

Sonus Laudis

Mélodies et poèmes sacrés de Hildegarde von Bingen (1098-1179)

Présentation et Livret

De nos jours, la personnalité d'Hildegarde de Bingen (1098-1179) est reconnue comme une des plus marquantes du Moyen-Age.

Elle est généralement connue par ses indications de médecine naturelle qui confirment les préconisations actuelles d'une alimentation saine et équilibrée. Elle est également connue comme visionnaire et théologienne de la foi chrétienne ; car elle légua des relations très impressionnantes de ses visions symboliques de dimension cosmique replaçant l'Homme dans une perspective universelle qui sous-tend toute la création et qui le place face à ses responsabilités de gestionnaire du vivant. En ce sens son message résonne particulièrement avec les inquiétudes écologiques actuelles.

Ce qui reste moins connu sauf des spécialistes, c'est qu'Hildegarde de Bingen fut une compositrice de musiques particulièrement remarquables et originales. En effet, tout en restant dans le cadre de l'écriture monodique propre au « chant grégorien », elle s'écarta des cadres admis du chant liturgique de son temps avec une assurance et une liberté proprement extraordinaires. En 77 mélodies et un « drame liturgique », elle démontra une originalité déconcertante explorant avec force des tessitures vocales très étendues, des formes très développées dans le temps et un sens très fin de l'organisation d'une composition par l'usage de motifs thématiques caractérisant chaque mélodie, associés à l'expression figurée du sens du mot chanté.

Pour ces raisons, le pôle d'Art Vocal du Conservatoire du Pays de Montbéliard a choisi de s'intéresser particulièrement à l'œuvre d'Hildegarde de Bingen. Ces œuvres sont particulièrement instructives pour le développement de la liberté vocale, la maîtrise des vocalises et du souffle. C'est de plus, l'occasion de se former à un style d'écriture particulière (les Neumes) qui invite à la souplesse de l'interprétation car le rythme y est simplement suggéré par la prosodie et l'accentuation.

1- Antienne

**« Hodie aperuit nobis clausa porta
quod serpens in muliere suffocavit.
Unde lucet in aurora flos de Virgine Maria » :**

Aujourd'hui s'ouvre pour nous la porte close,
car le serpent, par la femme a suffoqué.
C'est pourquoi luit dans l'aurore la fleur de la Vierge Maria.

(Dans la théologie du début de l'époque gothique, le rôle de Marie comme Mère du Christ devient très important. C'est à travers elle que Dieu s'est incarné dans la nature humaine. Par cet acte de maternité, Marie efface l'effet de l'erreur d'Ève qui dans le jardin d'Éden s'était laissée séduire par le serpent tentateur dans le projet d'acquiescer la Connaissance que seul Dieu pouvait avoir.)

2- Antienne

**« Cum processit factura digiti Dei
formata ad imaginem Dei
in ortu mixti sanguinis
per peregrinationem casus Adae
elementa susceperunt gaudia vitae
o laudabilis Maria» :**

Alors que prospérait l'œuvre issue des doigts de Dieu,
façonnée telle l'image de Dieu,
dans l'origine des sangs mêlés
à cause des pérégrinations de la chute d'Adam,
les éléments engendrèrent la joie de la vie,
ô Marie digne de louanges.

(Dans la Genèse, la destinée d'Adam et Ève après l'expulsion du jardin d'Éden, conduira à la multitude des peuples de l'Humanité. C'est au sein de cette multiplicité qu'apparaît Marie qui engendra le symbole de l'unité de tous les hommes, le Christ)

3- **Répons** (La section R/ sert de refrain alterné avec le verset V/ et la Doxologie D/)

**« Ave Maria, o auctrix vitae,
reaedificando salutem
quae mortem concurbasti ;
et serpentem contrivisti ad quem se Eva erexit
erecta cervice cum sufflatu superbiae.
Hunc conculcasti dum de caelo
filium Dei genuisti
R/ Quem inspiravit Spiritus Dei.
V/ O dulcissima atque amantissima Mater, salve,
quae natum tuum de caelo missum mundo edidisti.
R/
D/ Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto
R/ » :**

Salut à Marie, créatrice de vie,
réédifiant tout le salut
car la mort fut ébranlée ;
et le serpent fut vraiment broyé,
lui par qui Eve avait levé la nuque
érigée sur l'arrogance de son orgueil.
Tu le foules aux pieds
car tu engendres le Fils de Dieu depuis le Ciel.
R/ Ceci inspiré de l'Esprit de Dieu.
V/ O vraiment très douce autant que très aimante Mère, salut !
Ta maternité est adressée au monde depuis le ciel.
R/
D/ Gloire au Père et à son Fils
et à l'Esprit très Saint.
R/

4- Antienne

**« O frondens virga
in tua nobilitate stans
sicut aurora procedit .
Nunc gaude et laetare
et nos debiles dignare
a mala consuetudine liberare
atque manum tuam porrige
ad erigendum nos.**

(Psaume 95 : 22-24)

*Laetentur caeli et exsultet terra
sonet mare et plenitudo ejus ;
gaudebunt campi et omnia quae in eis sunt.
Gloria Patri ...*

O frondens virga ...

O branche feuillue
qui se dresse là dans ta noblesse
comme l'aurore à son lever.
A présent, joie et louange !
Tu rends dignes nos faiblesses
d'être libérées de l'habitude du mal ;
et qu'ainsi tu étendes ta main
pour nous mener à l'éveil.

*Ps. Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
les champs se réjouissent et tout est dans cette fête.*

O branche feuillue ...

(Marie est censée être la descendante lointaine de Jessé, le père du roi David. Ce patriarche des temps anciens est cité dans une vision du prophète Isaïe : « Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines qui se dressera comme la bannière des peuples ». Le motif de l'arbre de Jessé est très souvent représenté dans les vitraux de nos cathédrales gothiques. La tige finale au sommet de cet arbre symbolise Marie.)

5-Séquence (les textes en italique utilisent la même musique que le texte précédent)

**« O ignis spiritus paracliti
vita vitae omnis creaturae
sanctus es vivificando formas.
*Sanctus es uniendo periculose fractos
sanctus es terendo fetida vulnera* » :**

O esprit flamboyant, défenseur,
vie de la vie, dans toute création,
tu es saint, tu donnes vie aux formes.
*Sois saint, tu soignes les fractures dangereuses ;
sois saint, tu nettoies les blessures fétides.*

**« O spiraculum sanctitatis, o ignis caritatis,
o dulcis gustus in pectoribus
et infusio cordium in bono odore virtutum .**

***O fons purissimus in quo consideratur
quod Deus alienos colligit
et perditos requirit » :***

O intuition de la sainteté, ô feu de la charité,
ô douce saveur dans les poitrines
qui diffuse dans tous les cœurs la suave odeur de la vertu.
*O source la plus pure, en laquelle nous discernons
comment Dieu rassemble les étrangers
et cherche les égarés.*

**« O lorica vitae et spes compagnis membrorum omnium
et o cingulum honestatis, salva beatos.**

***Custodi eas qui carcerati sunt ab inimico
et solve ligatos quos divina vis solvare vult » :***

O rempart de la vie et espoir de réunion pour tous les membres
et, ô ceinture d' honnêteté, sauve les bienheureux.
*Protège tous ceux qui sont sous les chaînes de leur ennemi,
et dissous tous les liens de ceux que la force divine veut sauver.*

**« O iter fortissimum quod penetravit omnia
in altissimis et in terrenis et in omnibus abyssis,
tu omnes componis et colligis.**

***De te nubes fluunt, aether volat,
lapides humorem habent, aquae rivulos educunt
et terra viriditatem sudat » :***

O puissant cheminement qui, en tout endroit, pénètre
au plus haut du haut, et sur la terre, et partout dans les abysses,
tu nous réunis tous et nous relies.
*De toi s'écoulent les nuées, l'éther,
les gemmes sortent leurs humeurs, des eaux se créent les rivières,
la terre exhale sa viridité.*

**« Tu etiam semper educis doctos
per inspirationem sapientiae, laetificatos. »**

Et toi, toujours tu enseignes aux doctes,
qui, grâce à l'inspiration de la sagesse, sont rendus heureux.

**« Unde laus tibi sit
qui es sonus laudis et gaudium vitae,
spes et honor fortissimus, dans praemia lucis. »**

Et à toi, louange,
son de la louange et joie de toute vie !
Espoir et très puissant honneur ! Don premier de la Lumière !

(Ce texte très riche développe de nombreux éléments de la cosmologie d'Hildegarde. Pour elle, l'Esprit Divin est ce qui génère, soutient et relie toute la Création. Il est notamment présent dans l'action de la viridité - l'énergie de croissance – des végétaux, dans la puissance des cristaux, dans la puissance vibratoire du son, le son de la louange « sonus laudis ».)

5- Antienne

**« Spiritus sanctus
vivificans vita movens omnia
et radix est in omni creatura ;
ac omnia de immunditia abluit,
tergens crimina
ac ungit vulnera
et sic est fulgens ac laudabilis vita
suscitans et resuscitans omnia » :**

O Esprit Saint,
vie source de vie, acteur de l'action
et racine de toutes les créations ;
et qui purifie de ses souillures chaque être,
lave tout crime
et soigne toute plaie ;
tu es lumière et louange de la vie,
relevant et ressuscitant toute chose.

Estampie sur Spiritus Sanctus (violes de gambe)

6- Antienne

**« Aer enim volat
et cum omnibus creaturis officia sua exercet
et firmamentum eum sustinet
ac aer in viribus istius pascitur**

L'air vole vraiment
et agit sur les créatures puisqu'il exerce son office ;
il est soutenu par le firmament,
et ainsi l'air se nourrit de force puissante.

(Dans la conception cosmique du Moyen Age, l'air, un des 4 éléments principaux, est contenu dans l'éther, fluide du firmament étoilé).

7- Antienne

**« Laus Trinitati quae sonus et vita
ac creatrix omnium in vita ipsorum est ;
et quae laus angelicae turbae
et mirus splendor arcanorum
quae hominibus ignota sunt est
et quae in omnibus vita est » :**

Louez la Trinité qui est Son et Vie
et créatrice de tout au sein de sa propre vie ;
louange de la foule des anges,
extraordinaire mystère
qui reste ignoré de bien des hommes
et qui est vie en tout et partout.

(La notion de la Trinité Divine est très importante à l'époque d'Hildegarde en raison de la diffusion dans toute l'Europe de la religion hérétique cathare. Pour les cathares, le monde est le lieu du combat de deux entités équivalentes : le Bien et le Mal. Pour combattre ce dualisme sans espoir, la chrétienté a promu la représentation symbolique trinitaire du Divin, lui-même impossible à comprendre pour l'intellect limité de l'homme. Dans cette conception, Dieu est représenté en 3 Personnes équivalentes en relation constante : le Père, le Fils et le Saint Esprit. Dans ce cas, les situations, où le Mal apparaît, sont soit des épreuves que Dieu propose pour nous faire grandir, soit le résultat malheureux de choix humains.)

8- Antienne

« Studium divinitatis in laudibus excelsis
osculum pacis Ursulae virgini
cum turba sua.

(Psaume 70 : 5-6)

Quoniam tu es patientia mea Domine,

Domine spes mea a juventute mea.

In te confirmatus sum ex utero de ventre matris mea

Tu es protector meus

In te cantatio mea semper.

Gloria Patri ...

Studium divinitatis ... » :

Le désir de la divinité dans les louanges vers les cieux des cieux
donne son baiser à Ursule la vierge,
et à sa foule pour tous les peuples.

Ps. Seigneur, tu es mon espérance

mon appui dès ma jeunesse.

Toi, mon soutien dès avant ma naissance,

tu m'as choisi dès le ventre de ma mère,

tu seras ma louange toujours.

Gloire au Père ...

Le désir de la divinité ...

(Peu avant la naissance de Hildegarde, fut découverte un ossuaire important à Cologne que l'on attribua aux compagnes et compagnons de Sainte Ursule de Cologne, massacrés par l'armée d'Attila.)

9- Antienne

**« O beata infantia electi Disibodi
quae a Deo ita inspirata est
quod postea sanctissima opera in mirabilibus Dei
ut suavissimum odorem balsami exsudasti» :**

O bienheureuse enfance de l'élus Disibod
car elle fut vraiment inspirée de Dieu,
puis elle exsuda les œuvres très saintes des merveilles de Dieu
semblables au plus suave des parfums issus des baumes.

*(Saint Disibod fut un ermite irlandais qui évangélisa la région de Bingen au Ve siècle, un peu
comme Saint Colomban dans notre région. C'est au couvent du Disibodenberg que Hildegarde
passa la première moitié de sa vie)*

10- Répons bref (La section R/ sert de refrain alterné avec le verset V/)

**« O felix anima cujus corpus de terra ortum est
quod tu cum peregrinatione
hujus mundi conculcasti.
R/ Unde divina rationalita te
quae te speculum suum fecit
coronata es.
V/ Spiritus Sanctus etiam te
ut habitaculum suum intuebatur
R/» :**

O âme heureuse dont le corps est né de la terre ;
ainsi tu as foulé du pied ce monde
durant tes pérégrinations.
R/ Par la divine raison
qui a fait de toi son miroir,
tu es couronnée.
V/ L'Esprit très Saint également
te considère comme sa demeure.
R/

(L'être humain, issu de la matérialité terrestre, est aussi le réceptacle de l'Esprit)

11- Antienne

**« Deus enim rorem in illas misit
de quo multiplex fama crevit ;
ita quod omnes populi
ex hac honorabili fama velut, cibum gustabant.**

Oui vraiment ! Dieu déposa sur eux sa rosée,
d'où naquirent de nombreux honneurs.
Et c'est pourquoi tous les peuples
dégustent comme un repas choisi, ces témoignages honorables.

(Psaume 66 : 2-3)

***Deus misereatur nostri et benedicat nobis ;
illuminet vultum suum super nos ,
ut cognoscatur in terra via sua,
in omnibus gentibus salutare tuum***

*Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s'illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.*

Deus enim ...

(Psaume 66 : 4)

***Confiteantur tibi populi, Deus ;
confiteantur tibi populi omnes.
Gloria Patri ...***

*Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Gloire au Père ...*

Deus enim ... » :