t-il les cris de son peuple ? ...

Entrez dans l'histoire aux côté du peuple juif et laissez-vous entraîner des ténèbres à la lumière, en cette merveilleuse nuit de Noël. Laissez-vous conter l'histoire d'une manière intime grâce à de doux solo de chanteurs, mais aussi d'une manière grandiose grâce aux grandes harmonies des chœurs. Laissez parfois les instruments seuls vous raconter l'histoire : que ce soit la mystérieuse nuit où Dieu se fit homme, ou bien la joyeuse marche des bergers vers Bethléem.

Ce livret a été conçu afin de vous permettre d'entrer complètement dans l'oeuvre. Grâce aux guides d'écoute, l'oreille est orientée et la joie de la musique ainsi renforcée. Suivez le guide, et laissez-vous porter !

Bel écoute !

Les Fous Divertissants

Ps : Rendez-vous sur Facebook et Instagram avec @lesfousdivertissants pour retrouver les 11 dessins créés spécialement par la dessinatrice by-bm pour illustrer les différents moments de cette cantate.

PREMIERE PARTIE

PRAELUDIUM

PRÉLUDE

Le saviez-vous ?

Le prélude de toute cantate donne le ton. Etrange tonalité que celle de Do mineur, triste et obscure, pour commencer une cantate de Noël...y aurait-il une raison particulière pour cela ?

Guide d'écoute

A partir du milieu du prélude, prêtez l'oreille aux longues descentes "chromatiques", c'est à dire de demi-ton en demi-ton.

USQUE QUO ?

"Usquequo avertis faciem tuam Domine
et oblivisceris tribulationis nostræ."

JUSQU'À QUAND ?

*"Jusqu'à quand nous cacheras-tu ton visage,
Seigneur et mépriseras-tu nos misères ?"*

La cantate commence avec un solo de la voix de Taille. La voix de Taille est typique de la musique française baroque. C'est une voix intermédiaire entre notre ténor et notre basse classique.

Vous pourrez noter que l'intervention démarre lentement. Puis que le rythme des mots s'accélère de plus en plus.

MEMORATE - VENI !

"Memorare, memorare testamenti tu
Quod locutus es.
Veni de excelso et libera nos."

SOUVIENS-TOI - VIENS !

*"Souviens-toi, souviens-toi de ce que tu as promis
De ce que tu as dit.
Viens du ciel et libère-nous."*

L'intervention se passe en deux temps :

- d'abord sur un ton doux et priant
- puis sur un ton plus actif et pressant

Vous pourrez prêter attention

- d'abord à la répétition des mots « Memorare », avec un accent sur la première syllabe « méééé - morate ».
- puis la répétition des injonctions « Veni, Veni », qui se fait sur des notes courtes, qui sont comme lancées vers le ciel.

CONSOLARE

"Consolare, filia Sion, Quare mœrere
consumeris.
Consolare, filia Sion, Veniet ecce Rex tibi
mansuetus,
Plorans nequaquam plorabis Et tacebit
pupilla oculi tui.

In illa die stillabunt montes dulcedinem
Et colles fluent lac et mel.

Consolare, confortare, filia Sion
Et sustine Deum, salvatorem tuum"

SOIS RASSURÉE

*Calme-toi, fille de Sion, Pourquoi pleurer sur ton
sort ?*

*Calme-toi, fille de Sion, Voici que ton Roi
bienveillant va venir,
Tu n'as aucune raison de pleurer, il viendra
sécher tes yeux.*

*En ce jour les montagnes scintilleront de
douceur
Et les collines répandront du lait et du miel.*

*Calme-toi, sois rassurée, fille de Sion
Et fais confiance à Dieu, ton Sauveur.*

Vous pourrez noter l'effet de balancier donné par le rythme ternaire, comme un enfant que l'on berce pour consoler.

La voix de basse dialogue avec les deux flûtes, qui viennent ajouter encore plus de douceur et de délicatesse aux propos.

UTINAM

"Utinam dirumperes cœlos redemptor noster
et descenderes."

SI SEULEMENT !

*"Si tu pouvais déchirer les cieux, notre
Rédempteur, et descendre vers nous !"*

Vous noterez qu'à la fin de la prise de parole du chœur, la basse effectue un mouvement descendant sur 8 notes, qui vient ainsi imaginer la descente du sauveur, réclamé par le chœur.

PROPE EST

Prope est ut veniet Dominus, veniet et non
mentietur
Juxta est salus Domini.
Qui venturus est modo veniet
Qui mittendus est veniet modo
Veniet, veniet, non tardabit.

LE TEMPS EST PROCHE

*Il est proche le temps où viendra le sauveur, et il
ne mentira pas.
Le salut du Seigneur est tout près.
Celui qui devait venir arrive maintenant
Celui qui a été envoyé arrive maintenant
Il vient et ne va pas tarder.*

Vous pourrez noter le tempo rapide et entraînant. Ça y est le sauveur va venir ! Ce qui est souligné par les nombreuses répétitions du mot « veniet », il vient.

RORATE CAELI DE NUBES !

Rorate caeli de super et nubes pluant justum.
Aperiatu terra et germinet salvatorem.

QUE LA ROSÉE TOMBE DES CIEUX !

Cieux, répandez votre rosée et que les nuages pleuvent le juste.
Que la terre s'ouvre et fasse germer le Sauveur.

Vous pourrez noter

- les entrées « fuguées », c'est à dire décalées, sur le mot "rorate", donnant une forte impression de mouvement et de vie.
- Puis toutes les voix chantant en « homophonie », c'est à dire avec exactement le même rythme, pour demander aux cieux de s'ouvrir (aperiatu = ouvert).
- Et enfin de nouveau des entrées fuguées avec le terme « germinet » : que « germe » le Sauveur. De nouveau mettant en valeur l'idée de vie qui s'expand, qui germe.

NUIT

NUIT

Les nuits ou les sommeils, sont des formes musicales typiquement baroques.

Laissez-vous porter par cette longue intervention des instruments sans les chanteurs.

Marc-Antoine Charpentier utilise ici la musique sans les mots pour souligner la profondeur du mystère qui se joue : l'incarnation.

Cette nuit est divisée en trois parties, chiffre ô combien symbolique.

Vous noterez entre chaque partie l'importance de grands silences. Quoi de mieux que le silence pour exprimer un mystère ?

Partie 1 : Vous pourrez noter les longues tenues de notes au dessus, tandis que la basse est dans une activité lente mais régulière. Comme une image de l'incarnation : l'éternité immuable de Dieu, rencontre le temps changeant de l'homme.

Silence

Partie 2 : Charpentier reprend le même motif lent au dessus, actif à la basse. Mais dans une autre tonalité, et sur un format plus court.

Silence

Partie 3 : passage en ternaire, plus actif. Ca y est, la nuit touche à sa fin, le mystère s'est accompli, on est proche du réveil.

Entendez-vous la pédale de sol (la même note tenue) à la basse sur les 17 dernières mesures ?

Silence

DEUXIEME PARTIE

Les petites flûtes aigües font leur apparition pour ce réveil pastoral et dynamique.

CAELI APERTI SUNT !

Cæli aperti sunt, lux magna orta est,
lux terribilis !

LES CIEUX SE SONT OUVERTS !

*Les cieux se sont ouverts, une lumière en a jailli,
une lumière effrayante !*

On se croirait à l'opéra ! C'est un passage très court, mais très théâtral !
Vous pourrez noter la répétition et l'emphasis sur le mot « terribilis » avec un accent fort sur teRRRRlibilis.

NOLITE TIMERE

"Nolite timere pastores. Ecce enim annuntio vobis
gaudium magnum quod erit omni populo.

Quia natus est vobis hodie
Salvator Christus Dominus
in civitate David et hoc erit vobis signum :

Invenietis infantem pannis involutum et positum
in præsepio.

Surgite ergo et ite, properate et adorare Dominum."

NE CRAIGNEZ RIEN !

*"Pasteurs, ne craignez rien. En effet, voici que je vous
annonce*

ce qui sera une grande joie pour tout le peuple.

*Parce qu'aujourd'hui est né pour vous
le Sauveur Christ Seigneur
dans la cité de David et vous le reconnaîtrez à ceci :*

*Vous trouverez un enfant enveloppé de langes et couché
dans une crèche.*

Levez-vous et allez, courez et adorez le Seigneur."

Le solo "Nolite timere" par un chanteur Haute-contre est un classique des pastorales de Noël du XVIIème siècle.

La voix de Haute-Contre est aussi une voix typique du baroque français. C'est un ténor léger. A ne pas confondre avec la voix de Contre-Ténor, typique de la musique baroque italienne et allemande, qui se rapproche plus d'une voix de soprano.

Cette annonce de l'Ange est divisée en trois parties.

- La première partie, empruntant de nouveau le mode balançant et consolateur du mode ternaire, pour rassurer les bergers
- La deuxième partie adopte un ton plus grave, et arrêt soudain dans la mélodie vient souligner l'importance de ce qui est dit.
- La troisième partie, très active avec ces « flèches » (notes rapides vers le haut), sur la première syllabe du mot surgite « levez-vous » : suuuuuuuur-gite.

Enfin, l'ange prend une dernière fois la parole afin que les anges se réjouissent et entonnent un cantique nouveau, « canticum novum ». Ce sera le fameux Gloria.

VOS AUTEM ANGELI - GLORIA

"Vos autem angeli cantate mecum Domino canticum novum quia mirabilis fecit super terram."

"Gloria in altissimis Deo
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis."

VOUS AUSSI LES ANGES - GLOIRE À DIEU

"Vous aussi les anges, chantez avec moi au Seigneur un chant nouveau parce qu'il a fait des merveilles sur la terre."

*"Gloire, gloire à Dieu dans les hauteurs
et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté."*

Vous pourrez noter de nouveau ces « flèches » sur la première syllabe du mot « Gloria », gloooooooooo - ria, ainsi.

Vous noterez aussi que les voix se rassemblent toutes sur les mots « in altissimi », « au plus haut des cieux ».

Vous noterez enfin que la phrase « et in terra pace » est bien plus longue et développée que la première.

Charpentier a l'air de prendre le temps de souligner particulièrement cette paix qui est donnée au monde.

TRANSEAMUS USQUE BETHLEEM

"Transeamus usque Bethleem
et videamus hoc verbum quod factum est Dominus
ostendit nobis."

MARCHE DES BERGERS

MARCHONS JUSQU'À BETHLEEM

*"Marchons jusqu'à Bethléem
et voyons la réalisation de cette parole
que le Seigneur nous montre."*

MARCHE DES BERGERS

Nous retrouvons les petites flûtes dans cette marche active et joyeuse des bergers vers Bethleem.

O INFANS

O infans, o Deus, o Salvator noster,
Sic eges, sic clamans,
sic friges, sic amas,
o salvator noster

Ô ENFANT

*Ô enfant, ô Dieu, ô notre sauveur !
Comme tu es démunis, comme tu pleures,
comme tu as froid, comme tu aimes,
ô notre sauveur !*

Une des plus belles musique d'adoration des bergers.

Vous pourrez noter que les bergers s'expriment par courtes exclamations, entrecoupées de silence.

Les exclamations contenant « salvator noster » « notre sauveur », sont-elles de la même longueur que les autres ?

PASTORES UNDIQUE

Pastores undique certent concentibus
Pastorum hodie natus est Dominus
Certent muneribus, certent amoribus,
palmas victori legite.

Agni cum matribus caulis prorumpite,
Aquæ de fontibus agros perfundite.
Aves in vallibus concordant cantibus
Silvæ lac et mel facite.

LES BERGERS SE RASSEMBLENT

*De tous côtés les bergers se rassemblent
Aujourd'hui est né le Seigneur des bergers
Ils se disputent des présents, rivalisent
d'amour, sortent les palmes de la victoire.*

*Agneaux, quittez vos bergeries avec vos mères,
Eaux des fontaines, irriguez les champs.
Les oiseaux dans les vallées
harmonisent leurs chants.
Forêts, produisez du lait et du miel.*

Pour la seule fois de cette cantate, les chanteurs n'incarnent pas des personnages, mais décrivent une scène.

EXULTEMUS, JUBILEMUS !

Exultemus, jubilemus Deo salutari nostro.
Justitia regnabit in terra nostra

Et pacis non erit finis.

EXULTONS, JUBILONS !

*Réjouissons-nous, célébrons Dieu notresalut.
La justice règnera sur notre terre*

et pour la paix il n'y aura pas de fin.

Vous pourrez noter que ce dernier chœur commencent dans une louange active, et se termine de nouveau par sur une long et lent chant d'espoir sur la paix, qui ne finira jamais.

Commencée en do mineur, obscure et triste, l'oeuvre termine en do Majeur, tonalité du chant de l'allégresse et de la reconnaissance.

FIN

Les Fous Divertissants sont présents sur les réseaux sociaux

Retrouvez leurs productions sur :
Facebook, Instagram et Youtube

www.lesfousdivertissants.com

