

FESTIVAL
midis
MINIMES

ÉTÉ/ZOMER 2023

27.07

PROGRAMME DU JOUR
PROGRAMMA VAN DE DAG

Jacques Duponchel

(ca. 1620-1685)

Deus in adiutorium meum intende (Répons / Responsorium)
(Psalmi vespertini, Roma, 1665)

Franciscus vir catholicus (Antienne / Antifoon)
(Sacrae cantiones, Roma, 1671)

Dixit Dominus Domino meo (Psaume / Psalm 109)
(Psalmi vespertini, Roma, 1665)

Julien de Spire

(† ca. 1250)

Hunc sanctus praelegerat (Antienne / Antifoon)

Jacques Duponchel

Beatus vir qui timet (Psaume / Psalm 111)
(Psalmi vespertini, Roma, 1665)

Giovanni Battista Fasolo

(ca. 1598-post. 1664)

Himnus In Festo Sancti Patris mei Francisci
(Annuale, Venezia, 1645)

Jacques Duponchel

Magnificat (Cantique / Canticum)
(Sacrae cantiones, Roma, 1671)

Francesco Foggia

(1604-1688)

Salve Regina (Antienne / Antifoon)
(Psalmody vespertina, Roma, 1667)

HARMONIA SACRA

Yannick Lemaire

direction | leiding

Caroline Arnaud

soprano | sopraan

Dagmar Saskova

soprano | sopraan

Damien Ferrante

contre-ténor | contratenor

Guillaume Gutierrez

ténor

Renaud Delaigue

basse | bas

Louise Bouedo

violone

Diego Salamanca

théorbe | teorbe

Loris Barrucand

orgue | orgel

.....
PROCHAIN CONCERT
VOLGEND CONCERT

28.07

**ENSEMBLE VOCAL DE L'ABBAYE DE
LA CAMBRE**

Anthony Vigneron

direction / leiding

Mathias Lecomte

orgue / orgel

Felix Mendelssohn

(1809-1847)

Kyrie, MWV B57

Richte mich Gott, MWV B46

Hör mein bitten, WoO15

Trois motets, Op. 39

COMMENTAIRE

Le premier élément biographique fiable se rapportant à la vie et à la carrière de Jacques Duponchel date du 14 décembre 1652, jour de son admission au sous-diaconat dans l'ordre des Frères mineurs conventuels. Avant, tout n'est que supposition. Jusqu'à tout récemment encore, ses origines ont même été l'objet d'interprétations contradictoires : certains biographes le faisaient naître en Allemagne, d'autres à Dijon. C'est pourtant l'un des rares points sur lequel le compositeur fut toujours très précis : « Jacques Duponchel, de Douai » (*Jacobus Duponchel Duacenus* signe-t-il l'épître dédicatoire des *Psalmi vespertini* (1665) ; « de Douai dans les Flandres » (*Duaceno in Flandria*), indique-t-il sur la page de titre des *Sacrae cantiones* (1671).

Dans les premières décennies de la carrière de Jacques Duponchel, deux villes semblent jouer un rôle déterminant : Bonn et Bruxelles. En 1651, Maximilien-Henri de Bavière (1621-1688) est ordonné évêque de Cologne, Hildesheim et Liège et installe sa cour à Bonn, capitale de l'Électorat de Cologne qui, en quelques années, devient un important foyer culturel marqué par le goût italien du prince-électeur. Bien que Duponchel n'y fasse pas allusion, à la même époque, Bruxelles, capitale politique des Pays-Bas espagnols, est aussi une ville musicale attractive. Sous le règne du Gouverneur général Léopold-Guillaume de Habsbourg (1647-1656) elle devient même un important foyer de musique. Mais, les liens entre Duponchel et la capitale se tissent surtout autour de la figure d'Antonio Bichi (1614-1691). Neveu du pape Urbain VIII et nonce apostolique à Cologne depuis 1639, il s'installe à Bruxelles en avril 1642. Nommé évêque de Montalcino, il quitte Bruxelles en juin 1652. En 1656, sa charge épiscopale est transférée au siège d'Osimo, près d'Ancone. C'est là, en 1663, à l'orgue de la cathédrale que réapparaît le nom de Jacques Duponchel, désormais italianisé en Giacomo Duponchel.

L'année 1665 marque un tournant dans sa carrière, puisqu'il est nommé *Musicae praefectus* à la basilique romaine des Saints-Apôtres (Santi XII Apostoli). Pour consacrer sa nouvelle nomination, il publie à Rome une première anthologie de pièces polyphoniques : *Psalmi vespertini una cum litanis Beatae Mariae Virgini...* Il s'agit d'un recueil de onze pièces formant l'ordinaire d'un office de vêpres, autrement dit : le répertoire fixe susceptible d'être utilisé à toutes les vêpres dominicales, festives et solennelles sur l'ensemble du cycle liturgique annuel. Dans ce premier *opus*, Jacques Duponchel déploie toutes les facettes de son talent et prouve sa haute maîtrise du contrepoint, ainsi que sa connaissance approfondie des différents styles musicaux à la mode.

En 1670, Duponchel quitte Rome et retourne à Osimo. Il y retrouve ses fonctions antérieures d'organiste à la cathédrale et de préfet de chœur au couvent San Francesco tout en développant ses activités de musicien et de compositeur auprès des cercles musicaux de la ville comme la *Confraternità della Concezione*. Cette dernière période de la carrière de Jacques Duponchel – il meurt à Osimo en 1685 – est marquée par trois publications : *Sacrae cantiones* (1671), *Messe* (1676) et une version du psaume 138 (*Domine probasti*) dans une anthologie de *Psalmi vespertini* en 1683.

Il n'est pas faux de considérer les *Sacrae cantiones* comme le propre qui viendrait en supplément de l'ordinaire des vêpres proposé dans les *Psalmi vespertini* (1665). Le recueil comporte en effet dix-sept pièces (antiennes, répons et motets) pouvant convenir aux Communs du Sanctoral, aux fêtes de la Vierge, pour la Sainte-Croix et aux fêtes franciscaines (saint Antoine de Padoue et saint François d'Assise). La variété des mises en œuvre et des styles est plus poussée ici que dans le premier *opus*, les pièces étant écrites soit dans le meilleur goût italien, soit dans celui contrapuntique franco-flamand, soit encore dans un subtil mélange des deux, d'où se dégage une nette préférence pour les formes libres à deux solistes dans les registres aigus.

Fabien Guilloux

BIOGRAPHIE

Harmonia Sacra

Fondé par Yannick Lemaire et le musicologue Fabien Guilloux, Harmonia Sacra explore principalement le répertoire vocal sacré français et italien des XVIIe et XVIIIe siècles. Il se passionne également pour la redécouverte du patrimoine musical du Hainaut, terre frontalière au riche passé artistique. En résidence au Phénix, scène nationale et pôle européen de création, et au Conservatoire Eugène Bozza de Valenciennes, Harmonia Sacra mène d'ambitieuses créations dans une démarche historiquement informée tout en collaborant avec des artistes contemporains pour des projets originaux. En étroite complicité avec ses musiciens, Harmonia Sacra a développé en outre des outils de rencontre avec les personnes éloignées de la musique pour des raisons géographiques ou sociales.

Harmonia Sacra crée et soutient la création tout en explorant largement l'ensemble des répertoires existants. Son travail d'interprétation s'inscrit dans une démarche historiquement informée et se nourrit des recherches de ses complices musicologues.

Harmonia Sacra aime également faire du patrimoine une matière de création contemporaine. L'ensemble s'associe ainsi régulièrement avec des artistes d'autres champs disciplinaires : danseurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes, dramaturges, vidéastes... Dans ces échanges pluridisciplinaire – comme récemment avec Laurent Bazin (Villa Médicis, Cie Mesden), Lisaboa Houbrechts (Toneelhuis, Anvers) ou le Théâtre-Molière-Sorbonne (Paris) - jaillissent de nouvelles expressions artistiques qui concourent à renouveler la compréhension du « spectaculaire » baroque.

Depuis sa création, Harmonia Sacra œuvre pour la redécouverte du patrimoine musical de sa région, menant un travail important d'exploration des archives et des fonds musicaux, en particulier à travers le Hainaut, en collaboration avec l'Institut de Recherche en Musicologie (IREMUS).

Le patrimoine musical hérité du passé devient alors un terrain de jeu où Harmonia Sacra s'aventure librement. Chaque année de nouvelles créations inédites voient le jour, venant enrichir les programmes proposés dans la saison, mais également dans son Opéabus et au cours de son festival annuel Embar(o)quement Immédiat.

Le patrimoine musical du Hainaut fait enfin l'objet d'une forte mobilisation artistique et scientifique pour rendre accessible le fruit des découvertes : base de données interactive, rencontres musicologiques, conférences, ateliers pédagogiques, éditions de partitions, enregistrement discographique...

Acteur engagé dans plusieurs programmes éducatifs des ministères de l'Éducation Nationale et de la Culture, l'ensemble accompagne chaque année de nombreuses actions avec les scolaires (primaires, collèges et lycées), les étudiants des conservatoires et des écoles de musique. Il organise également des ateliers participatifs destinés à tous les âges proposant de découvrir de l'intérieur l'univers baroque.

Son Opéabus est le premier et le seul de France : dans cette salle mobile, l'ensemble peut rencontrer les publics avec une proximité immédiate. Depuis sa création, l'Opéabus a donné près de 1.000 représentations et rencontré plus de 30.000 auditeurs, enfants et adultes.

Le Festival Embar(o)quement immédiat ! - devenu un rendez-vous culturel incontournable dans le paysage régional et national - traduit lui-aussi l'énergie dépensée par Harmonia Sacra pour vitaliser le territoire. Durant ce festival itinérant qui dure un mois, les artistes de l'ensemble baroque et les nombreux bénévoles de l'association se mobilisent et invitent les meilleurs artistes nationaux et internationaux à se produire en concert. De nombreuses activités rejoignent les habitants sur leurs communes et dans des lieux insolites, souvent en lien avec le patrimoine local.

COMMENTAAR

Het eerste betrouwbare biografische gegeven over het leven en de loopbaan van Jacques Duponchel dateert van 14 december 1652, de dag dat hij subdiaken werd in de orde van de minderbroeders conventuelen. Vóór die datum berust alles op veronderstellingen. Tot voor kort was zijn afkomst zelfs onderwerp van tegenstrijdige interpretaties: volgens sommige biografen was hij in Duitsland geboren, volgens andere in Dijon. Toch is dit een van de weinige punten waarover de componist altijd heel precies is geweest. 'Iacobus Duponchel Duacenus' (Jacques Duponchel, uit Douai), zo ondertekent hij de opdracht in briefvorm van de *Psalmi vespertini* (1665); en op de titelpagina van de *Sacrae cantiones* (1671) schrijft hij: 'Duaceno in Flandria' (uit Douai in Vlaanderen).

In de eerste decennia van Duponchels loopbaan lijken twee steden een bepalende rol te spelen: Bonn en Brussel. Maximiliaan Hendrik van Beieren (1621-1688) werd in 1651 gewijd tot bisschop van Keulen, Hildesheim en Luik en installeerde zijn hof in Bonn, de hoofdstad van het keurvorstendom Keulen. Die stad ontpopte zich binnen enkele jaren tot een belangrijk cultureel centrum, sterk beïnvloed door de Italiaanse smaak van de keurvorst. In diezelfde periode trok Brussel, de politieke hoofdstad van de Spaanse Nederlanden, eveneens menig musicus aan. Onder het bewind van landvoogd Leopold Willem van Habsburg (1647-1656) werd het zelfs een belangrijk muziekcentrum. De banden tussen Duponchel en Brussel weefden zich echter vooral rond de figuur van Antonio Bichi (1614-1691), een neef van paus Urbanus VIII. Hij was vanaf 1639 apostolisch nuntius in Keulen en verhuisde in april 1642 naar Brussel. Nadat hij was benoemd tot bisschop van Montalcino, verliet hij de Nederlanden in juni 1652. In 1656 werd zijn bisschopsambt overgebracht naar de zetel van Osimo, bij Ancona. In 1663 dook daar, aan het orgel van de kathedraal, Jacques Duponchel weer op, die zijn naam had geïtalianiseerd tot Giacomo Duponchel.

Het jaar 1665 betekende een keerpunt in zijn carrière, dankzij zijn benoeming tot *Musicae praefectus* van de Romeinse basiliek van de Heilige Apostelen (Santi XII Apostoli). Naar aanleiding van zijn nieuwe benoeming publiceerde hij te Rome een eerste anthologie met polyfone composities: *Psalmi vespertini una cum litanis Beatae Mariae Virginis...* Het is een bundel met elf composities die samen het ordinarium vormen van een vesperdienst, met andere woorden: het vaste repertoire dat kan worden gebruikt bij alle zondagse, feestelijke en plechtige vespers gedurende de volledige liturgische cyclus van het kerkelijk jaar. In dit eerste opus toont Duponchel alle facetten van zijn talent en bewijst hij zijn groot meesterschap van het contrapunt, alsook zijn diepgaande kennis van de verschillende muziekstijlen die toen in de mode waren.

In 1670 verliet Duponchel Rome en keerde hij terug naar Osimo. Hij nam er zijn vroegere taken op als organist van de kathedraal en als koordirigent van het klooster van San Francesco, terwijl hij zijn activiteiten als musicus en componist verder ontwikkelde in de muzikale kringen van de stad, waaronder de Confraternità della Concezione. Deze laatste periode van Duponchels carrière – hij stierf in Osimo in 1685 – wordt gekenmerkt door drie publicaties: *Sacrae cantiones* (1671), *Messe* (1676) en een versie van Psalm 138 (*Domine probasti*) in een anthologie van *Psalmi vespertini* in 1683.

De *Sacrae cantiones* worden terecht beschouwd als het proprium dat een aanvulling vormt op het ordinarium van de vespers die in de *Psalmi vespertini* (1665) werden aangeboden. De bundel bevat zeventien composities (antifonen, responsoria en motetten) die geschikt zijn voor de gemeenschappelijke diensten van het sanctorale, voor de vieringen van de Heilige Maagd, het Heilig Kruis en de franciscaanse feesten (Sint-Antonius van Padua en Sint-Franciscus van Assisi). De verscheidenheid aan zettingen en stijlen is hier groter dan in het eerste opus: de stukken zijn ofwel in de beste Italiaanse stijl geschreven, ofwel in de contrapuntische stijl van de Vlaamse polyfonisten, of elders in een subtiele mengeling van beide, waaruit een duidelijke voorkeur blijkt voor de vrije vormen met twee solisten in de hoge registers.

BIOGRAFIE

Harmonia Sacra

Harmonia Sacra, dat is opgericht door Yannick Lemaire en musicoloog Fabien Guilloux, verkent voornamelijk het Franse en Italiaanse sacrale vocale repertoire van de 17de en 18de eeuw. Het ensemble is ook geboeid door de herontdekking van het muzikale erfgoed van Henegouwen, een grensregio met een rijk artistiek verleden. Harmonia Sacra is in residentie bij Phénix, een nationaal podium en Europees centrum voor creatie, en bij het Conservatorium Eugène Bozza te Valenciennes. Het ensemble vertolkt ambitieuze creaties op een historisch geïnformeerde manier en werkt samen met hedendaagse artiesten aan originele projecten. In nauwe samenwerking met zijn leden ontwikkelde Harmonia Sacra ook bemiddelingsformules voor mensen die om geografische of sociale redenen weinig met de muziek te maken krijgen.

Harmonia Sacra creëert en ondersteunt nieuwe werken en verkent tegelijkertijd het hele bestaande repertoire. De uitvoeringspraktijk van het ensemble volgt de historisch geïnformeerde benadering en wordt gevoed door het onderzoek van zijn musicologische partners.

Harmonia Sacra vertrekt ook graag vanuit het erfgoed als basis voor hedendaagse creatie. Het ensemble werkt regelmatig samen met kunstenaars uit andere disciplines: dansers, acteurs, regisseurs, decorontwerpers, dramaturgen, videokunstenaars enz. In deze multidisciplinaire uitwisselingen – zoals onlangs met Laurent Bazin (Villa Médicis, Cie Mesden), Lisaboa Houbrechts (Toneelhuis, Antwerpen) of het Théâtre-Molière-Sorbonne (Parijs) – ontstaan nieuwe artistieke uitingen die bijdragen tot een hernieuwd begrip van de barokke notie van 'spektakel'. Van meet af aan heeft Harmonia Sacra zich ingezet voor de herontdekking van het muzikale erfgoed van de regio, door in samenwerking met het Institut de Recherche en Musicologie (IREMUS) belangrijke werkzaamheden te verrichten op het gebied van archieven en muziekcollecties, met name in Henegouwen.

Het muzikale erfgoed uit het verleden wordt zo een speelterrein waarop Harmonia Sacra zich ongebonden begeeft. Elk jaar zijn er nieuwe en originele creaties, die een verrijking vormen voor de programma's die tijdens het seizoen, maar ook in de Opérabus en tijdens het jaarlijkse festival Embar(o)quement Immédiat worden aangeboden.

Ten slotte is het muzikale erfgoed van Henegouwen het onderwerp van een sterke artistieke en wetenschappelijke inspanning om de ontdekkingen toegankelijk te maken: interactieve databank, musicologische ontmoetingen, conferenties, educatieve workshops, partituuruitgaven, opnames ...

Het ensemble is betrokken bij verschillende educatieve programma's van de Franse ministeries van Onderwijs en Cultuur, en begeleidt elk jaar een aantal activiteiten met scholieren (lager, middelbaar en hoger secundair onderwijs) en studenten van conservatoria en muziekscholen. Het organiseert ook participatieve workshops voor alle leeftijden om de barokwereld van binnenuit te ontdekken.

De Opérabus van het ensemble is de eerste en enige in zijn soort in Frankrijk: in deze mobiele zaal kan het de luisteraars van dichtbij ontmoeten. Sinds zijn lancering vonden in de Opérabus bijna 1.000 voorstellingen plaats voor meer dan 30.000 luisteraars, zowel kinderen als volwassenen.

Het Festival Embar(o)quement immédiat! – dat zowel in regionaal als landelijk opzicht is uitgegroeid tot een belangrijk cultureel evenement – weerspiegelt ook de energie die Harmonia Sacra besteedt aan het vitaliseren van de regio. Tijdens dit reizende festival, dat een maand duurt, nodigen de leden van het barokensemble en vele vrijwilligers de beste Franse en internationale artiesten uit voor een concert. Talrijke activiteiten vinden plaats in de gemeenten en op ongewone plekken, die vaak een band hebben met het lokale erfgoed.

