

Les propositions pour la nouvelle saison

Le **Huelgas Ensemble** présentera, pour la prochaine saison, une sélection passionnante de nouveaux programmes, que son directeur musical, **Paul Van Nevel**, a pu créer en piochant dans sa riche collection et mettre ainsi en lumière tout un panel de thèmes variés. A côté d'autres grands noms, un programme est entièrement dédié au grand humaniste Erasme. Nous présentons également des cultures expérimentales, comme la musique chypriote d'Avant-garde du Moyen-Âge tardif. Nous nous mettons sur la piste de l'incroyable imprimeur Pierre Phalèse, illuminons le thème « Contrepoint » sous toutes ses formes et après les grandes festivités de l'année Josquin, nous présentons quelques-uns de ses contemporains, considérés comme égaux en talent.

Fresque de Luca Signorelli (ca. 1450 - 1523) dans le Duomo de Orvieto

Nous **repre**ons en outre quelques programmes de notre répertoire, qui nous tiennent particulièrement à coeur. Ces programmes, nécessitant moins de temps de répétition, sont un peu moins chers que les nouvelles productions.

A la fin de ce prospectus, vous pouvez retrouver un petit aperçu de l'immense **rép**ertoire que le Huelgas Ensemble a construit au cours de ses 50 années d'existence.

Chaque programme peut être vendu indépendamment des autres. Si vous êtes intéressé pour avoir un programme donné lors **d'une série de concerts**, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître les différentes dates possibles.

Nous recevons également, avec plaisir, des demandes pour des **thèmes spécifiques**, auxquelles Paul Van Nevel, de par sa grande connaissance du répertoire, se fera une joie de répondre.

Nouveaux programmes

L'imprimeur musical Petrus Phalesius (Leuven ca. 1510 - Leuven ca. 1575)

Pierre Phalèse appartenait à l'élite des éditeurs de musique de la Renaissance. Il était connu jusqu'aux confins de l'Europe. Phalèse travaillait dans la cité universitaire de Louvain (l'actuel siège du Huelgas Ensemble).

Sa collection de musique polyphonique comprend des œuvres inédites de compositeurs tels que Cyprien de Rore, Roland de Lassus, Clemens non Papa, Thomas Crecquillon, Georges de la Helle ou Pierre de Manchicourt, ainsi qu'une compilation de motets (huit tomes imprimés en une année!), chansons et madrigaux.

Ses éditions d'anthologies de madrigaux de compositeurs italiens sont particulièrement intéressantes car ces musiciens étaient jusque là presque inconnus dans le Nord de l'Europe (Marenzio, Stabile, Gastoldi, Felis, Macque, etc.). Ces travaux ont permis la découverte de ce style crucial et innovant au Nord des Alpes.

Il est important de remarquer la grande diversité du répertoire que Phalèse a publié : à côté de messes et de motets, on retrouve un grand nombre de livres de chansons françaises et de musique instrumentale, dont la fameuse collection de musique de danse *Liber Primus leviorum carminum* de 1571.

Le concert est un kaléidoscope extrêmement varié du catalogue des éditions de Pierre Phalèse.

Distribution : mixte vocale – instrumentale

Les collègues de Josquin Desprez (ca. 1455 - 1521)

Nous sommes très heureux d'avoir pu, malgré la crise du Coronavirus, célébrer les 500 ans de la mort de Josquin Desprez. En raison de la grande attention que Josquin Desprez a reçue en 2021 - et à juste titre ! - en concerts, enregistrements ou colloques, on pourrait avoir l'impression qu'il était une exception de sa génération. La vérité est bien sûr plus nuancée. Il avait des collègues, qui ont composé d'aussi belles polyphonies, mais qui, pour une raison ou une autre, ont été beaucoup moins sous les feux de la rampe. Parfois, l'environnement dans lequel ils officiaient n'avait que peu d'intérêt politique ou religieux, ou bien, les imprimeurs musicaux ne voyaient aucun intérêt commercial à publier des œuvres de compositeurs moins connus, compositeurs qui restaient ainsi par les effets d'un cercle vicieux, inconnus. D'autres circonstances ont pu également jouer un rôle dans la méconnaissance de certains compositeurs, comme des manuscrits perdus, ou des œuvres pour des effectifs non adaptés, etc.

Il existe ainsi un certain nombre de compositeurs qui ont écrit de la polyphonie tout aussi aventureuse, innovante et personnelle. Le Huelgas Ensemble souhaite, après cette « année Josquin », présenter leurs œuvres et ainsi les rétablir dans leurs droits. Le travail de Antoine Brumel sera entre autre présenté avec attention, ainsi que celui de Noël Bauldeweyn, dont les compositions, malgré leurs grandes qualités contrapuntiques, ont souvent été confondues avec celles de Josquin Desprez. Ludwig Senfl l'égalait aisément dans ses motets et odes profanes. Alexander Agricola pourrait être désigné comme un modèle pour Josquin. Il n'y a pas de hasard si dans beaucoup de manuscrits plus tardifs, les pièces de Agricola figurent aux côtés de celles de Josquin.

Distribution : a cappella

CONTREPOINT !

Ce programme aurait pu s'appeler « Offrande musicale avant la lettre » : en effet, il introduit magistralement le large éventail des idées et techniques du contrepoint dans la Polyphonie. L'auditeur pourra s'émerveiller de la virtuosité impressionnante avec laquelle les grands compositeurs maîtrisent les contraintes musicales presque inextricables. Et pourtant, il se délectera de la splendeur absolue de ces harmonies complexes créées lors de ces jeux et défis de composition.

D'étonnantes œuvres construites sur l'hexacorde, la gamme médiévale *ut re mi fa sol la*, auront la part belle. On entendra cet hexacorde utilisé de manière surprenante, virtuose et variée, comme cantus firmus ou comme motif mélodique toujours changeant. On retrouvera par ailleurs des architectures sonores construites sur différents « cantus firmus » issus du chant grégorien. Pour terminer, on présentera des compositions dans le style « floridus », dans lesquelles, chaque voix contrapuntique évolue de manière ornée.

Le programme contient, entre autres, des parties de la Messe *hexacorde* de Antoine Brumel et de la messe « Malheur me bat » de Josquin Desprez, des motets à 6 voix de Pierre de Manchicourt ainsi que des pièces profanes et sacrées de Ludwig Daser, Michel Des Buissons, Constanzo Porta, Robert de Févin, Johannes Ghiselin et d'autres compositeurs anonymes. Un programme plein de créativité hors du commun et de rebondissements inattendus !

Distribution : mixte vocale – instrumentale

Nouveaux programmes

L'Avant-garde cyprïote (ca. 1380 - ca. 1420)

Grâce à un mariage princier, un magnifique et très riche manuscrit musical a été conservé, ce qui est d'une grande importance pour notre connaissance de la culture musicale française de la fin du Moyen-Âge. Les protagonistes de cette union étaient Louis de Savoie (1413 – 1465) et Anne de Lusignan (1418 – 1462), fille de Janus II, de Lusignan, roi de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie.

La dot qu'Anne de Lusignan apporta à la cour de Savoie à Chambéry comprenait un luxueux manuscrit de musique chypriote, d'une importance extraordinaire pour la connaissance du répertoire et de la tradition de l'avant-garde européenne vers 1400.

L'ouvrage est composé de 334 œuvres – toutes les formes, aussi bien sacrées que profanes pratiquées en ces temps sont ainsi présentes : chants grégoriens monodiques, ballades, virelais, rondeaux, motets cérémoniels et isorythmiques ou encore des extraits de messes.

Toute la musique est anonyme et est écrite dans un style d'Ars Subtilior très particulier. On retrouve régulièrement dans les textes des références aux conditions de vie à la cour chypriote, à ses nobles membres, mais aussi aux particularités géographiques de Chypre.

Le style musical est d'une haute complexité rythmique, le nombre de voix change sans jamais être standard et les formes harmoniques et mélodiques sont particulières et sont toujours différentes entre chaque pièce.

Un programme époustouflant qui dévoile une facette jusque-là inconnue de la musique occidentale.

Distribution : mixte vocale – instrumentale

L'oreille de Erasme (Rotterdam 1469 - Bâle 1536)

Erasme était un des humanistes les plus influents d'Europe. En plus de ses travaux comme théologien, philosophe, écrivain et traducteur de textes en latin et grec, Erasme était avant tout un observateur attentif et critique des évolutions sociales en général et des tensions au sein de l'Eglise catholique en particulier.

A partir de 1493, fraîchement nommé secrétaire de l'Evêque de Cambrai, Erasme entreprit de nombreux voyages partout en Europe. En conséquence, il est devenu une figure célèbre (et pour beaucoup redoutée) dans les cercles laïques et spirituels de l'intelligentsia européenne, entre autre en raison de ses nombreux écrits critiques, ouvrages philosophiques et traductions. L'un de ses nombreux amis était le célèbre musicologue suisse Henrich Glareanus, qui a écrit le plus important traité musical humaniste, Le Dodekachordon. Glareanus indique dans ses écrits qu'Erasme était un élève de Jacob Obrecht, important compositeur franco-flamand.

Ce programme présente la variété de ce qu'aurait pu entendre Erasme lors de ses différentes étapes, par exemple au Vatican, à la cour royale à Paris, à la cour anglaise de Henry VIII, à la cour ducal à Bruxelles et dans les milieux humanistes de l'Allemagne du Sud et de Bâle, où il s'y installa définitivement.

L'auditeur se verra servir un assortiment de compositions anonymes tirées de chansonniers humanistes, mais aussi de célèbres contemporains d'Erasme, comme par exemple Josquin Desprez, Jean Mouton, Antoine Brumel, Sixt Dietrich, Bartolomeo Tromboncino et Thomas Stölzer.

Distribution : a cappella ou mixte vocale – instrumentale

Reprises

Fumeux fume – Innovations et expérimentations sur de la polyphonie vocale

L'art de la polyphonie vocale a connu à maintes reprises des périodes d'innovations révolutionnaires et d'audacieuses expériences contrapuntiques, qui ont façonné l'histoire de la Musique. Ce programme est une compilation d'œuvres importantes qui se sont démarquées et ont donné une inspiration durable pour de nouveaux développements.

Il crée ainsi une grande passerelle, qui commence avec les premiers Organa à deux voix du Tropaire de Winchester au Xème siècle et finit au XVIIème siècle, un excellent aperçu de la diversité de la polyphonie. Des classiques de l'innovation tels que des extraits de la Messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, l'éternel et fascinant *Viderunt omnes* de Maître Pérotin ou encore le *Sanctus* de la messe *Faisant regretz* du célèbre Josquin Desprez, côtoient des œuvres aujourd'hui totalement méconnues, comme un motet anonyme chypriote, dans le style virtuose de l'*Ars subtilior*, un Gymel anglais mélodieux anonyme de 1320 et la chanson ancienne, presque psychédélique de Solage, *Fumeux fume*. Des œuvres de Cyprien de Rore, Pierre de Manchicourt, Jacob Clément ou encore du napolitain Scipione Lacorcia et son style complètement déjanté et chromatique *Stravagante pensiero*, dans lequel pas une seule phrase ne sonne « normalement », témoignent de cette créativité infinie.

Distribution : a cappella

Harmonies extrêmes

Ce programme comporte un nombre important de pièces qui ont foulé aux pieds les règles de tonalité et de mise en forme mélodique, mais d'une manière extrêmement créative.

Dans les polyphonies du Moyen-Âge et de la Renaissance, des règles très strictes régissaient la modalité et les tonalités. Les bases de la tonalité reposaient tout d'abord sur les huit tons de l'Eglise, que l'on appelle également les modes (dorien, phrygien, etc.) Les œuvres de ce programme présentent ainsi d'audacieuses aventures chromatiques, aussi bien verticales que mélodiques, jamais entendues auparavant.

Les compositions tardives des Luca Marenzio (1553 – 1593), Scipione Lacorcia (ca. 1580 – après 1620), Giovanni de Macque (ca. 1548 – après 1653) et Michelangelo Rossi (ca. 1601 – 1656) donnaient déjà et donnent toujours encore la chair de poule au public. Elles sont les exemples d'un art madrigalesque excentrique, dans lequel, l'utilisation des chromatismes était devenu la norme.

Deux pièces de Antoine Brumel (1460 – 1512) et Pierre de Manchicourt (ca. 1510 – 1564) s'ajoutent encore au programme. Elles ne reposent pas sur des harmonies chromatiques, mais elles sont pourtant extrêmes d'une autre manière : avec leur inventivité mélodique, de continues séquences et imitations à couper le souffle, elles permettent d'atteindre par d'autres chemins le sentiment de *Stravagante pensiero* !

Distribution : a cappella

Le paysage des Franco-Flamands

Le livre de Paul Van Nevel *Het landschap van de Polyfonisten – De wereld van de Franco-Flamands* (Le paysage des polyphonistes – Le monde des Franco-Flamands) est sorti à l'été 2018. Paul Van Nevel, défend l'idée que le style imitatif et mélancolique, spécifique aux compositeurs franco-flamands, leur serait venu par le caractère du paysage de là où ils ont grandi (le silence, la tranquillité, la mélancolie). Paul Van Nevel a cheminé pendant plus de vingt années avec le photographe Luk Van Eeckhout à travers le « domaine » des franco-flamands. Il en ressort une documentation de pas moins de 168 splendides photos.

Le concert confronte le public au principe suivant : pour chacune des treize œuvres qui seront données, les auditeurs verront projetées des photos du paysage de l'enfance de chacun des compositeurs chantés. C'est en tout 24 images de panoramas et clichés de cathédrales franco-flamande qui accompagneront l'auditeur dans le monde des Franco-Flamands, pendant que le Huelgas Ensemble exécutera des œuvres de Antoine Busnois, Nicolas Gombert, Johannes Ockeghem, Josquin Desprez, Pierre de Manchicourt etc. Le public pourra apprécier directement la corrélation Paysage – Musique de manière frappante.

Ce programme a été enregistré en début d'année 2021 pour le label de disques Sony Music.

Distribution : a cappella

Ludwig Daser: Missa Preter rerum seriem à 6

Ludwig Daser est le plus sous-estimé des compositeurs allemands de la Renaissance. Il est né à Munich en 1526 et a été très tôt lié à la chapelle de la cour de Munich: un de ses professeurs était Ludwig Senfl. Il a été nommé maître de chapelle de la cour en 1552 et compositeur de la cour en 1554, jusqu'en 1571, quand il quitta Munich.

Daser était très apprécié dans le monde musical et l'imprimeur de Wittenberg, Georg Rhau a publié nombre de ses oeuvres. L'on retrouve d'ailleurs encore de nos jours, toute une collection de livres de chœur contenant beaucoup de ses compositions à la Bibliothèque d'état de Bavière. L'un de ces manuscrits contient la messe-parodie à 6 voix *Preter rerum seriem*, chef-d'oeuvre des plus remarquables de la Renaissance allemande.

En 1558, Cyprien de Rore a rendu visite à la chapelle de la cour de Munich et il est presque certain que les deux compositeurs aient fait connaissance à cette occasion. Il se trouve que de Rore a également écrit une messe à partir du même matériel. Le style de Daser, dans cette messe, repose sur deux fondamentaux: la mélodie grégorienne de l'antienne mariale *Preter rerum seriem* et le motet à six voix sur le même thème de Josquin Desprez.

L'ingéniosité du contrepoint, la combinaison originale de certaines voix (même un bicinium pour deux voix de basse dans le Credo) et un traitement harmonique extrêmement riche du thème font de cette messe une véritable expérience auditive.

Son départ de Munich en 1572 pour un poste à Stuttgart, à la chapelle de la cour ducal de Wurtemberg, n'a rien à voir avec la concurrence de Roland de Lassus, comme beaucoup le croient. Dans la Munich catholique, ses sympathies envers le protestantisme ne sont plus acceptées. Il décède à Stuttgart en 1580 et laisse derrière lui une oeuvre aussi bien qualitative qu'abondante.

Distribution : a cappella

Rome contre Naples

Ce programme présente les changements musicaux profonds à partir de 1600. La sévérité et la fluidité des techniques de contrepoint traditionnelles côtoient les nouveautés révolutionnaires, particulièrement en Italie, auprès de deux cités voisines, Rome et Naples, éloignées d'environ 250 km l'une de l'autre.

Nous présentons ici une fois de plus des compositeurs dont plus personne ne connaît aujourd'hui le nom, mais dont l'excellence musicale indéniable devraient les faire figurer aux meilleures places dans l'histoire de la musique. Le compositeur romain Francesco Soriano (1548 - 1621), élève de Palestrina, enfant terrible et pourtant très estimé, représente la « prima prattica ». Au centre du concert, sa virtuose messe « ut ré mi fa sol la », qui est sans aucun doute un sommet de la polyphonie de la Renaissance tardive.

Intercalées entre les différents mouvements de la messe, des œuvres avant-gardistes extravagantes de compositeurs napolitains contemporains. Nous en avons choisi trois, Scipione Lacorcia (ca. 1580 - après 1620), Giovanni de Macque (ca. 1548 - 1624) et Gioseppe Palazzotto e Tagliavia (ca. 1583 - après 1653). Leurs madrigaux tellement expressifs, éclatent harmoniquement et mettent à mal les règles de composition jusque là en vigueur et ouvrent complètement de nouveaux horizons musicaux. Un programme plein de musique extraordinaire, qui laissera au public un regard neuf sur l'histoire de la Musique.

Distribution : a cappella

En Albion de fluns environen - musique anglaise du XIVème siècle

La musique continentale du XIVème siècle a été bien appréhendée par l'étude de manuscrits centraux (le Codex Chantilly pour n'en citer qu'un). En revanche, la musique anglaise de cette « extraordinaire » période n'a été que très peu étudiée jusqu'à présent. Le Huelgas Ensemble propose dans ce programme un répertoire totalement inconnu, mais extrêmement intéressant, extrait de manuscrits gardés dans les bibliothèques de Cambridge, Oxford, Durham, Worcester, York et Londres. Ces motets isorythmiques, messes, conduits, gymels et chansons profanes nous montrent clairement que nous avons affaire à un art unique et bien particulier, qui prend souvent sa source dans les traditions locales. Ce qui explique pourquoi cette culture est restée inconnue dans le reste de l'Europe et n'a pas beaucoup changé depuis.

Le programme a été enregistré pour Sony Music. Le CD est sorti en juillet 2021.

Distribution : a cappella

Répertoire

Cette modeste sélection de programmes montre un aperçu néanmoins représentatif du répertoire que le Huelgas Ensemble a établi depuis sa création en 1971.

Josquin Desprez !

Missa Faisant regretz, Missa Malheur me bat, Missa L'homme armé super voces musicales

Au milieu de la vie, nous sommes entourés par la mort - Simone de Bonifont: Missa pro mortuis cum quinque vocibus (1556)

Une véritable trouvaille du XVIème siècle : un requiem d'un compositeur totalement inconnu (CD Cypres, 2020)

Le miroir de Claudio Monteverdi (1567 - 1643):

Missa da Capella a sei voci fatta sopra il motetto in illo tempore del Gomberti

L'œuvre monumentale de Monteverdi dans le style de la « prima prattica » mis en regard avec des madrigaux écrits par des compositeurs de la génération antérieure. (CD Sony, 2016)

The Eton Choirbook (ca. 1480 - 1505)

Le livre de chœur du collège d' Eton, à Windsor: le sublime répertoire du temps des Tudor. (CD Sony, 2012)

L'art du cigare

Un programme clin-d'oeil composé autour du cigare, présentant de la musique allant du Moyen-Âge jusqu'au début du XXème siècle (CD Sony, 2011)

Wolfgang Rihm (13/03/1952): Et lux (2009)

pour quatuor vocal et quatuor à cordes: Huelgas Ensemble & Minguet Quartett (CD ECM, 2015)

Le cycle: l'oreille de...

Dans cette série de programmes, Le Huelgas Ensemble pose la question de savoir ce qu'aurait pu entendre un individu particulier ou un groupe de personnes durant leur vie.

Ce cycle peut être donné individuellement ou dans son intégralité :

L'oreille de Rogier van der Weyden (1399/1400 - 1464)

L'oreille de Lucas Cranach l'Ancien (1472 - 1553)

L'oreille de Francisco de Zurbarán (1598 - 1664) (CD Cypres, 2014)

L'oreille de Pieter Paul Rubens (1577 - 1640)

L'oreille des Huguenots (CD Sony, 2017)

L'oreille de Theodoor Van Loon (1581/82 - 1649) (CD Cypres, 2018)

L'oreille de Bernard Van Orley (ca.1490 - 1541)

L'oreille de Christophe Colomb (avant 1451 – 1506) (CD Sony, 2019)

Monographies

- Nicolas Gombert (ca. 1495 - ca. 1560)
- Cipriano de Rore (1515 - 1565)
- Jean Richafort (ca. 1480 - ca. 1547)
- Pierre de Manchicourt (ca. 1510 - 1564)
- Michelangelo Rossi (ca. 1601 - 1656)
- Jacobus De Kerle (1531/1532 - 1591)
- Jacob Clement (ca. 1510/15 - 1555/56) alias Clemens non Papa
- Alexander Agricola (1446 - 1506)
- Robert White (ca. 1538 - 1574)
- Firminus Caron (ca. 1440 ? - ca. 1495)

Huelgas Ensemble

Groot Begijnhof 16
3000 Leuven
Belgium

Paul Van Nevel
artistic director

Silke Jacobsen
general manager
+32 (0) 468 12 89 10
sales@huelgasensemble.be

Geert Thyssen
office and finance manager
+32 (0) 471 22 82 40
office@huelgasensemble.be

Tom Phillips
production manager
+44 (0) 7496 77 71 76
production@huelgasensemble.be

www.huelgasensemble.be