

Le Conservatoire de Roubaix et La Chapelle des Flandres présentent

Lux aeterna

(Josquin Desprez v.1450 – 27 août 1521)

Église St Joseph, 14 novembre 2021, 15h30, Roubaix

Célébration des 500 ans de la mort de Josquin Desprez

Déploration d'Ockeghem (Nymphes des Bois)	Josquin Desprez
Missa L'ami Baudichon, extraits : Kyrie – Gloria – Agnus Dei	--
	Courte pause
Missa Malheur me bat : Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Agnus Dei	--
Déploration de Josquin	Maurice Bourbon, comp. en 2005

Métamorphoses

Noémie Capron, soprano ; Corinne Bahuaud, mezzosoprano ; Vincent Lièvre-Picard, Marcio Soarès-Holanda, hautes-contre ; Fabrice Foison, Clément Debieuvre, ténors ; Simon Heberle, Philippe Roche, basses ; Bogdan Nesterenko, accordéon de concert.

Coeli et Terra

Audrey Courcelaud, Claire Loiseau, Catherine Remy, Anne Steux Rousseau, Anne Tabary, sopranos ; Anne-Marie Bastien, Frédérique Bozec, Marie-Madeleine Vaillant, altos ; Henri-Noël Courtois, Bruno Richardot, ténors ; Gregory Duncan, Benoît Legrand, François Recher, Jean-Jacques Steux, barytons et basses.

Conception du concert, Maurice Bourbon
Direction, Juliette de Massy

Les enchaînements font partie de la création
Merci de réserver vos applaudissements à la fin de la première partie et à la fin du concert

Le 27 août 1521, mort de Josquin Desprez, bâtisseur d'éternité

Un seul Josquin... Comme il y eut un seul Monteverdi, un seul Bach, un seul Mozart, un seul Beethoven...

Josquin... 18 messes authentifiées, 60 motets, 80 chansons...

Un sens inné de la mélodie, du lyrisme, une maîtrise de l'harmonie...

Une immense intelligence, s'amusant aux jeux mathématiques et géométriques les plus complexes au sein de ses compositions...

L'invention sans cesse renouvelée des formes...

Une science des thèmes et des volumes qui, du plus petit au plus grand, construisent la cathédrale sonore...

Certes... mais surtout le génie, qui reste inexplicable.

Association La Chapelle des Flandres, Pôle d'art vocal – Roubaix

www.lachapelledesflandres.frL'hommage de **Métamorphoses,**
de **Maurice Bourbon** et de **Juliette de Massy**

En 2006, Maurice Bourbon pose la première pierre de *Josquin l'Européen*, qui deviendra une intégrale des messes, ces monuments de l'époque, l'équivalent alors de ce que seront les symphonies au XIXe siècle.

À ce jour, concerts et enregistrements se sont succédés. 10 CD ont été réalisés, 2 messes ont également été composées, en inspiration de Josquin, par des musiciens d'aujourd'hui (Régis Campo et Maurice Bourbon).

Un coffret de 10 CD, toute l'intégrale *Josquin l'Européen*, est également à la disposition des mélomanes.

Ce concert est le dernier d'une tournée de 4 :

- 5 août 2021, St Germain de Calberte dans le cadre Toutpetitfestival, organisateur CHAHUT !
- 27 août 2021, Ste Croix Vallée Française, temple, organisateur La Chapelle des Flandres
- 12 septembre 2021, Abbaye de Lonlay, organisateur Septembre Musical de l'Orne
- 14 novembre 2021, Roubaix, église St Joseph, organisateur Le Conservatoire de Roubaix

À propos de *Déploration de Josquin*
(Maurice Bourbon, 2005)

Déploration de Josquin est un hommage à Josquin Desprez, un "tombeau" bâti sur *La déploration d'Ockeghem* que Josquin avait lui-même composée en 1497. J'ai employé par jeu la même teneur "Requiem aeternam... luceat eis", notes pour notes, silences pour silences, confiée aux barytons et ténors. Teneur exposée une première fois (1° partie), puis une deuxième fois (2° partie). Dans la 3° partie, la teneur est absente, comme chez Josquin des mesures 56 à 71. Et elle revient, comme chez Josquin, pour terminer noyée dans le tutti "Requiescat in pace. Amen."

J'ai utilisé aussi le même superbe texte du rhétoricien Jean Molinet "Nymphes des Bois...Perdu avez votre bon père." Il m'a évidemment fallu changer les noms des compositeurs qui, dans mon œuvre, pleurent Josquin, et non Ockeghem.

Déploration de Josquin est écrite, pour la première partie, à 4 voix : soprano solo, accordéon, teneur (barytons-ténors), ostinato au Bassus. La deuxième partie est écrite à 8 voix : deux sopranos solos, 4 voix de chœur, dont un ostinato au Bassus, la teneur (barytons-ténors), accordéon. La troisième partie commence à 6 voix : soprano solo, 4 voix de chœur, accordéon, puis culmine à 10 : 2 sopranos solo, 7 voix de chœur et accordéon. Le dernier Amen est beaucoup plus développé que dans Josquin, mais avec le même principe des voix descendantes. Descendantes, puis disparaissant une à une, menant à l'ultime sol grave de l'accordéon, puis au silence... éternel.

Pourquoi l'accordéon ?

Peut-être l'inspiration... a priori inexplicable... Mais aussi l'amour de cet instrument à la fois flexible et rigoureux, lyrique, à la dynamique presque infinie, pouvant inscrire sa ligne et sa richesse au cœur des voix, les soulignant, les éclairant... Et j'ai trouvé, avec Bogdan Nesterenko, l'interprète idéal.

Une musique franco-flamande...

Comme dans toute musique franco-flamande, et comme dans Josquin, je me suis imposé des règles : la reprise de la teneur de Josquin et sa double exposition, la reprise du texte de Jean Molinet et d'autres... à découvrir.

Une musique contemporaine...

Des règles, mais une grande liberté autour !

Et une alternance de musiques modales, tonales, atonales.

Déploration de Josquin dans Lux aeterna

Dans ce concert hommage à Josquin Desprez, grand amateur de jeux mathématiques et géométriques, je ne pouvais faire autrement que travailler en symétrie. Ainsi *La déploration d'Ockeghem* (Josquin) ouvre le concert. Puis, après les messes *L'ami Baudichon* (extraits) et *Malheur me bat*, *Déploration de Josquin* le termine.

« Discours »

L'intégrale Josquin l'Européen a été réalisée en une vingtaine d'années, la conception de 2002 à 2005, la réalisation de 2006 à 2021.

Malgré les difficultés innombrables, qu'il serait fastidieux d'énumérer, depuis le lumbago invalidant d'un chanteur lors du 1er enregistrement jusqu'aux vicissitudes dues à la situation sanitaire actuelle...

J'ai été puissamment aidé, comme le montre la liste des acteurs et soutiens de l'intégrale.

Au sein de La Chapelle des Flandres, les bénévoles se sont dépensés sans compter pour Josquin, notamment les présidents successifs depuis 2006 : **Anne Rousseau, Marie-Madeleine Vaillant, Anne-Marie Bastien, Jean-Jacques Steux**. Et l'entreprise a pu bénéficier de la compétence et de la rigueur souriante de sa coordinatrice administrative, **Marianne Vanheule**.

Atelier Vocal en Cévennes (48), précieux partenaire, a pris en charge les productions Josquin et l'Espagne et Josquin et Bruxelles, pour lesquelles **Nathalie Moulin** s'est dépensée sans compter.

Atteint par l'usure, j'ai sollicité **Juliette de Massy** pour me remplacer à la direction de Métamorphoses et de « Biscantor ! ». Son grand sens musical et sa remarquable direction de chœur ont fait merveille dans les œuvres du Maître, et sa souplesse lui a permis d'intégrer les schémas préétablis par l'analyse des œuvres. Nous sommes complices depuis 22 ans, depuis les premières leçons de chant que j'ai données à l'adolescente de l'époque. On sait quelle carrière très riche de soprano elle mène à l'heure actuelle.

La complicité avec **Jacques Barbier**, musicologue spécialiste de Josquin, fut complète, « à l'ombre du Maître », pendant ces 20 années. Sa compétence a accompagné et inspiré mes analyses structurales, et nos discussions, à Tours, à Roubaix, à Javols, ne furent surtout pas tristes ! Il fut déterminant pour le choix des « étapes » de Josquin l'Européen.

Un grand merci, enfin, à la générosité du mécénat.

Celui de la **Fondation d'entreprise AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité Artistique** a permis la réalisation du dernier CD de la série, Josquin et St Quentin, et du coffret de l'intégrale. Outre un confort bienvenu dans la finalisation du projet, La Fondation a ainsi légitimé la valeur et l'intérêt du projet, dont j'ai cru très longtemps qu'il n'intéresserait aucun mécénat d'entreprise...

Ma profonde gratitude va enfin aux **110 mécènes particuliers**, dont certains sont fidèles depuis le premier jour !

Le projet Josquin l'Européen a eu le grand bonheur de soutenir **l'acte de création spécifique et magnifique qu'est l'enregistrement**, gravement mis en danger par la crise de la filière discographique, et souvent banalisé dans l'opinion, en raison des facilités d'enregistrement apportées par les techniques et les instruments actuels.

Certes les concerts, plaisirs fugaces, donnent seuls accès au charme du son direct, comme nous l'espérons lors de ce concert. En revanche, les enregistrements, traces durables du travail réalisé, **donnent une lecture plus fidèle encore des intentions du compositeur**, par la quête de la perfection harmonique que permettent les prises de sons répétées, le travail entre les prises et les montages.

Je suis arrivé au bout, avec soulagement, mais aussi avec regret, **des milliers d'heures passées à l'analyse des messes de Josquin**, et à la complicité qui en découlait, entre lui et moi, à 500 ans de distance. J'ai notamment le souvenir d'un moment miraculeux, où, perdu dans les hauteurs alpestres, j'analysais à la lumière d'une lampe à gaz les messes de l'Homme armé, et où je découvrais les incroyables symétries de l'Agnus Dei de la messe L'Homme armé Sexti toni (cependant déjà connue des musicologues...).

Tous les CD de l'intégrale contiennent une « conversation » avec Josquin.

Pour clore ce « discours », je donne la parole au Maître :

- Ah, Juliette, Maurice, mes amis, quel plaisir vous me faites (*Josquin très ému*). Que de souvenirs... Il est dur de penser que c'est fini...
- Fini ? Tu veux rire ! C'est pour l'éternité !

L'intégrale Josquin l'Européen (10 CD)

1. Josquin et Venise, messes *Mater patris, Di Dadi*
2. Josquin et Cambrai, messes *Ad fugam, Amici* (Régis Campo, autour du Credo *Quarti toni* de Josquin)
3. Josquin et Rome 1, messes *L'Homme armé super voces musicales, L'Homme armé Sexti toni*
4. Josquin et Rome 2, messes *La sol fa re mi, Gaudeamus*
5. Josquin et Ferrare, messes *Hercules, Dux Ferrariae, Chascun me crie...même Hercule !* (Maurice Bourbon, autour du Credo *Chascun me crie* de Josquin)
6. Josquin et Condé sur l'Escaut, messes *Pange lingua, De beata Virgine*
7. Josquin et l'Espagne, messes *Fortuna desperata, Une musique de Biscaye*
8. Josquin et Milan, messes *Ave maris stella, D'ung aultre amer* (avec Maurice Bourbon, *Tempus fugit...*)
9. Josquin et Bruxelles, messes *Faysant regretz, Sine nomine*
10. Josquin et St Quentin, messes *Malheur me bat, L'ami Baudichon,*

Les acteurs et soutiens de l'intégrale (entre parenthèses, les CD concernés)

- 4 ensembles vocaux : Métamorphoses (1-10), Biscantor! (4-8), Maîtrise Boréale (2), A Karena Voces (10)
- 2 chefs : Maurice Bourbon (1-6), Juliette de Massy (7-10)
- 2 preneurs de son : Jean-Marc Laisné (Amati) (1-8), Jean-François Felter (ADMSon) (9-10)
- 4 directions artistiques : Maurice Bourbon et Jean-Marc Laisné (1-6), Maurice Bourbon, Juliette de Massy et Jean-Marc Laisné (7-8), Maurice Bourbon, Juliette de Massy et Jean-François Felter (9-10),
- 1 analyste des oeuvres de Josquin : Maurice Bourbon
- 50 chanteurs
- 4 maisons de disques: Lumen de lumine (1-2), Calliope (3), Ligia Digital (4), AR RE-SE (5-10)
- 3 producteurs : La Chapelle des Flandres (1-10), L'Homme armé éditions (3-10); Atelier Vocal en Cévennes (7-10)
- 2 lieux d'enregistrement : église d'Amfroipret (59) (1-2) ; église de Javols (48) (3-10)
- 110 mécènes particuliers (1-10) et un mécénat d'entreprise : Fondation AG2R LA MONDIALE pour la Vitalité Artistique (10 et coffret)
- 3 concepteurs graphistes : Jérémy Moncheaux (1-2), Marc Guerra (4-10)
- 1 musicologue : Jacques Barbier (1-10)
- 3 photographes : Nathalie Taillandier (4, 6-7), Nima Yeganefar (5), Marina Obradovic (8-10)
- 2 traducteurs : Geoffrey Marshall (1-4), Marcia Hadjimarkos (5-10)
- 2 chargés de production et de régie : Franck Larère (1-2), Nathalie Moulin (6-10)
- 1 coordinatrice administrative : Marianne Vanheule (3-10)
- 1 attachée de presse : Florence Petros (3-4, 6-10)

Et Josquin !

Subventions publiques

La Ville de Roubaix et la Région Nord-Pas de Calais, puis Hauts de France, ont fidèlement soutenu les productions de la Chapelle des Flandres.

Les productions d'Atelier Vocal en Cévennes ont été soutenues de 2017 à 2021 par le FNADT Massif Central (en 2019-2021), le GAL Causses Cévennes (en 2017-2018), la Région Occitanie (en 2019), le département de la Lozère, les scènes Croisées de Lozère, les communautés de communes des Cévennes au Mont Lozère, de Gorges Causses Cévennes, des Hautes Terres de l'Aubrac, les communes de Molezon, de Ste Croix Vallée Française, de St Germain de Calberte, de Barre des Cévennes.

Maurice Bourbon, octobre 2021