

Great Music of Western Chant Traditions
Chefs-d'œuvre du plain-chant occidental

Friday, August 14, 2009
Vendredi 14 août 2009
Christ's Church Cathedral
Hamilton, Ontario

Program / Programme

"Ambrosian" Chant (Milanese) / Chant "ambrosien" (milanais)

Hymnum *Miraculum laudabile*
Ingressa *Factus est repente*
Antiphona *Crucem tuam*
Responsorium in choro *Domine Jesu Christe*
Antiphona ad Magnificat *Cantantibus*

Organ / Orgue

Ricercar del Secondo Tono

Andrea Gabrieli (1510-1586)

Roman Chant (11th-12th Century/ Chant romain (XI^e-XII^e siècles)

Communio *Factus est repente*
Antiphona *Crucem tuam*
Introitus *Statuit*
Offertorium *Confitebuntur*

Beneventan Chant (Southern Italy) / Chant bénévénain (Italie du Sud)

Ingressa *Factus est repente*
Antiphona *Ton stauron*
Tractus *Sicut cervus*

Sarum Chant (Salisbury) / Chant de Sarum (Salisbury)

Hymnum *O Lux beata Trinitas*

Organ / Orgue

O lux with a meane

John Redford (1485-1547)

Responsorium *Dignus a dignis*

Orgue / Organ

Ground

Orlando Gibbons (1583-1625)

PAUSE

"Mozarabic Chant" (Old Hispanic) / Chant "mozarabe" (vieil-hispanique)

Responsorium *Corpora Sanctorum*

Antiphona *Aperiat tibi*

Responsorium *Dies mei*

Antiphona *Sinite parvulos*

Organ / Orgue

Tiento de Medio Registro

de Tiple del Decimo Tono

Francisco Correa de Arauxo (1576-1654)

Gregorian Chant / Chant grégorien

Responsorium gradualia *Ex Sion*

Alleluia : Vidimus stellam - Sequentia Celeste organum (Cluny)

Tropus Omnipotens aeterna (Cluny)

Plain-chant français

Organ / Orgue (alternatim)

Messe en Mi

[Plein Jeu]-Premier Kyrie

Fugue-2e Kyrie

Récit-Christe

Trio-4e Kyrie

Anonymus / Anonyme

(Livre d'orgue de Montréal)

[Dialogue]- <i>Dernier Kyrie</i> <i>Kyrie</i> (alternatim) – <i>Messe Royale du Premier Ton</i>	Henry Du Mont (1610-1684)
Prosa <i>Sacrae Familiae</i>	Charles Amador Martin (1648-1711)
Organ / Orgue <i>Offertoire</i>	Jean-François Dandrieu (1682-1738)
<i>Agnus Dei</i>	Messe Bordelaise (17th C. / XVII ^e s.)
Organ / Orgue <i>Messe IV</i> Dialogue- <i>Amen</i>	Nicolas de Grigny (1672-1703)

Notes

Among the many different liturgical plainchant traditions that originated in Western cultures over the centuries, Gregorian chant is certainly the best-known, among other things as a result of the restoration work begun in the mid nineteenth-century by the monks of St Pierre Abbey in Solesmes, France. Other plainchant traditions remained in the background because, at various intervals, they were almost entirely superseded by Gregorian chant, often by pontifical decree. Some of these traditions have completely disappeared while others have left traces, to varying degrees, in medieval chant manuscripts or, in the case of more recent chant practices, in printed sources. Taken together, all of these variant traditions are witness to the richness of Latin liturgical chant in Western cultures over several centuries. Although each tradition possesses its own distinct set of musical characteristics, their differences and commonalities can be readily perceived, especially in shared repertoire. This is especially the case for the Pentecost Mass chant *Factus est repente*, and for the Good Friday antiphon *Crucem tuam*.

Although the sampling of plainchant styles in tonight's concert is far from being exhaustive, it nevertheless will offer listeners the opportunity to savour the richness and diversity of Western plainchant. The intervening organ pieces are either linked directly to the chant pieces, or related to them by virtue of a shared geographical provenance.

Milanese ("Ambrosian") Chant

Milanese or "Ambrosian" chant originated in the diocese of Milan and is recognized as one of the most ancient liturgical chant repertoires in the West. Among other features, it is renowned for its hymns.

Milanese chant is the only medieval plainchant repertoire to have survived the hegemony of Gregorian chant relatively intact.

Beneventan Chant

Beneventan chant first appeared in the seventh century, in the diocese of Benevento in southern Italy. Its practice was maintained at least until the eleventh century although it had been largely superseded by Gregorian chant from the eighth century on. A sizeable portion of its repertoire is preserved in South Italian manuscripts, in the form of alternate versions alongside Gregorian chants. Beneventan chant shares common features with Milanese and Old Roman chant, which precede it. Among the pieces that have survived, four Good Friday antiphons written out in two versions, one in the original Greek and the other, in Latin. One of these antiphons, *Ton stauron*, is none other than the Greek version of the antiphon *Crucem tuam*.

Roman Chant

“Old Roman” chant, as it is sometimes called, has survived in only five extant manuscripts dated between the eleventh and thirteenth centuries (2 containing chants for the Mass; 3 containing chants for the Office), and was heavily influenced by Gregorian chant. One of the most remarkable musical features of Roman chant is the use, particularly in Offertory verses, of repeated motives of two or three notes in the context of recitative-style passages.

Sarum Chant

Sarum chant originated in England, in the diocese of Salisbury (Sarum in Latin), toward the end of the eleventh century. It remained in use until it was replaced by the Book of Common Prayer in the middle of the sixteenth century. Mary Tudor restored the Sarum rite in 1553, but it was abolished by Elisabeth I in 1559. In the nineteenth century, it was again revived by the Oxford Movement. The Sarum repertoire is very close to Gregorian chant but displays numerous and significant variants which can be found, for example, in the hymn *O Lux beata Trinitas*. Several other pieces are exclusive to the Sarum rite, such as the responsory *Dignus a dignis* for the Feast of the Holy Innocents. Sarum chant was also used as the basis for a great number of English Renaissance polyphonic and organ works.

Old Hispanic Chant (“Mozarabic”)

Old Hispanic chant, sometimes improperly called “Mozarabic” chant, was in use throughout the Iberian Peninsula, and is distinct from all other plainchant repertoires from the same period (Gallican, Roman, and Milanese). Old Hispanic chant certainly existed long before it was first mentioned in the seventh-century writings of Isidore of Seville. It was completely superseded by Gregorian chant following the Reconquista

(eleventh century), and only some thirty chant melodies have been reconstructed. With very few exceptions, such as the responsory for the Consecration of an altar, *Corpora Sanctorum*, most of these surviving vestiges of authentic Old Hispanic chant were destined to the liturgy for the Dead.

Gregorian Chant

Gregorian chant derives its name from a false attribution to Pope Gregory the Great (Gregory I, + 604). Gregorian chant originated in the second half of the eighth century, as an amalgam of Old Roman and Gallican, the latter in use in the Frankish Empire. It would thus be more appropriate to call this repertoire “Romano-Frankish.” In the course of the Middle Ages, Gregorian chant was enriched by the acquisition of a great number of new compositions such as tropes and sequences. The *Moissac Tropery*, a mid eleventh-century manuscript from the abbey of the same name, contains numerous notated tropes and sequences. In 1047, the Abbey of Moissac was joined to the Abbey of Cluny, whose eleventh centenary we celebrate this year. The Agnus Dei trope *Omnipotens aeterna* was the only one sung at Cluny during the Easter liturgy.

French Baroque Plainchant

In the course of the seventeenth and eighteenth centuries in France, there arose a form of plainchant strongly tinged with the Classic, or Baroque, French style. During this period, the practice of chanting the Mass Ordinary in alternation with organ verses was also widespread. French colonial settlers brought these practices and liturgical traditions with them to New France. One of the most popular liturgical celebrations in the colony was the Holy Family Office, which contains the prosa, or sequence *Sacrae Familiae*, the only piece of plainchant known to be indigenous to New France. The *Messe Bordelaise*, composed in France in the seventeenth century, was equally popular in the colony and was still sung in Québec in the early twentieth century. The most famous of these musical plainchant Masses, however, was certainly the *Messe Royale du Premier Ton* by Henry DuMont. Finally, the *Livre d’orgue de Montréal* (The Montreal Organ Book), brought to Montreal in the early eighteenth century by the musician Jean Girard, is witness to the importance of organ music and to the use of *alternatim* Masses in New France.

Performers

JUAN CARLOS ASENSIO PALACIOS

Juan Carlos Asensio Palacios studied music at the Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos, and subsequently at the Real Conservatorio Superior de Música, where he specialized in musicology, performance (transverse flute), and choral conducting. As a collaborator in projects pertaining to the Caja de Madrid Foundation and the Répertoire international des sources musicales (RISM), he published a variety of articles in specialized journals, in addition to transcriptions of the *Madrid Codex* and the *Codex of Las*

Huelgas. In 2003, he published a monograph on Gregorian chant for the Alianza Editorial. He is an associate of the Atelier de Paléographie Musicale of the Solesmes Abbey, Professor of Gregorian chant and Music Palaeography at the Conservatorio Superior de Música de Salamanca, and teacher of the History of Medieval Music and Notation at the Escola Superior de Música of Catalonia. Since its foundation in 2002, he has been President of AHisECGre (Hispanic Association for the Study of Gregorian Chant), member of the Consiglio Direttivo of the AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano), and editor of the journal *Études Grégoriennes*. Since 1996, he is Director of the Schola Antiqua of Spain (www.scholaantiqua.com).

THE SCHOLA SAINT GRÉGOIRE

Pierre Cartier

Jean-Pierre Noiseux

Martin Quesnel

Alain Vadeboncoeur

The Montreal-based Schola Saint Grégoire was founded in 1994 by Jean-Pierre Noiseux, and specializes in the performance of Gregorian chant and related Latin liturgical repertoires. This schola, which can vary from 4 to 8 singers depending on requirements, has performed on numerous occasions in Québec, Ontario, as well as in France, Belgium (at the International Gregorian Festival of Watou, 2006), and Luxemburg (at the Journées du Chant Grégorien à l'Abbaye St-Maurice de Clervaux, 2003). For more than a decade on a regular basis, the group has sung Sunday Mass at St-Viateur Church in Outremont (Montreal). The Schola Saint-Grégoire has recorded two CDs, including a 2003 recording entirely devoted to Beneventan chant (www.scholagreg.org).

STILLMAN MATHESON

A native of St. Stephen, New Brunswick, Stillman Matheson enjoys a stimulating and diversified career as organist, choir conductor, church musician, and teacher. He studied at Mount Allison and McGill universities, and obtained a Doctor of Music degree from the University of Alberta in 1997. He is also the recipient of many awards and grants. A strong advocate of new music for the organ, Dr. Matheson has commissioned and premiered several new works for the instrument. His collaboration with the Edmonton Composers' Concert Society led to the release, in 2003, of a CD of solo organ music, *Acclamations: Canadian Organ Music*. Dr. Matheson is currently Director of Music at St. Joseph Parish, Hamilton.

Notes

Parmi les nombreuses traditions de plain-chant liturgique qui ont vu le jour en Occident au cours des siècles, celle du chant grégorien est certes la plus connue, grâce notamment aux travaux de restauration entrepris à partir du milieu du XIXe siècle par les moines de l'abbaye St-Pierre de Solesmes (France). Si les autres traditions sont méconnues, c'est d'abord parce qu'elles ont été presque entièrement éclipsées par le chant grégorien, à diverses époques et souvent par décret de Rome. Alors que certaines de ces traditions ont complètement disparu, d'autres ont laissé plus ou moins de traces dans les manuscrits du moyen âge et, pour les usages plus récents, dans des livres imprimés. Toutes ces traditions témoignent, à des degrés divers, de la richesse du chant liturgique latin occidental au cours des âges. Bien qu'elles possèdent leurs caractéristiques musicales propres, on peut assez aisément percevoir, du moins dans leur répertoire commun, à la fois ce qui les rapproche et ce qui les distingue. C'est le cas par exemple du chant *Factus est repente* de la messe de la Pentecôte ou encore de l'antienne *Crucem tuam* qui appartient à la fonction liturgique du Vendredi Saint.

L'éventail de styles de plain-chant au programme de ce concert est loin d'être exhaustif, mais il permettra à l'auditoire de goûter la richesse et à la diversité du plain-chant occidental. Quant aux pièces d'orgue intercalées, elles ont soit un lien direct avec certaines pièces de chant, soit un simple lien géographique.

Chant milanais ("ambrosien")

Propre au diocèse de Milan, le chant milanais ou "ambrosien" est l'un des plus anciens répertoires liturgiques d'Occident, célèbre entre autres pour ses hymnes. Bien qu'il en ait subi les influences à travers les siècles, le chant milanais est le seul plain-chant médiéval à avoir résisté, jusqu'à nos jours, à l'hégémonie du chant grégorien.

Chant bénéventain

Apparu dans le diocèse de Bénévent (Italie du Sud) au VIIe siècle, le chant bénéventain demeura en usage au moins jusqu'au XIe siècle, malgré qu'il ait déjà été largement remplacé par le chant grégorien à partir du VIIIe. Une partie importante de son répertoire est conservée, sous forme de doublet, dans des manuscrits de chant grégorien rédigés en Italie du Sud. Le chant bénéventain possède des similitudes avec les chants milanais et vieux-romain qui lui sont antérieurs. Parmi les pièces conservées, on trouve quatre antiennes de la liturgie du Vendredi Saint écrites en deux versions, l'une avec un texte grec, le texte d'origine, l'autre en latin. L'une d'elles, l'antienne *Ton stauron*, n'est autre que la version grecque de l'antienne *Crucem tuam*.

Chant romain

Parfois appelé "vieux-romain", il nous est parvenu, non sans avoir subi l'influence du chant grégorien, grâce à cinq manuscrits seulement (2 pour la messe ; 3 pour l'office) datés du XIe au XIIIe siècle. Il est apparu au VIIe siècle et a joué un rôle très important dans la formation du chant grégorien. L'une de ses caractéristiques musicales les plus remarquables est l'emploi, notamment dans les versets d'offertoire, de motifs répétés de deux ou trois notes dans des passages de style récitatif.

Chant de Sarum

Apparu en Angleterre dans le diocèse de Salisbury (Sarum en latin) vers la fin du XIe siècle, le chant de Sarum demeura en usage jusqu'à son remplacement par le *Book of Common Prayer* au milieu du XVIe siècle. La reine Mary restaura le rite de Sarum en 1553 mais il fut aboli par la reine Elisabeth I en 1559. Au XIXe siècle, le chant de Sarum a fait l'objet d'une restauration sous l'impulsion du Mouvement d'Oxford. Ce répertoire est très proche du chant grégorien mais il comporte d'importantes variantes, comme dans l'hymne *O Lux beata Trinitas*. Par ailleurs, plusieurs pièces lui sont exclusives, comme le répons *Dignus a dignis* pour la Fête des Saints Innocents. Le chant de Sarum a servi de matériau de base pour la composition de nombreuses pièces polyphoniques anglaises de la Renaissance et de plusieurs œuvres d'orgue.

Chant vieil-hispanique ("mozarabe")

Le chant vieil-hispanique, improprement appelé "mozarabe", en usage dans la péninsule ibérique, diffère des autres répertoires de plain-chant qui lui étaient contemporains (gallican, romain et milanais). Il existait certainement longtemps avant qu'il ne soit attesté, au VIIe siècle, dans les écrits d'Isidore de Séville. Il fut complètement remplacé par le chant grégorien après de la Reconquista (XIe siècle). Seule une trentaine de mélodies ont pu être reconstituées. Sauf quelques exceptions, comme le répons *Corpora Sanctorum* qui provient de la liturgie de la consécration d'un autel, la plupart de ces vestiges du chant vieil-hispanique authentique appartiennent à la liturgie des défunts.

Chant grégorien

Le chant grégorien tient son nom de l'attribution tardive de sa composition au pape Grégoire le Grand (Grégoire I, + 604). Mais il serait plus juste de parler de chant "romano-franc" puisqu'il est né à partir de la seconde moitié du VIIIe siècle d'un amalgame entre le chant vieux-romain et le chant gallican qui était en usage dans l'Empire franc. Au cours du moyen-âge, son répertoire s'est enrichi de nombreuses nouvelles compositions, comme les tropes et les séquences. Le *Tropaire de Moissac*, manuscrit de la deuxième moitié du XIe provenant de l'abbaye du même nom, contient un grand nombre de tropes et de séquences notées.

En 1047, l'Abbaye de Moissac fut rattachée à celle de Cluny dont nous célébrons cette année le onzième centenaire. Le trope d'Agnus Dei *Omnipotens aeterna* est le seul trope qui était chanté à Cluny dans la liturgie pascale.

Plain-chant baroque français

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, en France, se développa une forme de plain-chant fortement teinté du style classique français. L'usage de chanter l'Ordinaire de la messe en alternance avec des versets d'orgue était alors très répandu. Les colonisateurs français amenèrent avec eux leurs usages et traditions liturgiques. L'un des offices les plus importants en Nouvelle-France était celui de la Sainte-Famille qui comprend la prose, ou séquence *Sacrae Familiae*, laquelle est la seule pièce de plain-chant connue à avoir été composée en Nouvelle-France. La *Messe Bordelaise*, composée en France au XVIIe siècle, était aussi très populaire dans la colonie et était encore chantée, au Québec, dans les premières années du XXe siècle. Mais la plus célèbre de ces messes en plain-chant musical est certainement la *Messe Royale du Premier Ton* d'Henry DuMont. Enfin, le *Livre d'orgue de Montréal*, amené à Montréal au début du XVIIIe siècle par le musicien Jean Girard, témoigne de l'importance de la musique d'orgue et de l'usage des messes alternées en Nouvelle-France.

Intreprètes

JUAN CARLOS ASENSIO PALACIOS

Juan Carlos Asensio Palacios a commencé ses études de musique à la Manécanterie de Santa Cruz del Valle de los Caídos et les a poursuivies au Conservatoire Royal Supérieur de Musique (Musicologie, Flûte traversière, Direction de Chœurs...). Collaborateur des projets musicaux de la Fondation Caja de Madrid et du Répertoire international des sources musicales (RISM), il a publié divers travaux dans des revues spécialisées, ainsi que des transcriptions du *Codex de Madrid* et du *Codex de Las Huelgas*. En 2003, il a publié pour la maison d'édition Alianza une monographie sur le chant grégorien. Il est un collaborateur de l'Atelier de Paléographie Musicale de l'Abbaye de Solesmes, professeur de chant grégorien et de Paléographie Musicale au Conservatoire Supérieur de Musique de Salamanque et professeur d'Histoire de la Musique Médiévale et de Notation à l'École Supérieure de Musique de Catalogne. Depuis sa fondation en 2002, il est président de l'AHisECGre (Association Hispanique pour l'étude du Chant Grégorien), membre du Consiglio Direttivo de la AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano) et éditeur de la revue *Études Grégoriennes*. Il dirige la Schola Antiqua d'Espagne depuis 1996. (www.scholaantiqua.com).

LA SCHOLA SAINT GRÉGOIRE

Pierre Cartier

Jean-Pierre Noiseux

Martin Quesnel

Alain Vadeboncoeur

Fondée en 1994 à Montréal (QC) par M. Jean-Pierre Noiseux, la Schola Saint Grégoire se consacre à l'interprétation du chant grégorien et des répertoires liturgiques connexes. La Schola, dont les effectifs peuvent varier entre 4 et 8 chantres selon les circonstances, a offert de nombreuses prestations au Québec et en Ontario ainsi qu'en France, en Belgique (Festival international de chant grégorien de Watou, 2006) et au Luxembourg (Journées du Chant Grégorien à l'Abbaye St-Maurice de Clervaux, 2003). Elle participe régulièrement depuis plus de dix ans aux messes dominicales de la paroisse St-Viateur-d'Outremont (Montréal). La Schola Saint Grégoire a enregistré deux CD dont un est consacré au chant bénéventain (2003). (www.scholagreg.org)

STILLMAN MATHESON

Originaire de St. Stephen au Nouveau-Brunswick, Stillman Matheson poursuit une intéressante carrière à la fois comme organiste, chef de chœur, musicien liturgique et enseignant. Détenteur d'un doctorat en musique de l'Université de l'Alberta (1997), il a également étudié à l'Université Mount Allison et à l'Université McGill. Récipiendaire de plusieurs prix et bourses, M. Matheson est un ardent défenseur de la musique contemporaine pour orgue et a commandé et créé plusieurs nouvelles compositions pour cet instrument. Suite à sa collaboration avec la Edmonton Composers' Concert Society, il a enregistré en 2003 un disque compact de musique solo pour orgue intitulé *Acclamations: Canadian Organ Music*. M. Matheson est actuellement directeur de la musique à la paroisse St-Joseph de Hamilton.