

Vêpres de la Vierge Marie

Les *Vêpres à la Vierge* (2013) m'ont été commandées par Musique sacrée à Notre-Dame pour commémorer le Jubilé de Notre-Dame de Paris. J'ai suivi de près l'Office des Vêpres tel qu'il est célébré en la cathédrale : ainsi l'Ave Maris Stella et le Magnificat sont-ils chantés en latin, tandis que les autres textes bibliques (Psaumes et Cantique) sont chantés en français, dans la traduction de Lemaître de Sacy.

L'œuvre se subdivise en trois grandes parties d'égale longueur, toutes trois introduites par une toccata instrumentale :

I Toccata 1 (pour les deux orgues) et Invitatoire, Ave Maris Stella et Psaume 121.

II Toccata 2 (pour les deux orgues et les deux cornets), Psaume 126 et Cantique de Saint Paul aux Ephésiens.

III Toccata 3 pour les deux orgues et Magnificat.

Les Vêpres sont écrites pour un grand effectif vocal (traité la plupart du temps en triple chœur), un chœur d'enfants, un baryton solo, l'orgue de tribune et l'orgue de chœur. J'y ai adjoint des cloches, qui résonnent dans le Cantique de Saint Paul, et surtout un ensemble de cuivres anciens (deux cornets et trois sacqueboutes), manière pour moi de rendre hommage aux Vêpres de Monteverdi. Ce n'est pas là la seule référence au passé, puisque de nombreux thèmes grégoriens irriguent ces Vêpres : l'Ave Maris Stella, l'Ave Maria (sur lequel sont bâties les 3 toccatas) le Magnificat du 8ème ton - tandis que le Psaume 121 s'inspire du *O virgo splendens* du Livre Vermeil de Montserrat. Les interventions des cuivres, avec leurs volutes, leurs fanfares et leurs jeux de réponse en écho, évoquent quant à elles les musiques italiennes du 17ème siècle. Et les ritournelles que je leur ai confiées dans le Magnificat citent les *Litanies de la Vierge Marie* de Monteverdi et l'*Ave, dulcissima Maria* de Gesualdo.

Durant la composition de ces Vêpres, mon livre de chevet aura été *L'Annonciation italienne, une histoire de perspective* de Daniel Arasse. L'historien d'art se propose de démontrer dans cet essai comment la perspective mathématique, en donnant l'illusion de la profondeur, a permis aux peintres de la Renaissance italienne de représenter au mieux le mystère de l'Annonciation.

Pour figurer l'incarnation de la divinité dans le monde humain et présenter à l'auditeur cette profondeur de champ, il m'a semblé important de donner un rôle essentiel à l'*espace* - en tenant compte, bien entendu, des données acoustiques de la cathédrale, que j'ai longuement arpentée lors des répétitions générales de concerts auxquelles j'ai pu assister. D'où les fréquents jeux de réponses entre les deux orgues, la traversée de la cathédrale, du porche jusqu'au chevet, par le chœur d'enfants dans l'Ave Maris Stella. La pièce la plus caractéristique à cet égard est sans doute la 2ème toccata, qui fait se répondre trois sources sonores très éloignées dans l'espace : les deux orgues et les deux cornets, placés dans l'abside. Et j'ai eu toujours présentes à l'esprit ces paroles de Saint Bernardin de Sienne : l'Incarnation, ce mystère absolu, est le moment où « l'Eternité vient dans le temps, l'Impalpable dans le tangible, l'Immensité dans la mesure... »

1 Toccata I & Invitatoire

Venez à mon aide, ô mon Dieu ;
hâtez-vous, Seigneur, de me secourir.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

2. Ave maris stella

Ave, maris stella,
Dei Mater alma,
atque semper Virgo,
felix caeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem :
sumat per te preces,
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus.
Amen.

3. Psaume 121

Antienne

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Alléluia.

Psaume

Je me suis réjoui à cause de ce qui m'a été dit,
Que nous irons en la maison du Seigneur.

Nos pieds se sont autrefois arrêtés à ton entrée,
ô Jérusalem,

Jérusalem, que l'on bâtit comme une ville,
Et dont toutes les parties sont dans une parfaite union entre elles.

Car c'étaient là que montaient toutes les tribus, les tribus du Seigneur,
Selon le précepte donné à Israël,
Pour y célébrer les louanges du nom du Seigneur.

Car c'est là qu'ont été établis les trônes de la justice,
les trônes de la maison de David.

Demandez à Dieu tout ce qui peut contribuer à la paix de Jérusalem,
Et que ceux qui t'aiment, ô ville sainte,
Soient dans l'abondance.

Que la paix soit dans ta force,
et l'abondance dans tes tours.

J'ai parlé de paix et je l'ai souhaitée,
A cause de mes frères et de mes proches.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen

4. Toccata II

5. Psaume 126

Antienne
Voici la servante du Seigneur,
Qu'il me soit fait selon votre parole.
Alleluia.

Si le Seigneur ne bâtit une maison,
C'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent.

Si le Seigneur ne garde une ville,
C'est en vain que veille celui qui la garde.

C'est en vain que vous vous levez avant le jour.
Levez-vous après que vous vous serez reposés,
Vous qui mangez d'un pain de douleur.

Lorsqu'il aura accordé le repos comme sommeil à ses bien-aimés
Ils jouiront de l'héritage du Seigneur, et auront comme récompense
Des enfants qui sont le fruit des entrailles de leurs mères.

Les enfants de ceux qui sont éprouvés par l'affliction
Sont comme des flèches entre les mains d'un homme robuste et puissant.

Heureux est l'homme qui a accompagné son désir en eux.
Il ne sera point confondu lorsqu'il parlera à ses ennemis
A la porte de la ville.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen

6. Cantique aux Ephésiens

Antienne
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et le fruit de vos entrailles est béni.
Alleluia.

Béni soit Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ
Qui nous a comblés en Jésus-Christ
De toutes sortes de bénédictions spirituelles pour le ciel ;

Ainsi qu'il nous a élus en lui avant la création du monde
Par l'amour qu'il nous a porté,
Afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant ses yeux ;

Nous ayant prédestinés par un pur effet de sa bonne volonté,
Pour nous rendre ses enfants adoptifs par Jésus-Christ,

Afin que la louange et la gloire en soient données à sa grâce,
Par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux en son Fils bien-aimé,

Dans lequel nous trouvons la rédemption par son sang,
Et la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce,

Qu'il a répandue sur nous avec abondance,
En nous remplissant d'intelligence et de sagesse ;

Pour nous faire connaître ainsi le mystère de sa volonté fondé sur sa bienveillance,
Par laquelle il avait résolu en soi-même,

Que , les temps ordonnés par lui étant accomplis,
Il réunirait tout en Jésus-Christ comme dans le chef,
Tant ce qui est dans le ciel que ce qui est dans la terre.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen

7. Toccata III

8. Magnificat

Magnificat anima mea Dominum,

Et exultavit spiritus meus
In Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est :
et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progenie In progenies
timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo :
dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede,

et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Suscepit Israël puerum suum,
recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in saecula.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
Et in saecula saeculorum. Amen.