

ENSEMBLE VOCAL ASSANDRA
MISSA SALVE REGINA
Motets & Sonates

Dimanche 31 octobre 2021
Eglise Saint-Cyr d'Arçais (Arçais)

L'association des Amis de l'Orgue d'Arçais remercie l'ensemble vocal Assandra pour le concert dont les bénéfices sont destinés à la remise en service de l'orgue d'Arçais.

La *Missa Salve Regina* que vous entendrez ce soir est une Messe célébrée pendant le jour de l'Assomption. Sa qualité extraordinaire suggère encore une reconstitution pour notre plaisir et pour le vôtre.

Mais qu'est-ce donc qu'une «Messe» comme genre musical ? Il suffit de redire que l'exécution des parties d'une telle œuvre, au 17ème siècle ou de nos jours, illustre seulement les manifestations d'une foi. En accompagnant une cérémonie somptuaire ou un rite, cette œuvre en réalise la "dramaturgie" comme acte artistique.

Caterina Assandra vécut dans l'une des institutions musicales les plus célèbres du Nord de l'Italie, l'abbaye bénédictine de Sant'Agata in Lomello, qui comptait une centaine de religieuses. Celles-ci développèrent, de la fin du seizième siècle jusqu'au début du dix-huitième, une riche pratique musicale qui leur attira à la fois l'admiration d'un flot constant de visiteurs et la censure des dignitaires ecclésiastiques, inquiets du caractère profane de la musique et des contacts que les religieuses cloîtrées pouvaient entretenir avec le monde extérieur. Malgré cette difficulté, les Bénédictines de Sant'Agata furent tout simplement les musiciennes les plus célèbres de Milan pendant la plus grande partie du dix-septième siècle.

Bien qu'aucun document n'atteste que Caterina Assandra ait fait partie de l'ensemble musical du couvent, (comprenant une vingtaine de religieuses), il est avéré qu'elle composa de la musique. Elle eut la possibilité de publier ses compositions et, en peu de temps, fit paraître un grand nombre d'œuvres. On sait toutefois peu de choses sur les circonstances exactes et la chronologie de ces œuvres.

L'esthétique des compositions de Caterina Assandra prend comme point de départ les pièces sacrées alors en faveur dans le Nord de l'Italie. Loin de manifester une naïveté ou une simplicité à laquelle on pourrait s'attendre de la part d'une femme cloîtrée depuis longtemps, l'écriture témoigne d'une connaissance aiguë des tendances musicales de son temps et, à certains endroits, d'une réelle inventivité dans les sons et les mots. Elle était très consciente de l'importance du texte et y attachait autant de prix qu'à la musique.

Sa musique se caractérise par des lignes vocales très fournies, souvent fleuries, sur des basses continues entraînantes. Ses motets, de longueur diverse, sont prévus pour être interprétés par des combinaisons sans cesse changeantes : solos, duos et trios. Cette alternance de variété et de répétition est l'une caractéristique essentielle de ses pièces polyphoniques.

La *Missa Salve Regina* fut commandée à Caterina Assandra par la famille Borghese en 1616. Caterina Assandra n'eut que peu de temps pour composer cette messe, dont les manuscrits sont conservés à la Bibliothèque Apostolique du Vatican, et qui fut souvent utilisée dès lors pour les offices solennels à la gloire de Marie.

Cette messe est écrite pour cinq voix concertantes (« *A cinque voci concertata* »), c'est-à-dire cinq voix au sens mélodique, ce qui donne un riche style contrapuntique et fugué. On sait que chacune de ces voix était tenue par un pupitre comportant trois chanteurs, accompagnés par un orchestre à cordes réparti en cinq pupitres (quatre violons, deux altos et deux violes), ainsi que par une basse continue chiffrée (orgue, clavecin, viole, violone et basson).

Nous avons complété cette messe avec deux sonates pour instruments à cordes et vents ainsi que deux motets l'un à deux voix de Claudia Francesca Rusca, et le second à cinq voix de Luigi Rossi. Trois motets à cinq voix avec deux dessus et continuo, extraits du troisième des trois livres de motets de Caterina Assandra — le premier livre, publié en 1602, étant aujourd'hui disparu et le troisième livre étant si endommagé qu'il est difficilement exploitable, seul subsiste le *Crucifixus* (tiré de sa troisième Messe en grande partie perdue). On entendra notamment les fameux motets *Regina Caeli*, *Ave Regina* et *Salve Regina* à cinq voix qui appartiennent à ce troisième livre et le motet *Beata es Maria* à deux voix.

-o-o-o-o-o-o-o-

Pour l'interprétation de cette messe dans des églises françaises loin d'égaliser la dimension de Saint-Pierre de Rome, nous avons naturellement eu recours à un effectif plus réduit, mais que nous croyons à même de préserver l'essentiel des beautés de l'œuvre de Caterina Assandra.

Seul un nombre limité d'informations concernant l'interprétation de la *Missa Salve Regina* est parvenu à notre époque. On ne dispose que des partitions séparées utilisées par les chanteurs et les instrumentistes, mais on n'a aucune trace d'un *conducteur*, c'est-à-dire une partition d'ensemble utilisée par le maître de musique (peut-être un chanteur de la chapelle pontificale) pour diriger l'exécution. Ce qui est particulièrement précieux, ce sont les annotations manuscrites sur chacune des parties séparées : leur analyse nous a donné de nombreux renseignements.

On pense que la musique sacrée, du temps de Caterina Assandra, était surtout chantée en pupitres. Nous avons décidé de confier chacune des cinq voix à un soliste (au lieu de trois, lors de la création en 1616).

Enfin, on sait que Caterina Assandra avait originellement écrit sa *Missa Salve Regina* pour des voix de femmes et invitait une congrégation masculine pour y chanter les voix inférieures, comme elle en avait l'habitude au sein de son couvent. Mais à Rome, la création de sa messe fut confiée à des hommes, les femmes ayant interdiction totale d'interpréter ou de diriger des œuvres hors de leur couvent. Nous avons choisi de respecter l'intention initiale de la compositrice en faisant interpréter la *Missa Salve Regina* par deux voix féminines pour les voix supérieures.

Mustapha Bouali

Première PARTIE

Caterina Assandra (1590-1620)*

Missa Salve Regina & Motets

- **Kyrie – *Missa Salve Regina****
- **Gloria – *Missa Salve Regina****
- **Motet : *Regina Caeli****

Claudia Francesca RUSCA (1593-1676)

- **Sonata Seconda**
- **Credo – *Missa Salve Regina****
- **Motet : *Ave Regina****

Luigi ROSSI (1597-1653)

- **Motet : *Salve Virgo Singularis***
- **Sanctus – *Missa Salve Regina****

**Eve Diligent
Marie Albassier
Mustapha Bouali
Henri Chauveau
Gérard Brousseau**

**Martial Berger, Olivier Taton
Agnès Robert, Anne Leleu
Françoise Bourgoïn
Cyril Manoury
Paul Ferbos
Bruno Boulanger
Albert Regeffe**

Deuxième PARTIE

Opus I : *Missa Sancta Christina Perdu*

- **Crucifixus***

Claudia Francesca RUSCA (1593-1676)

- **Motet : *Cor Jesu Sacratissimum***
- **Motet : *Beata es Maria****
- **Ciaccona***
- **Agnus Dei – *Missa Salve Regina****

Sebastian A. DE HEREDIA (1585-1618)

- **Prélude**
- **Motet : *Salve Regina****

Soprano
Soprano
Alto
Ténor
Basse

Violons
Flûtes à bec
Viole de gambe
Théorbe
Clavecin
Orgue positif
Contrebasse

Sources : Bibliothèques Vaticane et Milan (Italie)

Restitution des œuvres et des parties de la basse continue : Mustapha Bouali

Nous tenons à remercier Thérèse-Marie Villot pour les traductions.

Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.

Gloria

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté.

Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus Tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.

Nous Vous louons,
nous Vous bénissons,
nous Vous adorons,
nous Vous glorifions,
nous Vous rendons grâce
pour votre immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.

Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram ;
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père ;
Vous qui enlevez les péchés du monde,
ayez pitié de nous ;
Vous qui enlevez les péchés du monde,
accueillez notre prière ;
Vous qui siégez à la droite du Père,
ayez pitié de nous.

Quoniam Tu solus Sanctus,
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris.
Amen.

Car Vous seul êtes Saint,
vous êtes le seul Seigneur,
le seul Très-Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Motet : Regina Caeli

Regina cæli, lætare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,

Reine du ciel, réjouissez-vous,
Car celui que vous avez mérité de
porter, alleluia !

Resurrexit sicut dixit, alleluia ;

Est ressuscité, comme il l'a dit,
alleluia !

Ora pro nobis Deum, alleluia

Priez Dieu pour nous, alleluia !

Credo

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible.

Et in unum Dominum
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia sæcula.

Je crois en un seul Seigneur,
Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.

Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de
la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu.

Genitum, non factum,
consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.

Engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père ;
par Lui tout a été fait.

Qui propter nos homines
et propter nostram salutem,
descendit de cælis.

Pour nous les hommes
et pour notre salut
il descendit du ciel ;

Et incarnatus est de Spiritu Sancto,
ex Maria Virgine :
Et homo factus est.

par l'Esprit Saint,
il a pris chair de la Vierge Marie,
et s'est fait homme.

Crucifixus etiam pro nobis,
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion
et fut mis au tombeau.

Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.

Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.

Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n'aura pas de fin.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre, Filioque procedit.

Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils.

Qui cum Patre, et Filio

Avec le Père et le Fils, il reçoit

simul adoratur et conglorificatur ;
qui locutus est per prophetas.

même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.

Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.

Je crois en l'Eglise,
une, sainte, catholique, et apostolique.

Confiteor unum Baptisma
in remissionem peccatorum.

Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.

Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi.
Amen.

J'attends la résurrection des morts
Et la vie du monde à venir.
Amen.

Motet : Ave Regina

Ave, Regina cælorum
Ave, Domina angelorum,
Salve, radix, salve, porta

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde ! Salut, porte du
Ciel !

Ex qua mundo lux est orta.

Par toi la lumière s'est levée sur le
monde.

Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.

Motet : Salve Virgo Singularis

Salve Virgo singularis
Virgo manens Deum parvis,
Ante saecula generatum Corde Patris
Adoremus nunc creatum, Carne
Matris.

Salut Vierge unique qui, restant
Vierge, enfantez un Dieu
Tous les siècles a engendré le Père :
Adorons-le naissant de la chair d'un
Mère.

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.

Saint ! Saint ! Saint,
le Seigneur, Dieu des armées !
Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire.

Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux

Crucifixus

Crucifixus etiam pro nobis,
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion
et fut mis au tombeau.

Motet : Cor Jesu Sacratissimum

Cor Jesu sacratissimum,
Miserere nobis.

Cœur sacré de Jésus,
Ayez pitié de nous.

Motet : Beata es, Virgo

Beata es, Virgo Maria
Quae Dominum portasti creatorem
mundi :
Genuisti eum, qui te fecit,
et in aeternum permanes Virgo.

Heureuse êtes-vous, Vierge Marie,
Vous qui avez porté le Créateur de
toutes choses ;
Vous engendré celui qui vous a créée,
et vous demeurez vierge à jamais.

Agnus

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du
monde, ayez pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du
monde, ayez pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du
monde, donnez-nous la paix.

Motet : Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiae
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules, filii Hævæ.

Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris
tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Salut, Reine, mère de miséricorde ;
Notre vie, notre douceur et notre espérance,
Vers toi nous crions, nous les enfants d'Ève
exilés.
Vers toi nous soupignons, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes.
Alors, toi qui es notre avocate,
tourne vers nous tes yeux pleins de
miséricorde.
Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit
béné de ton sein,
Ô clémente, bienveillante et douce Vierge
Marie.