

PANDEMIA

Ma fin est mon commencement

Œuvres de/Works by
Guillaume de Machaut (1300-1377)

PANDEMIA

Ma fin est mon commencement

Œuvres de / Works by Guillaume de Machaut (1300-1377)

Ma fin est mon commencement

Rondeau rétrograde à 3 voix
Retrograde rondeau for 3 voices

Liement me déport

Virelai monodique
Monophonic virelai

De bon espoir / Puisque la douce / Speravi

Motet à 3 voix
Motet for 3 voices

Riches d'amour

Ballade à 2 voix
Ballade for 2 voices

« Einsi fut servi de vin et de viande... »

Extrait du *Remède de Fortune*
Exerpt from the *Remède de Fortune*

Je vivroie liement (instrumental)

Virelai monodique
Monophonic virelai

Je ne cuit pas

Ballade à 2 voix
Ballade for 2 voices

Je ne cuit pas (instrumental)

& *« C'était la chose trop merveilleuse... »*

Extrait du *Jugement du roi de Navarre*
Exerpt from the *Jugement du roi de Navarre*

N'es qu'on pourroit les estoiles nombrer

Ballade à 3 voix
Ballade for 3 voices

J'aime sans penser laidure

Virelai monodique
Monophonic virelai

Ma fin est mon commencement (bis)

REVERDIES MONTRÉAL

Rebecca Bain : chant, vièle, tambour/voice, vièle, drum

Femke Bergsma : chant, vièle, flûtes/voice, vièle, flutes

Bruno Cognyl-Fournier : luth, giterne/lute, giterne

Alain Vadeboncoeur : chant/voice

Caméra : **Carlo Primerano**

Son/Sound : **Robert Gagnon** et **Matthieu Lavoie**

Merci à la Maison des musiciens du monde

PANDEMIA : Ma fin est mon commencement

Guillaume de Machaut (vers 1300-1377) est une figure dominante de l'histoire musicale et littéraire européenne. Extrêmement prolifique et innovant, Machaut, a influencé des générations de poètes et de compositeurs de son époque et des suivantes. Il a exploré pratiquement tous les genres poétiques et musicaux, à la fois sacrés et profanes ; son travail a eu un impact majeur sur le développement des formes poétiques et musicales et sur la notation musicale. Des avancées d'autant plus étonnantes si l'on considère le fait que Machaut a vécu au XIVe siècle, qu'on a nommé « le siècle des calamités », un temps de guerre, de troubles et de peste et qui, à partir du milieu du siècle, prend une tournure de véritable calamité. De toutes les pandémies documentées par l'histoire, peu ont impliqué autant de peur et de sidération que la Peste Noire. Ce fléau a ravagé l'Asie et l'Europe au cours des années 1340 et il n'a fallu que quelques années pour qu'un tiers de la population totale de l'Europe soit décimé.

Machaut décrit les nombreux et terribles effets de ce désastre dans la première partie de sa longue œuvre poétique, *Le Jugement du Roi de Navarre*, qu'il a probablement écrite en isolement alors que la peste déchirait Reims, sa ville de résidence. Comme la plupart des compositeurs de l'époque cependant, Machaut évite de parler directement du fléau dans sa musique. Ce qui ne veut pas dire que cela n'a pas eu un effet profond sur son travail. Le fait d'être témoin de tant de morts semble avoir stimulé chez Machaut un élan de créativité et de dépassement dans son art.

Les deux décennies qui ont suivi la peste noire ont été les plus prolifiques de Machaut, la profondeur et la portée de son travail est alors sans égal. C'est dans cette dernière période qu'il a écrit ses deux chefs-d'œuvre les plus célèbres, la messe polyphonique complète, la *Messe de Nostre Dame*, et *Le Voir Dit*, un ouvrage, peut-être biographique, contenant de la prose, de la poésie et des œuvres musicales.

Notre spectacle présente un florilège des pièces et textes de Machaut qui sauront toucher le public par leur beauté intemporelle et la surprenante actualité des propos venues du XIVe siècle. Le titre de notre programme vient du fameux canon rétrograde-palindrome de Machaut : *Ma fin est mon commencement*. Il n'indique pas seulement la façon d'interpréter cet exercice mathématique complexe de composition, mais propose aussi une réflexion philosophique sur la vie et la mort.

PANDEMIA : Ma fin est mon commencement

Guillaume de Machaut (ca.1300-1377) is a towering figure of European musical and literary history. Highly prolific and innovative, his work influenced generations of poets and composers during and after his time. He explored virtually every poetic and musical genre of the period, both sacred and secular; his work had a major impact on the development of poetic and musical forms and on musical notation. All of this is even more astonishing in light of the fact that Machaut lived during what has been dubbed “the calamitous 14th century”. Like many historical periods, it was a time of war and unrest and pestilence. But from mid-century onwards, things took a turn for the truly calamitous.

Of all the epic pandemics of recorded history, few invoke as much fear and fascination as The Black Death. This plague ravaged Asia and Europe during the 1340's. It only took a few years for a third of the total population of Europe to be decimated. Machaut describes the many terrible effects of this disaster in the opening section of his long poetic work, *Le Jugement du Roi de Navarre*, which he likely wrote in confinement as the plague tore through his city Reims.

Like most composers of the era however, Machaut avoids directly speaking about the plague in his music. Which is not to say that it did not have a profound effect on his work. The witnessing of so much death seems only to have driven Machaut to greater artistry.

The two decades following the Black Death were Machaut's most prolific, the depth and scope of his work unrivalled. It was in this latter period that he wrote his two most famous masterpieces, the complete polyphonic mass, the *Messe de Nostre Dame*, and *Le Voir Dit*, a possibly biographical work containing prose, poetry and musical settings.

In this concert, Reverdies Montréal presents a selection of Machaut's musical and poetic works which will touch the audience with their timeless beauty and the surprising relevance of these 14th century texts. The title of our program is borrowed from that of Machaut's famous retrograde-palindrome canon, which has often been interpreted not only as a complex mathematical exercise in composition, but also as a philosophical musing on the nature of life and death.

Ma fin est mon commencement

Ma fin est mon commencement
Et mon commencement ma fin.
Et teneure vraiment,
Ma fin est mon commencement.
Mes tiers chans trois fois seulement,
Se retrograde et ainsi fin.
Ma fin est mon commencement
Et mon commencement ma fin.

Liement me déport

*Liement me deport
par semblant mais je port
sans joie et sans deport
une si grief pointure.
Que je sui au droit port
de mort sans nul deport
se d'amours n'ay tel port
qui me preigne en sa cure.*

Car quant de vo figure
la douce pourtraiture
dedans mon cuer recor.
Espris sui d'une arsure
ardant cruese et sure
plaine de tout descort.
Car desirs son effort
fait de moy grever fort,
mais j'ay cuer assez fort
contre sa blessere.
Si ne me deconfort,
car d'espoir me confort
qui me donne confort
en vostre douceur pure.
Liement me deport...

Si qu'einsi m'asseure
Espoir, qui en moy dure,
vers de sir qui ha tort.

Quant sans nulle mesure
quiert ma desconfiture,
qu'a moy toudis sa mort.
N'en riens ne s'enre mort.
Il ne tent qu'a ma mort,
il me point, il me mort;
trop me nuit sa morsure.
Il m'aroist tan tost mort
par son mer villeus sort
se n'estoir le ressort
d'esperence seure.
Liement me deport...

Mais pour peinne qu'endure
tant soit a porter dure,
n'orrez vilain raport.
Que je pense laidure
barat me mespresure
vers vostre gentil port ;
A amours m'en raport,
et se pitez endort
mon desir qui ne dort
joie ert pour moy meure.
Dieu pri qu'il vous enort,
si qu'en soiez d'acort,
belle, qu'a vous m'acort
seur toute creature.
Liement me deport...

De bon espoir/Puisque la douce/Speravi

De bon Espoir, de tres doulz souvenir
et de tres doulz Penser contre Desir
m'a bonne Amour meintes fois secouru,
quant il m'a plus aigrement sus couru;
car quant Desirs plus fort me destreingnoit,
moult doucement Espoirs m'asseuroit.
Et Souvenirs me moustroit la biauté,
le sens, l'onneur, le pris et la bonté
de celle dont li amoureux penser
mon dolent cuer venoient conforter.
Las! or m'assaut Desirs plus qu'il ne suet.
Mais durement endurer le m'estuet.
Car je sui pres de perdre le confort
de bon Espoir, dont je me desconfort.
Et Souvenirs me fait toudis penser
pour mon las cuer faire desesperer.
Car Grace, Amour, Franchise, Loyauté,
Pité, Doctrine et Debonnaireté
sont pour moy seul si forment endormi.
Car Dangiers est souverains de Merci
et que ma dame, a qui je sui rendus,
croit a Durté et orgueilleus Refus.
pour ce, sanz plus, que m'amour ne mon cuer
n'en weil ne puis departir a nul fuer.
Mais puis qu'estre ne puet ore autrement,
face de moy tout son commandement,
car malgré li l'ameray loyaument.

Puis que la douce rousee
d'umblesse ne wet florir
pites, tant que meuree
soit mercis que tant desir.
Je ne puis avoir duree
car en moy s'est engendree,
par un amoureux desir,
une ardeur desmesuree
qu'Amours, par son doulz plaisir,
et ma dame desiree,
par sa biaute coulouree,
de grace y ont fait venir.
Mais puis qu'einssi leur agreee,
je weil humblement souffrir
leur voloir jusqu'au morir.

Riches d'amour

Riches d'amour et mandians d'amie,
povre d'espoir et garnis de desir.
Plains de doulour et diseteux d'arie,
loing de merci, familleux de merir.
Nulz de tout ce qui me puet resjoir
suy pour amer et de mort en paour,
Quant ma dame me het et je l'aour.

N'il n'est confors de ma grief maladie
qui me puist de nulle part revenir,
Car une amours est en mon cuer nourie
dont je ne puis jouir ne repentir.
Ne vivre lié ne mourir ne garir
ne bien avoir fors languir a doulour
Quant ma dame me het et je l'aour.

Mais li vouloir de si douce anemie
vueli humblement et liement souffrir,
car grant honnour m'est par li ottoïée
contre son gré, quant je l'aim et desir.
Et s'amour veult que je doie fenir
pour li amer sera mon meillour,
Quant ma dame me het et je l'aour.

Je ne cuit pas

Je ne cuit pas qu'onques à creature
Amours partist ses biens si largement
comme à moy seule, et de sa grace pure ;
nom pas qu'aie deservi nullement
les douceurs qu'elle me fait,
car gari m'a de tous maulz et retrait,
quant elle m'a donné, sans retollir,
mon cuer, m'amour et quanque je desir.

Et pour ce sui pleine d'envoyseüre
gaye de cuer et vif tres liement
et ren toudis à Amours la droiture
que je li doy : c'est amer loyaument
en foy, de cuer et de fait ;
et ceste amour pensée ne me lait
qui joieuse ne soit pour conjoïr
mon cuer, m'amour et quanque je desir.

Si qu'il n'est riens où je mette ma cure
fors en amer et loer humblement,
Amours, qui me norrist de tel pasture
com de merci donnée doucement
d'amoureux cuer et parfait ;
mais la merci qui ainsi me refait,
c'est de veoir seulement et oïr
mon cuer, m'amour et quanque je desir.

N'es qu'on pourroit les estoiles nombrer

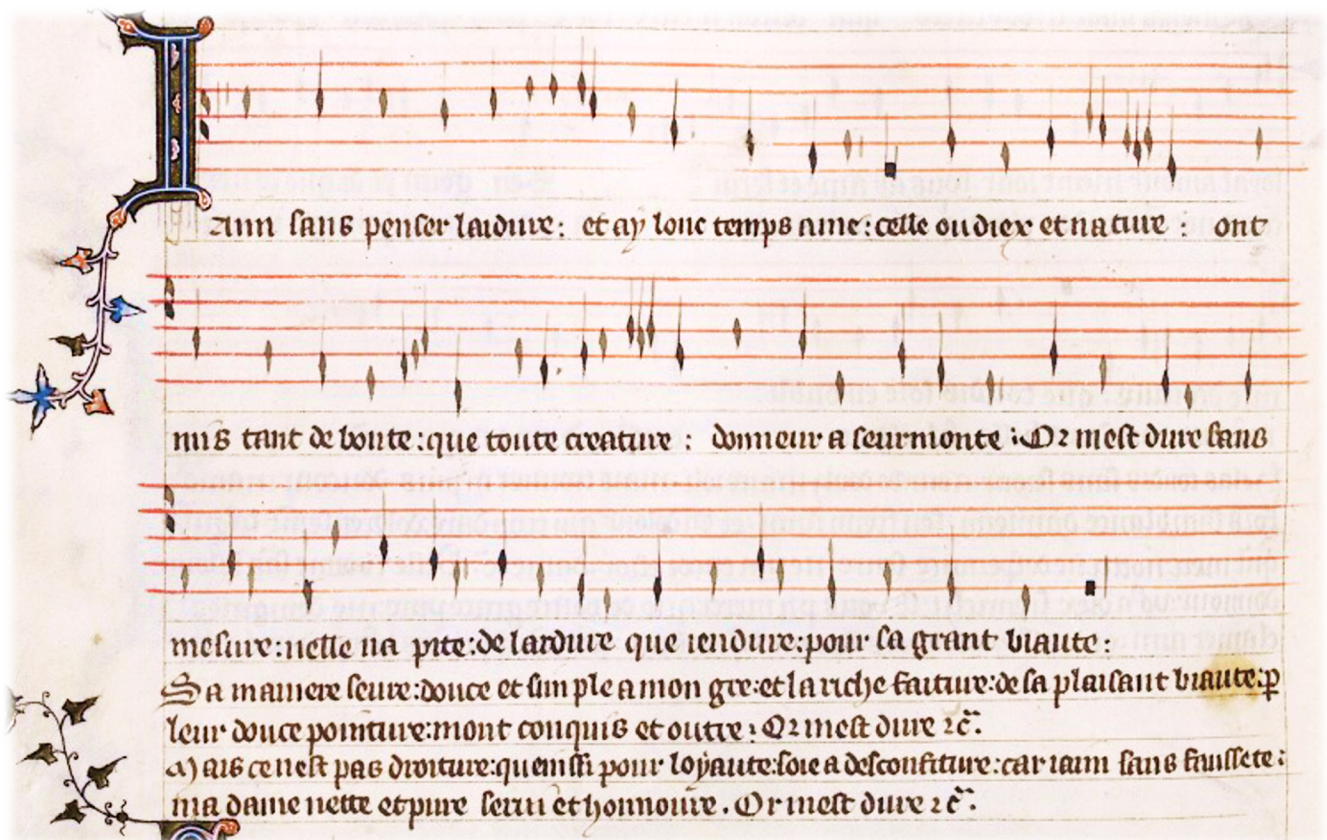
N'es qu'on pourroit les estoiles nombrer
quant on les voit luire plus clèrement,
et les gouttes de pluie et la mer
et la greve seur quoy elle s'estent.
Et compasser le tour dou firmament
ne porroit on penser ne concevoir
le grant desir que j'ay de vous veoir.

J'aime sans penser laidure

J'aim sans penser laidure et ay lonctemps amé
celle ou Dieux et nature ont mis tant de bonté
que toute creature d'onheur a sormonté.
*Or m'est dure sans mesure, n'elle n'a pitié
de l'ardure que j'endure pour sa grant biauté.*

Sa manier seure douce et simple à mon gré,
et la riche faiture de sa plaisant biauté
par leur douce pointure m'ont conquis et outré.
*Or m'est dure sans mesure, n'elle n'a pitié
de l'ardure que j'endure pour sa grant biauté.*

Mais ce n'est pas ture qu'ensi pour loyauté
soie à desconfiture, car j'ai sans fausseté
ma dame nette et pure servi et honnouré.
*Or m'est dure sans mesure, n'elle n'a pitié
de l'ardure que j'endure pour sa grant biauté.*

Reverdie Montreal est un organisme à but non lucratif, visant à faire la promotion de la musique médiévale à Montréal et ses environs, et de créer un espace de rencontre pour les mélomanes et musiciens. Il est composé de membres de divers ensembles médiévaux au Québec : La Strada, Eya, l'Ensemble Scholastica, Deus ex machina, ainsi que l'ensemble Estavel.

Depuis 2011, Les Reverdie organisent « Les Journées médiévales » : un événement annuel où on célèbre la musique du moyen âge avec des concerts, conférences, ateliers et un banquet. Surveillez notre page facebook pour connaître nos prochaines activités.

Reverdie Montreal is a non-profit organization that seeks to promote medieval music in and around Montreal, and to create a meeting place for musicians and music-lovers of all stripes. It is composed of members of several of Québec's medieval music ensembles: La Strada, Eya, Ensemble Scholastica, Deus Ex Machina, and ensemble Estavel.

Reverdie Montreal has been hosting the "Medieval Music Days" since 2011. During this annual event, medieval music is celebrated through concerts, workshops and a banquet. Follow us on Facebook to hear more about our activities!

www.reverdieismontreal.org
www.facebook.com/ReverdieMontreal