

SALLE BOURGIE

ARTE MUSICA
9e saison

19 | 20

DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

M
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
MONTRÉAL

Salle Bourgie présente

CANCIONERO DE UPPSALA

Dimanche 15 décembre, 14 h 30

La Nef

Pierre-Alexandre Saint-Yves direction musicale

PROGRAMME

ANONYME

¡Dadme albricias hijos d'Eva!

ANONYME

Vos, Virgen, soys nuestra Madre

PEDRO DE PASTRANA (1495-1563)

Senyores, el qu'es nascido

ANONYME

¿Como puedo yo vivir?

ANONYME

Dime Robadora

ANONYME

Verbum caro factum est

ANONYME

Si la noche haze oscura

ANONYME

Que todos sepan en flores

ANONYME

Vesame y abraçame

CRISTÓBAL DE MORALES (1500-1553)

Si nos hubiera mirado

ANONYME

Yo me soy la morenica

ANONYME

Un dolor tengo en el alma

MATEO FLECHA EL VIEJO (1481-1553)

Ríu, ríu chíu, la guarda ribera

GABRIEL MENA (1470-1528)

Andaran siempre mis ojos

ANONYME

Alta Reyna soberana

BARTOMEU CÁCERES (v. 1500-?)

Soleta so yo açi

ANONYME

No la devemos dormir

ANONYME

E la don don, Verges Maria

Veillez noter qu'il y aura une vente de disques au foyer après le concert. / Please note that CDs will be on sale in the foyer following the concert.

Concert présenté sans entracte
Concert presented without intermission

Au programme | The Programme

Le manuscrit

Le *Cancionero de Uppsala*, également connu sous les titres *Cancionero del Duque de Calabria* et *Cancionero de Venecia*, est un recueil de *villancicos* espagnols de la Renaissance compilé à Valence, à la cour de Ferdinand d'Aragon, duc de Calabre, et publié à Venise en 1556 par Jerónimo Scotto, un des imprimeurs les plus connus de son époque.

Le titre sous lequel le livre fut imprimé nous informe avec plus de précision sur son contenu et son usage : *Villancicos de diversos autores, a dos, y a tres, y a quatro, y a cinco bozes, agora nuevamente corregidos. Ay mas ocho tonos de Canto llano, y ocho tonos de Canto de Organo para que puedan aprovechar los que a cantar començaren* [*Villancicos* de divers auteurs, à deux, à trois, à quatre, et à cinq voix, nouvellement corrigés. Il y a de plus huit tons de plain-chant, et huit tons pour l'orgue qui pourront servir à ceux qui commencent à chanter]. Les chants, très représentatifs de leur époque avec leurs rythmes syncopés, sont en espagnol, en catalan, en latin et en galicien.

L'unique exemplaire connu de l'édition fut découvert vers 1907 par le musicologue et diplomate Rafael Mitjana à la bibliothèque de l'Université d'Uppsala, en Suède, d'où l'appellation de *Cancionero de Uppsala*. Deux ans après, Mitjana publia une étude sur le livre intitulée *Cincuenta y cuatro canciones españolas del siglo XVI* [Cinquante-quatre chansons espagnoles du XVIe siècle], dans laquelle il commente et transcrit le texte des pièces. Mitjana attribua les œuvres à des compositeurs espagnols tels que Juan del Encina, Cristóbal de Morales et Francisco de Peñalosa, qui ont résidé en Italie pendant la première moitié du XVIe siècle. Cependant, c'est à partir de la publication du travail de Romeu Figueras, *Matheo Flecha el Viejo, la corte literariomusical del duque de*

The Manuscript

The *Cancionero of Uppsala*, also known as *Cancionero del Duque de Calabria* and *Cancionero de Venecia*, is a collection of Renaissance Spanish *villancicos* compiled in Valencia at the court of Ferdinand of Aragon, Duke of Calabria, and published in Venice in 1556 by Jerónimo Scotto, one of the best-known music publishers of his time.

The title of the published source gives greater detail about its contents and use: *Villancicos de diversos autores, a dos, y a tres, y a quatro, y a cinco bozes, agora nuevamente corregidos. Ay mas ocho tonos de Canto llano, y ocho tonos de Canto de Organo para que puedan aprovechar los que a cantar començaren* [*Villancicos* by diverse authors, for two, three, four, and five voices, newly corrected. Containing more than eight plainchant tones and eight organ tones, of use to those who are beginning to sing]. The songs it contains are highly reflective of their era, with syncopated rhythms and texts in Spanish, Catalan, Latin, and Galician.

The only surviving copy of the published source was discovered around 1907 by musicologist and diplomat Rafael Mitjana in the library of Uppsala University, Sweden, hence its name. Two years after the discovery, Mitjana published a study of the book entitled "Cincuenta y cuatro canciones españolas del siglo XVI" [Fifty-four Spanish Songs from the 16th Century], in which he comments and transcribes the different song texts. Mitjana attributes the collection to Spanish composers such as Juan del Encina, Cristóbal de Morales, and Francisco de Peñalosa, who had lived in Italy in the second half of the 16th century. But it was through Romeu Figueras' efforts, specifically his study "Matheo Flecha el Viejo, la corte literario musical del duque de Calabria y el Cancionero llamado de Upsala" that linked the

Calabria y el Cancionero llamado de Upsala, que le *Cancionero* a été associé à la cour du duc de Calabre. Contrairement à l'habitude de l'époque, le recueil n'a ni dédicace ni prologue, ce qui rend obscures les circonstances dans lesquelles fut réalisée la compilation.

La petite histoire du projet

Le concert de ce soir revêt une importance toute particulière pour moi. À l'âge de dix ans, j'ai chanté le *Cancionero de Upsala* avec les petits chanteurs du Cap-de-la-Madeleine dirigés par Raymond Perrin. Ce concert a été mon premier contact avec la musique ancienne, ses harmonies et ses

Cancionero to the court of Calabria. Contrary to custom in this period, the collection bears neither dedication nor prologue, further obscuring the circumstances under which it was compiled.

The Story Behind the Project

Tonight's concert holds special meaning for me. As a ten-year-old, I sang the *Cancionero of Upsala* with the Petits Chanteurs du Cap-de-la-Madeleine, conducted by Raymond Perrin. That concert provided the circumstances for my first contact with early music, its harmonies and rhythms, as well as what were, for me, arcane instruments. If memory serves, there were even crumhorns

Contrairement à l'habitude de l'époque, le recueil n'a ni dédicace ni prologue, ce qui rend obscures les circonstances dans lesquelles fut réalisée la compilation.

rythmes, ainsi qu'avec des instruments inusités pour moi. Dans mon souvenir, il y avait même des cromornes dans l'orchestre ! Évidemment, cette expérience m'a marqué... si bien qu'aujourd'hui, je joue plusieurs instruments à vent anciens aux sonorités très particulières, notamment le chalumeau et le *rauschpfeife*, et certaines mélodies telle que *Riu, riu chíu* m'ont suivi depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui.

Ayant chanté Noël toute mon enfance, Noël et musique sont pour moi indissociables. Au fil des années, j'ai ralis ce qu'était son paysage sonore : un mélange de traditions musicales, différentes pour chacun, mais toutes composées de moments lumineux et jubilatoires, de chants, de fête, de danse et de moments solennels, spirituels et méditatifs, parfois nostalgiques. Ma tradition personnelle a longtemps été de chanter deux ou trois messes au jubé avec le chœur, la veille de Noël, le tout ponctué de volées de

in the orchestra! Obviously, that experience left a deep impression on me... for today, I am an adept of early wind instruments with extremely unusual sonorities, particularly the chalumeau and *rauschpfeife*, and there are certain melodies, such as *Riu, riu chíu* that have been a part of my life ever since.

Having sung Christmas songs all my childhood years has meant that Christmas and music have become inseparable for me. And as years went by, I began to understand the Christmas soundscape, what populated it: a mix of musical traditions with individual meanings for each of us, all fashioned out of light and joy, of chants, feasts, dance, and of solemn moments of spirituality, meditation, and occasionally nostalgia. Personally, I had become used to singing two or three masses up in the choir loft on Christmas Eve against the pealing of bells! If you think about it, in the Quebecois tradition, bells are an integral part of many of life's important moments.

cloches! D'ailleurs, dans la tradition québécoise, celles-ci ont accompagné plusieurs moments charnière de nos vies. J'aime beaucoup les cloches... assez pour fabriquer moi-même les cloches tubulaires que vous entendrez ce soir et que je fais résonner à l'occasion dans la forêt derrière chez moi. Leur son insistant, à la fois doux et enveloppant, m'inspire et me transporte.

Le choix des chants

Le *Cancionero de Uppsala*, source du répertoire présenté ce soir, ne comporte pas que des chants de Noël ou évoquant son histoire, mais l'esprit de Noël se dégage de la plupart des pièces. J'ai sélectionné à la fois des chants joyeux qui égayent les cœurs et des chants entraînants qui font naître des moments d'intériorité. Certains

I like bells very much... in fact I like them so much that I have made my own tubular bells, which you will hear tonight and which I occasionally play in the forest behind my home. Their insistent sound, both soft and enveloping, inspires and transports me.

The Choice of Songs

The *Cancionero of Uppsala*, the source of tonight's repertoire, comprises songs other than Christmas songs or carols related to the story of the Nativity, but the Christmas spirit inspires most of them. My selection includes festive songs that warm the heart and enticing ones that inspire introspection. Some are performed a capella by Dorothea Ventura, Ghislaine Deschambault, and Jean-François Daignault, with whom I have sung for many years. Dorothea's pure and

The Cancionero of Uppsala, the source of tonight's repertoire, comprises songs other than Christmas songs or carols related to the story of the Nativity, but the Christmas spirit inspires most of them.

sont interprétés a capella avec les voix de Dorothea Ventura, Ghislaine Deschambault et Jean-François Daignault, avec lesquels j'ai chanté durant plusieurs années. La voix pure et cristalline de Dorothea, le timbre riche et velouté de Ghislaine, le registre exceptionnel et la voix empreinte de sensibilité de Jean-François se complètent à merveille et nous livrent un vaste éventail d'émotions.

Arrangements et instrumentation

Pour les arrangements, je suis parti de l'idée qu'un recueil de chants composés en Espagne entre les XIVe et XVIe siècles, imprimé en Italie au XVIe siècle, oublié pendant les siècles suivants pour être

crystalline voice, Ghislaine's rich, velvety tone, and Jean-François' extraordinary vocal range and exquisitely sensitive voice marvellously complement each other and offer a panoply of emotions.

Arrangements and Instrumentation

When arranging the music, I began with the notion that a collection of songs composed in Spain between the 14th and 16th centuries, printed in Italy in the 16th, then forgotten for many centuries to finally be discovered in Sweden in the 20th century was reason enough to unleash our imaginations and creativity.

finallement retrouvé en Suède au XXe siècle, permettait toute la latitude désirée pour laisser libre cours à notre imagination et à notre créativité.

J'ai donc utilisé le manuscrit en tant que matériau. J'ai sorti les pièces de leur contexte historique en utilisant des instruments de diverses cultures et provenant de différentes époques, et en y intégrant des moments musicaux inspirés par les musiques traditionnelles des pays entourant le bassin méditerranéen et avoisinant l'Espagne.

L'instrumentation se compose donc d'instruments anciens et d'instruments traditionnels, dans un style qui côtoie à la fois les musiques anciennes et les musiques du monde. L'équipe d'instrumentistes reflète la diversité des approches et des styles. Chacun d'eux contribue de façon remarquable à l'originalité de notre proposition : Andrew Wells-Oberegger, aux oud, cornemuse, santour et percussions, Seán Dagher au cistre, version irlandaise du bouzouki grec, Émilie Brûlé au violon, Elin Soderstrom, à la viole de gambe, Éric Breton aux percussions multiples, auxquels je me joins avec le chalumeau, le *rauschpfeife* et les flûtes à bec.

Aujourd'hui, nous vous proposons une approche du *Cancionero de Uppsala* libérée des contraintes souvent imposées à ce répertoire, en laissant une place à l'improvisation et en intégrant des éléments des cultures cohabitant de façon harmonieuse dans l'Espagne des XIVe et XVe siècles. Cet esprit de partage culturel et d'harmonie nous semble tout indiqué en ce début de XXIe siècle troublé par tant de divergences et de conflits, la musique ayant été de tout temps une source de rassemblement, de paix et de célébration.

Nous vous souhaitons un excellent concert et de joyeuses Fêtes!

© Pierre-Alexandre Saint-Yves
Directeur musical

I thus resolved to use the manuscript as malleable material. I removed the pieces from their historical context by using instruments from various cultures and different eras, while embedding in them musical moments inspired by the traditional music of countries surrounding the Mediterranean Basin and bordering Spain.

The instrumentation includes, therefore, both ancient and folk instruments, in a style that rubs shoulders with early music and world music. The team of instrumentalists also reflects the diversity of approaches and styles. Each of these musicians contributes something remarkable to the originality of our project: Andrew Wells-Oberegger at the oud, bagpipes, santur, and percussions, Seán Dagher at the cittern, an Irish version of the Greek bouzouki; Émilie Brûlé at the violin, Elin Soderstrom at the viola da gamba, Éric Breton playing multiple percussion instruments and myself, joining in on chalumeau, *rauschpfeife*, and recorders.

Today, we propose an approach to the *Cancionero of Uppsala* free of the constraints with which this repertoire is often burdened, but leaving room for improvisation and including elements from cultures that cohabited in harmony in 14th- and 15th-century Spain. This spirit of cultural exchange and harmony seemed to us altogether appropriate as we near the second decade of this 21st century so heavily mired in divergence and conflict, but for which music, a perennial source of togetherness, peace and celebration, provides an antidote.

We wish you an excellent concert with us, and happy holidays!

© Pierre-Alexandre Saint-Yves
Music Director
Translated by Le Trait juste

© LOUIS PARISOT GIGNAC

LA NEF

Fondée à Montréal en 1991, La Nef crée, produit et diffuse des concerts, spectacles pluridisciplinaires, enregistrements physiques et numériques, contes musicaux et livres-disques. Ses activités sont destinées à un public de tous âges. Son vaste répertoire s'étend des musiques anciennes et de tradition orale aux approches actuelles de musique de création et de musique du monde. Selon les productions, son approche scénique intègre le théâtre, le mouvement et la danse, les arts visuels, la vidéo et les arts numériques. Tous ces éléments leur confèrent une grande qualité artistique, une diversité de styles au caractère distinctif ainsi qu'une signature unique. Au cours des ans, La Nef a présenté ses productions en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Maintes fois finaliste et mise en nomination pour ses concerts, spectacles, disques et livres-disques, La Nef a été honorée de nombreux prix et distinctions, dont des prix Opus et trophées Félix de l'ADISQ.

Founded in Montréal in 1991, La Nef creates, produces, and performs concerts, multimedia and multidisciplinary shows, analogue and digital albums, musical tales, and CD books. Its activities are aimed at audiences of all ages. Its wide-ranging repertoire includes early music, the music of oral traditions, world music, and experimental and contemporary approaches to musical creation. Depending on the approach chosen, La Nef performances integrate theatre, movement and dance, visual arts, video, and more recently owing to technological progress, digital arts. All these elements contribute to the high artistic quality, stylistic diversity, and distinctive character that are the company's unique signature. Over the years, La Nef has presented its shows in North and South America, Europe, and Asia. Its concerts, shows, albums, and CD books have all led to multiple nominations, and the company numbers Opus, and ADISQ prizes among its many awards and distinctions.

LES MUSICIENS DE LA NEF

PIERRE-ALEXANDRE SAINT-YVES

ténor, chalumeau, rauschpfeife, flûtes à bec et direction musicale
tenor, chalumeau, rauschpfeife, recorders, and conductor

DOROTHÉA VENTURA

soprano

JEAN-FRANÇOIS DAIGNAULT

contreténor / countertenor

GHISLAINE DESCHAMBAULT

mezzo-soprano

ANDREW WELLS-OBeregger

oud, cornemuse, santour, percussions / oud, bagpipes, santur, percussion

SEÁN DAGHER

cistre / cittern

ÉMILIE BRÛLÉ

violon / violin

ELIN SODERSTROM

viole de gambe / viola da gamba

ÉRIC BRETON

percussions / percussion

L'ÉQUIPE DE LA NEF

CLAIRE GIGNAC

directrice artistique et générale / artistic and executive director

SEÁN DAGHER

codirecteur artistique / artistic codirector

LOUIS ALLARD

directeur administratif / administrative director

ANNE-AUDREY DELTELL

diffusion et communication / communications and distribution

COMITÉ ARTISTIQUE

Pierre-Alexandre Saint-Yves, Andrew Wells-Oberegger, Dorothéa Ventura,
Jean-François Daignault, Patrick Graham

Prochains concerts

DÉCEMBRE

MERCREDI 18

Noël celtique
Còig

COMPLET

JEUDI 19

Le Noël de Charlie Brown
Taurey Butler Trio

COMPLET

SAMEDI 21 14 h 30
DIMANCHE 22 14 h 30

Intégrale des cantates de Bach - An 6
Ensemble Caprice
Matthias Maute, chef

JANVIER

MARDI 14 19 h 30

Concerto Italiano
Rinaldo Alessandrini, clavecin et direction
Œuvres de Corelli, A. Scarlatti, Vivaldi et autres

MERCREDI 15 19 h 30

Rinaldo Alessandrini, clavecin
Œuvres de J. S. Bach, Buxtehude et autres

Vous aimerez peut-être...

À LA COUR DES GONZAGUE
mercredi 22 janvier, 19 h 30

Profeti della Quinta

Œuvres de Monteverdi et Salomone Rossi

Des madrigaux d'une grande souplesse expressive côtoient des psaumes hébraïques dans une suave polyphonie.

Équipe Salle Bourgie

Isolde Lagacé

Directrice générale et artistique

Sophie Laurent

Directrice artistique adjointe

Raphaële Goldenberg

Responsable des communications

Alita Kennedy L'Ecuyer

Responsable marketing

Julie Olson

Adjointe aux communications et au marketing

Miguel Chehuan Baroudi

Responsable de l'administration

Laurine Pierrefiche

Responsable de la billetterie et adjointe à l'administration

Trevor Hoy

Responsable des programmes imprimés

Nicolas Bourry

Responsable de la production

Roger Jacob

Responsable technique - Salle Bourgie

Conseil d'administration Arte Musica

Pierre Bourgie président

Carolynne Barnwell secrétaire

Paula Bourgie administratrice

Pascale Chassé administratrice

Michelle Courchesne administratrice

Philippe Frenière administrateur

Paul Lavallée administrateur

Diane Wilhelmy administratrice

ARTE MUSICA

En résidence au Musée des beaux-arts de Montréal depuis 2008, Arte Musica a comme mission le développement de la programmation musicale du Musée.

In residence at the Montreal Museum of Fine Arts since 2008, Arte Musica's mission is to develop the Museum's musical programming.

Pierre Bourgie, président
Isolde Lagacé, directrice générale et artistique

sallebourgjie.ca

bourgjehall.ca

514-285-2000, option 4

BOURGIE
HALL

SALLE
BOURGIE

Pavillon Claire et Marc Bourgie, Musée des beaux-arts de Montréal
1339, rue Sherbrooke Ouest

Le Musée des beaux-arts de Montréal et Arte Musica tiennent à souligner la contribution exceptionnelle d'un donateur anonyme en hommage à la famille Bloch-Bauer.

The Montreal Museum of Fine Arts and Arte Musica would like to acknowledge the exceptional support received from an anonymous donor in honour of the Bloch-Bauer Family.

Partenaire média/Media partner

LEDEVOIR

Présenté par
Presented by

