

CLAUDIO MONTEVERDI
Vespro della Beata Vergine

La Petite Bande
Sigiswald Kuijken

CLAUDIO MONTEVERDI

Vespro della Beata Vergine (1610)

La Petite Bande

Sigiswald Kuijken

CD 1 **CLAUDIO MONTEVERDI** Vespro della Beata Vergine (1610) 53:43

[1] I Domine ad adjuvandum me **2:11**
tutti

[2] II Dixit Dominus: (Psalm 109) **7:59**
*Cantus Gerlinde Sämman - Sextus Marie Kuijken - Altus Alessandro Carmignani - Tenor Fabio Furnari
Quintus Jean François Lombard - Bassus Fulvio Bettini*

[3] III Nigra sum **3:03**
Tenor - Fabio Furnari

[4] IV Laudate Pueri à 8 (Psalm 112) **6:33**
*Cantus Gerlinde Sämman - Altus Alessandro Carmignani - Tenor Giuseppe Maletto - Bassus I Marco Scavazza
Sextus Marie Kuijken - Septimus Paolo Costa - Quintus Jean François Lombard - Bassus II Valter Testolin*

[5] V Pulchra es **3:24**
Cantus Gerlinde Sämman - Sextus Marie Kuijken

[6] VI Laetatus sum (Psalm 121) **7:37**
*Cantus Gerlinde Sämman - Sextus Marie Kuijken - Altus Jean François Lombard
Tenor Giuseppe Maletto - Quintus Fabio Furnari - Bassus Valter Testolin*

[7] VII Duo Seraphim **5:46**
Tenor Giuseppe Maletto - Quintus Fabio Furnari - Altus Jean François Lombard

[8] VIII Nisi Dominus à 10 (Psalm 126) **4:45**
*I Cantus Gerlinde Sämman - Altus Alessandro Carmignani
Tenor Marco Scavazza - Quintus Giuseppe Maletto
Bassus Fulvio Bettini*

*II Cantus Marie Kuijken - Altus Paolo Costa - Tenor Jean François Lombard - Quintus Fabio Furnari
Bassus Valter Testolin*

[9] IX Audi Coelum à 6 **7:37**
*Tenor Marco Scavazza - Quintus Fabio Furnari - Cantus Gerlinde Sämman - Sextus Marie Kuijken
Altus Giuseppe Maletto - Bassus Valter Testolin*

[10] X Lauda Jerusalem (Psalm 147) **4:42**
*Cantus Gerlinde Sämman - Altus Giuseppe Maletto - Quintus Fulvio Bettini - Tenor Marco Scavazza
Sextus Marie Kuijken - Septimus Fabio Furnari - Bassus Valter Testolin*

CD 2 **CLAUDIO MONTEVERDI** Vespro della Beata Vergine (1610) 32:22

- [1] XI Sonata sopra Sancta Maria **6:33**
Cantus Gerlinde Sämman
- [2] XII Ave Maris Stella à 8 **6:53**
I *Cantus Alessandro Carmignani - Altus Giuseppe Maletto - Tenor Fabio Furnari*
Bassus Fulvio Bettini
II *Sextus Paolo Costa / Giuseppe Maletto (solo's)*
Septimus I Jean François Lombard - Quintus Marco Scavazza - Septimus II Valter Testolin
- XIII Magnificat à 7
- [3] Magnificat **0:44**
Cantus Alessandro Carmignani - Sextus Paolo Costa
Altus Jean François Lombard - Tenor Marco Scavazza
Quintus Fabio Furnari - Bassus Fulvio Bettini - Septimus Valter Testolin
- [4] Et exultabit **1:19**
Altus Jean François Lombard - Tenor Fabio Furnari - Quintus Giuseppe Maletto
- [5] Quia respexit **1:52**
Quintus Fulvio Bettini
- [6] Quia fecit **1:19**
Altus Jean François Lombard - Bassus Fulvio Bettini - Septimus Valter Testolin
- [7] Et misericordia à 6 **2:12**
Cantus Alessandro Carmignani - Sextus Paolo Costa - Altus Giuseppe Maletto - Tenor Marco Scavazza
Bassus Valter Testolin - Septimus Fulvio Bettini

- [8] Fecit potentiam **1:02**
Altus Jean François Lombard
- [9] Deposuit **1:54**
Quintus Fulvio Bettini
- [10] Esurientes **1:32**
Cantus Alessandro Carmignani - Sextus Paolo Costa
- [11] Suscepit Israel **1:26**
Cantus Gerlinde Sämman - Sextus Marie Kuijken - Tenor Giuseppe Maletto
- [12] Sicut locutus **1:10**
Altus Fabio Furnari
- [13] Gloria Patri **2:10**
Tenor Marco Scavazza - Quintus Fabio Furnari - Cantus Alessandro Carmignani
- [14] Sicut erat **2:05**
tutti

Commentary on Monteverdi's Vespers

Monteverdi's "Vespro della Beata Vergine" was published in 1610, together with his "Missa in illo tempore". This edition is his first important collection of music for the Catholic service. It is assumed that the composer hoped that this would help him to earn a position under the protective wings of the Church; and it payed off for him in 1613, the year in which he was named maestro di cappella of the San Marco Basilica in Venice.

There is much uncertainty about how this "Vespro" came into being. In fact, this is a collection of various pieces which were most likely not conceived together with the goal of creating a self-contained unity; there are for example two Magnificat compositions in a row; of course only one of these should be chosen by the performer.

The manner of performance of this sort of music could vary strongly in the time, even within the prevailing conventions; however, in his 1610 edition, Monteverdi gave many concrete instructions regarding vocal and

instrumental setting, which actually makes the choices more limited in this case. In our performance, I have chosen to follow these instructions completely; even if that means for example that some instruments are seldom used. (In fact, this also seems to indicate a certain degree of independence among the musical fragments.) The vocal parts are therefore always in a solo setting, one per part; the ten vocalists each have a specific individual role. A performance with a choir (wherein the parts would be doubled or trebled in the polyphonic pieces) is certainly a possibility – although Monteverdi's instructions in the score seem to indicate a setting for solo voices, which in my opinion also can facilitate more pronounced and individualized expression.

Consistent with the composer's instructions about instrumentation, many fragments are accompanied only by the organ. Some fragments indicate precise instrumental combinations, and others have only the summary indication "con stromenti" ("with instruments", without precise indications

about which), or even "con stromenti, si placet" (with instruments, as one wishes); these last two directions require the performer to make his own choices, which is completely in keeping with the spirit of the times.

In our time, instruments are often used for the performance of this repertoire which are more suitable for music from 1750 (High Baroque-Rococo) than for music from the beginning of the seventeenth century (late Renaissance-early Baroque). La Petite Bande has recently chosen to have 2 violins and 2 violas built by specialist violin builder/musician Dmitry Badiarov (who was based in Brussels until the end of 2006, then moved to Tokyo). These instruments fit conceptually completely in the context of the early 17th century; and the remaining string instruments used also satisfy these same demands. The bows were built based on detailed images (Caravaggio and Gentileschi, ca. 1600), reconstructed by Hans Reiners (Berlin). The musicians involved strive to play these instruments

with the appropriate technique (holding the violins and violas lower, and holding the bows in a different manner) – all of this in order to experience and utilize the original sound of the music, which can certainly and definitively help in understanding the essence of this music as directly as possible.

This performance is also not "conducted" in the usual sense. I don't believe that in music like this one central person ("the" conductor) needs to 'sign' for his own very personalized version. As opposed to what is the case in traditional Romantic orchestral repertoire, in the time of Monteverdi and his contemporaries a "conductor" never did stand in front, as a sort of "Great Leader", and attempt to suggest and to realize an explicitly individual interpretation with the expressiveness of his body. I feel that performances of pieces like these Vespers demand more of a collective craftsmanship; needless to say, one that is anchored in a unified feeling for style and in one agreed-upon vision. The 'leader' (primus inter pares) should limit himself to a harmoniously

flowing preparation, coordination and stimulation of that which is already occurring.

Sigiswald Kuijken, 15 Jan. 2007

Translation: Christopher Kale

Sigiswald Kuijken

Sigiswald Kuijken was born in 1944 close to Brussels. He studied violin at the conservatories of Bruges and Brussels, completing his studies at the latter institution with Maurice Raskin in 1964. He came into contact with early music at a very young age, together with his brother Wieland. Studying on his own, he gained a thorough knowledge of specific 17th and 18th-century performance techniques and conventions of interpretation on violin and viola da gamba. This led to the introduction, in 1969, of a more authentic way of playing the baroque violin, whereby the instrument was no longer held under the chin, but lay freely on the shoulder; this was to have a crucial influence on the approach to the violin repertoire and was consequently adopted by many players starting in the early 1970s. From 1964 to 1972, Sigiswald Kuijken was a member of the Brussels-based Alarius Ensemble (with Wieland Kuijken, Robert Kohnen and Janine Rubinlicht), which performed throughout Europe and in the

United States. He subsequently undertook individual chamber music projects with a number of Baroque music specialists, chief among which were his brothers Wieland and Barthold and Robert Kohnen, as well as Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Anner Bylsma and René Jacobs. In 1972, with the encouragement of Deutsche Harmonia Mundi and Gustav Leonhardt, he founded the Baroque orchestra La Petite Bande, which since then has given innumerable concerts throughout Europe, Australia, South America, China and Japan, and has made many recordings for a number of labels (including Deutsche Harmonia Mundi, Seon, Virgin, Accent, Denon, Challenge Classics, Hyperion). In 1986 he founded the Kuijken String Quartet (with François Fernandez, Marleen Thiers and Wieland Kuijken), which specialises in the quartets and quintets (with Ryo Terakado as first violist) of the Classical period. Recordings of quartets and quintets by Mozart and Haydn have appeared on Denon.

In 2004 Sigiswald Kuijken reintroduced in practical performance the violoncello da spalla (shouldercello, very probably the instrument Bach had in mind when writing his six suites for violoncello solo): concerts and recordings of Bach, Vivaldi... From 1971 to 1996, Sigiswald Kuijken taught Baroque violin at the Koninklijk Conservatorium in The Hague; since 1993 he has taught at the Koninklijk Muziekconservatorium in Brussels. In addition, he has for many years been in demand as a guest teacher at a number of institutions (including the Royal College of Music in London, Salamanca University, the Accademia Chigiana in Siena, the Conservatoire of Geneva, the Musikhochschule of Leipzig). Since 1998, Sigiswald Kuijken occasionally conducts "modern" symphonic orchestras in Romantic programmes (Beethoven, Schumann, Brahms, Mendelssohn). On 2 February 2007, Sigiswald Kuijken received an honorary doctorate of the K.U. Leuven.

La Petite Bande

La Petite Bande (Belgium) was founded in 1972 by Sigiswald Kuijken at the request of the record company Deutsche Harmonia Mundi in order to record Lully's "*Le Bourgeois Gentilhomme*", under the direction of Gustav Leonhardt. The orchestra takes its name and constitution from Lully's own orchestra at the court of Louis XIV. All its members are internationally renowned specialists in the early music field.

Although originally La Petite Bande was not meant to become a permanent orchestra, the success of the recordings was such that they began to give concerts regularly. Having initially concentrated mainly on French music, the orchestra's repertoire has expanded over the years to include music by the Italian masters and that of Bach, Handel, Gluck, Haydn, Mozart and others.

La Petite Bande has recorded instrumental as well as vocal music, including operas and oratorios from the Baroque and Classical periods. La Petite Bande currently makes recordings for Deutsche Harmonia Mundi, Denon, Challenge Classics, Accent and

Hyperion.

La Petite Bande has performed in a multitude of international festivals and concert series, in Europe, Japan, Australia, South America and China.

La Petite Bande is structurally endowed by the Ministry of the Flemish Community of Belgium and by the Province of Vlaams-Brabant. Since 1997, La Petite Bande has been orchestra-in-residence in Leuven.

Kommentar zu Monteverdis Vespern

Monteverdis "Vespro della Beata Vergine" wurde 1610 zusammen mit seiner "Missa in illo tempore" herausgegeben. Bei der Veröffentlichung handelt es sich um seine erste wichtige Kollektion von Musik für den katholischen Gottesdienst. Es ist anzunehmen, dass der Komponist darauf spekulierete, auf diese Weise einen sicheren Posten bei der Kirche zu ergattern. 1613 glückte ihm das dann auch – er wurde zum Kapellmeister des Markusdoms in Venedig ernannt.

Was die Entstehungsgeschichte der Vespers anbelangt, so existiert nach wie vor viel Unsicherheit. Im Grunde ist es eine Sammlung verschiedener Werke, die wohl nicht mit dem Hintergedanken konzipiert worden waren, letztendlich ein geschlossenes Ganzes zu bilden. So befinden sich zum Beispiel zwei Magnificates hintereinander in der Sammlung, so dass sich jeder Aufführende eines auswählen kann.

Zu Zeiten Monteverdis wurde diese Musik, natürlich im Rahmen der üblichen

Konventionen, oft sehr unterschiedlich gespielt. Monteverdi gibt jedoch in der Veröffentlichung von 1610 sehr detaillierte Anweisungen in Bezug auf die vokale und die instrumentale Besetzung, so dass in diesem Fall die Interpretationsmöglichkeiten eingeschränkter sind. In der vorliegenden Aufnahme habe ich mich dazu entschieden, den Anweisungen strikt zu folgen, auch wenn das dazu führt, dass einige Instrumente nicht so oft an die Reihe kommen (was wohl auch auf eine gewisse Autonomie zwischen den verschiedenen Teilen hinweisen mag). Die Sänger werden deshalb stets solistisch eingesetzt – ein Sänger für jede Stimme – so dass alle zehn Sänger immer eine spezifische, individuelle Rolle haben. Eine Ausführung mit Chor (wobei die Stimmen in den polyphonen Stücken verdoppelt oder verdreifacht werden) gehört sicher zu den Möglichkeiten – aber Monteverdis Anweisungen in der Partitur weisen eher auf eine einstimmige Besetzung hin, die meines Erachtens der Musik einen charakteristischeren und persönlicheren Ausdruck verleiht.

Übereinstimmend mit den Anweisungen des Komponisten zur Instrumentation werden viele Teile nur von der Orgel begleitet. Bei einigen Teilen ist die instrumentale Kombination genau festgelegt, andere haben lediglich das summarische "con stromenti" ("mit Instrumenten", ohne weiter zu erklären welche) oder das ebenso vage "con stromenti, si placet" ("mit Instrumenten, wie man will"). In diesen Fällen muss der Interpret eine eigene Wahl treffen, und zwar immer im Geist der damaligen Zeit. Heutzutage werden bei Aufführungen dieses Repertoires oft Instrumente eingesetzt, die eigentlich besser zur Musik des 18. Jahrhunderts (Hochbarock-Rokoko) passen als zur Musik aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts (Spätrenaissance-Frühbarock). La Petite Bande entschied sich vor kurzem dafür, 2 Geigen und 2 Bratschen von dem spezialisierten Geigenbauer-Musiker Dmitry Badiarov bauen zu lassen (Badiarov wohnte bis Ende 2006 in Brüssel und seitdem in Tokio). Diese Instrumente passen konzeptuell in den Kontext des

frühen 17. Jahrhunderts, und auch die anderen verwendeten Streichinstrumente werden diesen Anforderungen gerecht. Die Bögen wurden mit Hilfe exakter Abbildungen von Caravaggio und Gentileschi (ca. 1600) von Hans Reiners (Berlin) nachgebaut. Die Musiker bemühen sich darum, diese Instrumente dann auch in der dazugehörigen Technik zu spielen (die Geigen und Bratschen werden nicht so hoch gehalten, und der Bogen wird auch anders gehalten) – all dies, um den ursprünglichen Klang wieder einzufangen und auszuschöpfen; was wiederum entscheidend dazu beiträgt, den Kern der Musik so direkt wie möglich zu erfassen.

Die vorliegende Aufführung wurde auch nicht im üblichen Sinne „dirigiert“. Ich glaube nicht, dass diese Art von Musik eine Zentralperson – den Dirigenten – verlangt, dessen Aufgabe es ist, eine ganz eigene, sehr persönliche Version auszuarbeiten. Im Gegensatz zum traditionellen romantischen Repertoire gab es bei Monteverdi und seinen Zeitgenossen ja eigentlich keinen

„Dirigenten“, der als „großer Leiter“ mit seiner Körpersprache versuchte eine eindringliche, individuelle Interpretation zu suggerieren und zum Klingeln zu bringen... Aufführungen von Werken wie den Vespers benötigen meines Erachtens eher kollektives, fachmännisches Können, das selbstverständlich in übereinstimmendem Stilgefühl und einer geistesverwandten Vision verankert sein muss. Der „Leiter“ ist hier eher „primus inter pares“ und beschränkt sich auf eine harmonisch verlaufende Vorbereitung, das Geschehen koordinierend und stimulierend.

Sigiswald Kuijken, 15. Januar 2007

Übersetzung: Barbara Gebler / Muse Translations

Sigiswald Kuijken

Sigiswald Kuijken wurde 1944 in Dilbeek bei Brüssel geboren. Er studierte am Konservatorium von Brügge Geige und schloss sein Studium am Brüsseler Konservatorium 1964 bei Maurice Raskin ab. Sehr früh interessiert er sich gemeinsam mit seinem Bruder Wieland für Alte Musik und erlernt als Autodidakt die Instrumental- und Interpretationstechniken des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts auf Violine und Viola da gamba. Im Jahre 1969 führt er eine historisch richtigere Art ein, Barockgeige zu spielen: das Instrument wird nicht mehr zwischen Kinn und Schulter geklemmt, sondern frei auf dem Schulter aufgestützt, was wichtige Auswirkungen auf die Interpretation des Geigenrepertoires hat. Zahlreiche Geiger übernahmen übrigens diese Technik vom Beginn der siebziger Jahre an. Zwischen 1964 und 1972 war Sigiswald Kuijken – gemeinsam mit Wieland Kuijken, Robert Kohnen und Janine Rubinlicht – Mitglied des Brüsseler Ensembles Alarius, mit dem er durch ganz Europa und die

Vereinigten Staaten fuhr. Danach widmete er sich besonders der Kammermusik und spielte mit verschiedenen Fachleuten des Barockrepertoires, besonders mit seinen Brüdern Wieland und Barthold und Robert Kohnen, aber auch mit Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Anner Bylisma und René Jacobs.

Auf Anregung von Gustav Leonhardt und der Firma Deutsche Harmonia Mundi gründete er im Jahre 1972 La Petite Bande, ein Barockorchester, das seitdem in Europa, Australien, Südamerika, China und Japan aufgetreten ist und zahlreiche Aufnahmen für verschiedene Firmen gemacht hat (Deutsche Harmonia Mundi, Seon, Accent, Challenge Classics, Virgin, Denon, Hyperion).

Im Jahre 1986 gründete er das Kuijken Strijkkwartet (mit François Fernandez, Marleen Thiers und Wieland Kuijken), das sich Quartetten (und mit Ryo Terakado als erste Bratsche auch Quintetten) widmet. Bei der Firma Denon sind seither Quartette und Quintette von Haydn und Mozart erschienen.

In 2004 entschloss Sigiswald Kuijken sich dafür, die vergessene Violoncello da Spalla wieder praktisch zu benützen: das Schultercello, für das z.B. J.S. Bach zweifellos seine sechs Solosuiten schrieb.

Sigiswald Kuijken hat am Königlichen Konservatorium von Den Haag von 1971 bis 1996 Barockgeige unterrichtet und setzt diese pädagogische Tätigkeit seit 1993 am Königlichen Konservatorium von Brüssel fort. Im übrigen ist er seit langem ein äußerst geschätzter Gastprofessor (unter anderem am London Royal College of Music, an der Universität von Salamanka, an der Accademia Chigiana, der Conservatoire von Genf, der Musikhochschule in Leipzig). Seit 1998 leitet Sigiswald Kuijken bei Gelegenheit "moderne" Symphonieorchester mit romantischem Repertoire (Beethoven, Schumann, Brahms, Mendelssohn). Am 2. Februar 2007 bekam Sigiswald Kuijken den Titel eines Ehrendoktors der K.U. Leuven verliehen.

La Petite Bande

Im Jahre 1972 gründete Sigiswald Kuijken La Petite Bande auf die Anfrage der Plattenfirma Deutsche Harmonia Mundi hin, um Lullys Bürger als Edelmann unter der Leitung von Gustav Leonhardt aufzunehmen. Der Name sowie die Besetzung des Ensembles sind von Lullys Orchester am Hofe Ludwigs XIV. inspiriert. Das Ziel bestand darin, diese Musik in authentischer Weise wieder aufleben zu lassen, dabei auf Barockinstrumenten zu spielen und authentische Spieltechniken und –stile einzusetzen, um ein Klangbild und eine Interpretation zu erhalten, die dem Original getreu sind, ohne dabei in einen trockenen Akademismus zu verfallen. Der Erfolg der Aufnahme war so groß, dass das Orchester regelmäßig zu Konzerten eingeladen wurde und sich schließlich zu einer permanenten Gruppe zusammenschloss. Seither hat sich sein Repertoire auf den italienischen und deutschen Barockstil sowie auf die Klassik (Mozart, Haydn) erweitert.

Die Anzahl der Aufnahmen von La Petite Bande ist unterdessen sehr bedeutend geworden und umfasst sowohl Oratorien als auch Opern der Barockzeit und Klassik sowie Instrumentalmusik. Darunter etwa Opern von Rameau, Händel und Gluck (Orfeo), die h-Moll-Messe, Kantaten, das Weihnachtssoratorium, das Magnificat und die Passionen von J.S. Bach, seine Brandenburgischen Konzerte, seine Orchestersuiten und seine Violinkonzerte, die Schöpfung und die Jahreszeiten von Joseph Haydn (sowie mehr als zwanzig seiner Symphonien), das Requiem, Davide Penitente und die Violinkonzerte (sowie die Sinfonia Concertante und das „Concertone“) von Mozart (mit Sigiswald Kuijken und Ryo Terakado als Solisten). Die 1993 erschienene „Live“- Aufnahme von *Così fan tutte* erhielt begeisterte Kritiken. Die Aufnahmen von *Don Giovanni* von 1996 und schließlich die der Hochzeit des Figaro aus dem Jahre 1999 hatten ebenso großen Erfolg. Die 20-teilige CD-Reihe „Kantaten von J.S.Bach“ (Accent) folgt den jüngsten Erkenntnissen der Bach-Forschung : kein

Chor, nur ein Vokalquartett und auch nur eine minimale instrumentale Besetzung. Auf diese Weise kommt die feine musikalische Struktur dieser Kantaten viel besser und natürlicher zum Ausdruck.

La Petite Bande nimmt CDs für BMG (Deutsche Harmonia Mundi), Denon, Challenge Classics, Accent und Hyperion auf.

La Petite Bande hat bei zahlreichen Festivals mitgewirkt und ist in allen großen internationalen Konzertsälen sowohl in Europa als auch in Japan, China, Australien, Südamerika usw. aufgetreten.

Das Ensemble wird von der Flämischen Gemeinschaft Belgiens und der Provinz Vlaams-Brabant strukturell unterstützt. Seit 1997 ist La Petite Bande ständiger Gast der Stadt Leuven.

Commentaire des Vêpres de Monteverdi Sigiswald Kuijken, 15 janvier 2007

Les « *Vespro della Beata Vergine* » de Monteverdi furent imprimées en 1610 avec la « *Missa in illo tempore* ». Ces partitions furent le premier important recueil de compositions pour le culte catholique. On présume qu'avec elles, il espérait obtenir une fonction sous l'aile protectrice de l'Église. Et son plan réussit en 1613, date de sa nomination au poste de maître de chapelle de la basilique Saint-Marc à Venise.

Mais les circonstances de la création de ces Vêpres demeurent encore entourées de flou. En fait, il s'agit d'un recueil de différentes pièces de musique dont il n'est pas certain qu'elles aient été destinées à former un cycle. Elles comportent par exemple deux Magnificat successifs et bien entendu, l'interprète n'en choisira qu'un seul

Le mode d'exécution de ce genre de musique pouvait à l'époque fortement varier, même dans les limites des conventions en

vigueur. Dans le recueil de 1610, Monteverdi donnait toutefois de nombreuses indications concrètes sur l'effectif vocal et instrumental, ce qui strictement parlant, dans ce cas particulier, limite le choix. Dans notre interprétation, j'ai choisi de suivre ces indications à la lettre, même si de ce fait certains instruments sont peut-être sollicités (ceci peut indiquer une certaine autonomie des morceaux les uns par rapport aux autres). Les vocalistes chantent donc toujours en soliste, un pour chaque partie, chacun des dix ayant toujours un rôle individuel spécifique. Il est tout à fait possible d'interpréter cette œuvre avec un chœur (les parties seraient alors doublées ou même triplées dans les pièces polyphoniques) mais les indications que donne Monteverdi dans la partition sembleraient plutôt faire allusion à un effectif simple qui peut, selon moi, conférer à l'ensemble une expression plus nette et plus individualisée.

Selon les indications données par le compositeur à propos de l'instrumentation, plusieurs fragments sont uniquement accompagnés par l'orgue. Des combinaisons ins-

trumentales précises sont parfois indiquées mais Monteverdi s'est aussi quelquefois contenté de « con stromenti » (« avec instruments », sans cependant indiquer lesquels), ou encore « con stromenti, si placet » (« avec instruments, selon son gré »). Ces deux dernières mentions contraignent l'interprète à faire un choix, qui se doit d'ailleurs toujours d'être dans l'esprit de l'époque.

De nos jours, les interprètes de ce répertoire utilisent souvent des instruments mieux adaptés à la musique du milieu du 18ème siècle (haut Baroque / rococo) qu'à celle du début du 17ème (fin de la Renaissance / début du Baroque). Récemment, La Petite Bande a choisi de faire fabriquer 2 violons et 2 altos par le luthier spécialisé et musicien Dmitry Badiarov (qui a vécu à Bruxelles jusqu'à la fin 2006 et est à présent établi à Tokyo), des instruments qui du point de vue du concept, s'inscrivent parfaitement dans le contexte du début du 17ème siècle. Les autres instruments à corde répondent eux aussi à cette exigence. Les archets ont été fabriqués à partir d'illustrations très précises (Caravaggio et Gentileschi, vers 1600) par Hans Reiners

(Berlin). Les musiciens se sont pour leur part efforcés d'appliquer à leur jeu la technique afférente (violons et altos étant portés bas, tenue différente de l'archet), afin de pouvoir entendre et se servir à nouveau de l'image sonore originale. Celle-ci peut en effet jouer un rôle décisif lorsqu'il s'agit de saisir aussi directement que possible l'essentiel de cette musique.

Cette interprétation n'est pas non plus « dirigée » au sens habituel du terme. Je ne crois pas qu'il soit indispensable, pour une musique comme celle-ci, qu'un individu central (« le » chef d'orchestre, donc) doive « apporter sa signature » à une propre version particulière. Lors de l'interprétation des œuvres de Monteverdi et de ses contemporains, contrairement à ce qui est d'usage à notre époque (par exemple dans le répertoire orchestral romantique traditionnel), aucun chef d'orchestre - qui par son expression et sa gestuelle cherche surtout à suggérer une interprétation individuelle explicite, tel un « Chef suprême » - ne prenait place au devant de l'orchestre. Selon moi,

l'interprétation d'œuvres telles que ces Vêpres exige davantage un savoir-faire collectif naturellement ancré dans un sens du style et une vision identiques. Le « chef » (primus inter pares) se bornera plutôt à préparer, coordonner et stimuler harmonieusement les événements.

La Petite Bande

C'est en 1972 que Sigiswald Kuijken créa La Petite Bande, à la demande de la maison de disques Deutsche Harmonia Mundi afin d'enregistrer *Le Bourgeois Gentilhomme* de Lully sous la direction de Gustav Leonhardt. Le nom et l'effectif d'ensemble étaient inspirés de l'orchestre de Lully à la cour de Louis XIV. Le but était de faire revivre cette musique de façon authentique, en utilisant des instruments d'époque et en empruntant des techniques et un style de jeu authentiques afin de parvenir à une image sonore et à une interprétation fidèle à l'original, sans pour autant tomber dans un académisme stérile. Le succès de l'enregistrement fut tel que l'orchestre se trouva régulièrement invité à donner des concerts et finit par s'établir comme groupe à caractère plus permanent. Depuis lors, son répertoire s'est élargi au style baroque italien et allemand et à la période classique (Mozart, Haydn). La Petite Bande s'est produite lors d'un grand nombre de festivals et sur les grandes scènes internationales, tant en Europe qu'en

Japon, en Chine, en Australie, en Amérique du Sud,....

La Petite Bande bénéficie du soutien structurel de la Communauté flamande de Belgique et de la Province de Brabant-Flandre.

Depuis 1997, La Petite Bande est ensemble en résidence de la Ville de Louvain.

Sigiswald Kuijken

Sigiswald Kuijken est né en 1944 près de Bruxelles. Il étudie le violon aux Conservatoires de Bruges puis de Bruxelles, où il termine ses études avec Maurice Raskin en 1964. Très jeune, il s'intéresse avec son frère Wieland à la musique ancienne ; il se familiarise en autodidacte avec les techniques instrumentales et l'interprétation des 17ème et 18ème siècles au violon et à la viole de gambe. Il introduit en 1969 une façon historiquement plus authentique de jouer le violon baroque : l'instrument n'est plus pris entre le menton et l'épaule mais librement appuyé sur l'épaule, ce qui a des conséquences importantes sur l'approche du répertoire pour violon. De nombreux interprètes adopteront d'ailleurs cette technique dès le début des années septante. De 1964 à 1972, Sigiswald Kuijken est membre - avec Wieland Kuijken, Robert Kohnen et Janine Rubinlicht - de l'ensemble bruxellois *Alarius* qui sillonne l'Europe et les États-Unis ; il pratique ensuite beaucoup la musique de chambre en compagnie de différents spécialistes du répertoire baroque, ses frères Wieland et Barthold et

Robert Kohnen principalement, mais aussi Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Anner Bylisma et René Jacobs.

Sous l'impulsion de Gustav Leonhardt et de la firme Deutsche Harmonia Mundi, il fonde en 1972 La Petite Bande, un orchestre baroque qui s'est produit depuis en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Chine et au Japon et a effectué de nombreux enregistrements pour différentes firmes (Deutsche Harmonia Mundi, Seon, Accent, Virgin, Denon, Hyperion et Challenge Classics).

En 1986 il fonde le Quatuor à Cordes Kuijken (aux côtés de François Fernandez, Marleen Thiers et Wieland Kuijken) qui se consacre aux quatuors de la Période Classique, et également aux quintettes avec Ryo Terakado comme premier alto. Denon a enregistré un répertoire de quatuors et de quintettes de Haydn et de Mozart.

En 2004, Sigiswald Kuijken réintroduit la violoncello da spalla (violoncelle d'épaule) sur la scène - l'instrument pour lequel Bach écrivit sans doute ses six Suites en solo, dont il entreprend l'enregistrement en fin 2006.

Sigiswald Kuijken a enseigné le violon baroque au Conservatoire Royal de La Haye de 1971 à 1996, et depuis 1993 au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il est par ailleurs depuis longtemps un professeur invité très sollicité (entre autres au London Royal College of Music, à l'Université de Salamanque, à l'Accademia Chigiana de Sienne, au Conservatoire de Genève, à la Musikhochschule de Leipzig).

Depuis 1998, Sigiswald Kuijken reprend à l'occasion la direction d'orchestres symphoniques « modernes » dans un répertoire romantique (Beethoven, Schumann, Brahms, Mendelssohn).

Le 2 février 2007, Sigiswald Kuijken reçut un doctorat d'honneur de la K.U. Leuven.

CD1

1. Versus & Responsorium *Deus in adiutorium*

Versus

Deus in adiutorium meum intende.

Responsorium

Domine ad adiuvandum me festina.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper,

et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.

2. Psalmus 109 *Dixit Dominus*

Dixit Dominus Domino meo:

sede a dextris meis, donec ponam inimicos

tuos scabellum pedum tuorum.

Ritornello

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:

dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuae;

in splendoribus sanctorum

ex utero ante luciferum genui te.

Ritornello

Iuravit Dominus et non paenitebit eum;

tu es sacerdos in aeternum

secundum ordinem Melchisadech.

Dominus a dextris tuis confregit

in die irae suae reges.

Ritornello

Iudicabit in nationibus, implebit ruinas:

conquassabit capita in terra multorum.

Versicle

O God, make speed to save me.

Response

O Lord make haste to help me.

Glory be to the Father and to the Son, and to the

Holy Ghost.

As it was in the beginning, now and for ever,

world without end. Amen. Alleluia.

The Lord said unto my Lord:

sit thou at my right hand, until I make

thine enemies thy footstall.

Ritornello

The Lord shall send the rod of thy strength out of

Sion: rule thou in the midst of thine enemies.

Thine is the foundation in the day of thy power;

in the beauties of holiness I have born thee from the

womb before the morning star.

Ritornello

The Lord hath sworn and will not repent;

thou art a priest for ever

after the order of Melchisadech.

The Lord at thy right hand has broken

kings in the day of his anger.

Ritornello

He will judge the nations, he will fill them with ruins:

he will break the heads in the populous land.

Versicle

O Gott, in Gnaden stehe mir bei.

Response

Herr, eile mir zu helfen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem

Heiligen Geiste.

Wie es war im Anfang, so auch jetzt

und allezeit und in Ewigkeit. Amen. Alleluia.

So hat der Herr gesprochen zu meinem Herrn:

„Setze dich nieder zu meiner Rechten, bis dass ich

dir deine Feinde als Schemel unter die Füße lege.“

Ritornello

Weit reckt dir der Herr das Zepter der Macht vom

Sion aus: Herrsche in deiner Feinde Mitte.

Das Königtum ist bei dir am Tag deines Aufgangs

im heiligen Glanz. Vor dem Morgenstern, dem

Frühtau gleich, habe ich dich gezeugt.“

Ritornello

Einen Eid hat der Herr getan, der wird ihn nicht

reuen: „Priester bist du auf ewig

nach der Ordnung Melchisedechs.“

Zu deiner Rechten der Herr zerschmettert

Herrscher am Tag seines Zorns.

Ritornello

Er richtet Völker, er häuft die Toten,

zerschlägt die Häupter weit hin übers Land.

Versicle

O Dieu, viens à mon aide.

Réponse

Seigneur, hâte toi de me secourir

Gloire au Père, au Fils, et à l'Esprit Saint

Ainsi était-il dès l'origine, et maintenant, et toujours,

Et pour les siècles des siècles. Amen. Alleluia.

Le Seigneur a dit à mon Seigneur :

Assieds-toi à ma droite tandis que je fais de tes ennemis

l'escabeau de tes pieds.

Ritornello

Le Seigneur étendra de Sion le spectre de ta puissance :

qu'il domine au milieu de tes ennemis.

Avec toi est la dignité de prince au jour de ta naissance,

dans les splendeurs de la sainteté.

Je t'ai engendré avant lucifer

Ritornello

Le Seigneur l'a juré et ne se repentira pas :

« Tu es prêtre pour l'éternité

Selon l'ordre de Melchisédech »

Le Seigneur à ta droite brisera

les rois au jour de sa colère.

Ritornello

Il fera justice parmi les nations, entassera les ruines ;

Il fracassera les têtes en toutes terres.

De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

3. Motetus *Nigra sum*

Nigra sum sed formosa filia Ierusalem.
Ideo dilexit me Rex, et introduxit [me]
in cubiculum suum et dixit mihi:
Surge, amica mea, et veni.
Iam hiems transiit, imber abiit et recessit,
flores apparuerunt in terra nostra;
tempus putationis advenit.

4. Psalmus 112 *Laudate pueri*

Laudate pueri Dominum:
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc, et usque in seculum.
A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super coelos gloria eius.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat et humilia
respicit in caelo et in terra,
suscitans a terra inopem

He shall drink of the torrent on the way;
therefore he shall lift up his head.
Glory be to the Father and to the Son, and to
the Holy Ghost.
As it was in the beginning, now and for ever,
world without end. Amen.

I am a black but beautiful daughter of
Jerusalem.
So the King loved me, and led me in
to his bedroom and said to me:
Arise, my love, and come away.
Now winter has passed, the rain has gone
and flowers have appeared in our land;
the time of pruning has come.

Praise the Lord, ye children,
praise the name of the Lord.
Blessed be the name of the Lord,
from his time forth for evermore.
From sunrise to sunset,
the Lord's name is worthy of praise.
The Lord is high above all nations
and his glory above heavens.
Who is like the Lord our God,
who dwells on high and looks down on
the humble things in heaven and earth,
raising the helpless from the earth

Am Wege, aus dem Wildbach, stillst du den Durst
und erhebst aufs neue dein Haupt.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Schwarz bin ich, doch schön, ihr Töchter Jerusalems;
drum hat der König mich geliebt,
hat mich geführt in sein Gemach und zu mir
gesprochen: Steh auf meine Freundin, steh auf
und komm. Der Winter ist schon vergangen, die
Regenzeit vorüber;
die Blumen erscheinen auf unserer Erde,
die Zeit zum Beschneiden der Reben ist gekommen.

Lobet ihr Knechte des Herrn,
lobet den Namen des Herrn.
Der Name des Herrn sei gepriesen
jetzt und in Ewigkeit.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang
sei der Name des Herrn gelobt.
Hoch über allen Völkern ist erhaben der Herr,
seine Herrlichkeit über den Himmeln.
Wer ist dem Herrn gleich, unserm Gott,
der in der Höhe thront, dessen Augen hinab
auf Himmel und Erde sehn?
Aus dem Staube hilft er den Hilflosen auf,

Il boira au torrent, sur la route:
C'est pourquoi il portera haut la tête.
Gloire au Père, au Fils, et à l'Esprit Saint
Ainsi était-il dès l'origine, et maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen.

Je suis noire, mais belle, filles de Jérusalem.
C'est pourquoi le Roi m'a aimée et m'a introduite
dans ses appartements et il m'a dit :
Lève-toi, mon amie, et vient,
Car voici, l'hiver est passé la pluie a cessé et s'en est
allée,
Les fleurs paraissent sur notre terre.
Il est venu le temps des vendanges.

Louez, enfants du Seigneur,
louez le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur,
dès maintenant et à jamais.
Du levant du soleil jusqu'à son couchant,
loué soit le nom du Seigneur.
Le Seigneur domine tous les peuples,
et sa gloire est au-dessus des cieus.
Qui est comme le Seigneur notre Dieu,
qui habite au firmament, et relève les humbles
dans les cieus et sur la terre ?
Siégeant dans les hauteurs,

et de stercore erigens pauperem,
ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui?
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum laetantem.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

5. Motetus *Pulchra es*

Pulchra es, amica mea,
suavis et decora filia Ierusalem.
Pulchra es, amica mea, suavis
et decora sicut Ierusalem,
terribilis sicut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me,
quia ipsi me avolare fecerunt.

6. Psalmus 121 *Laetatus sum*

Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi:
in domum Domini ibimus;
Stantes erant pedes nostri in atriis tuis Ierusalem;
Ierusalem, quae aedificatur ut civitas
cuius participatio eius in idipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus,
tribus Domini, testimonium Israel
ad confitendum nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in iudicio,

and lifting the poor man from the dungheap
to place him alongside princes,
with the princes of his people?
He makes a home for the barren woman,
a joyful mother of children.
Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy
Ghost.
As it was in the beginning, now and for ever,
world without end. Amen.

You are beautiful, my love,
a sweet and comely daughter of Jerusalem.
You are beautiful, my love, sweet
and comely as Jerusalem,
terrible as the sharp lines of a military camp.
Turn your eyes from me,
because they have put me to flight.

I was glad when they said unto me:
we shall go into the house of the Lord.
Our feet were standing within thy gates, O Jerusalem;
Jerusalem, which is built as a city
that is compact together.
For thither ascend the tribes,
the tribes of the Lord, to testify unto Israel,
to give thanks to the name of the Lord.
For there are the seats of judgment,

richtet den Armen empor aus dem Schmutz;
heißt ihn sitzen unter den Edlen seines Volks.
Und die unfruchtbar im Hause gewesen,
läßt er wohnen als Mutter,
ihrer Kinder froh.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Schön bist du, meine Freundin,
lieblich und herrlich, Tochter Jerusalems.
Schön bist du, meine Freundin,
lieblich und herrlich wie Jerusalem,
machtvoll wie ein Kriegesheer.
Wende deine Augen von mir,
denn sie verwirren mich völlig.

Voll Freude war ich, da sie mir sagten:
„Zum Hause des Herrn wollen wir ziehn.“
So stehen denn unsere Füße in deinen Toren,
Jerusalem.
Jerusalem, das man als Stadt erbaut, von allen Seiten
in sich gefügt. Die Stämme wandern zu ihm hinauf,
die Stämme des Herrn, wie das Gesetz gebietet in
Israel, den Namen des Herrn zu feiern.
Dort sind zum Gerichte die Sitze aufgestellt,

et relevant du fumier le pauvre :
pour le placer avec lui parmi les princes,
parmi les princes de ses nations.
Qui fait habiter dans sa maison la femme stérile,
mère des enfants de la joie
Gloire au Père, au Fils, et à l'Esprit Saint
Ainsi était-il dès l'origine, et maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen.

Tu es belle, mon amie,
douce et aimable fille de Jérusalem,
Tu es belle, mon amie, douce
et aimable comme Jérusalem,
Mais terrible comme des troupes sous leurs
bannières
détourne de moi tes yeux,
car ceci me trouble.

Je me réjouis quand ils m'ont dit :
Nous irons dans la maison du Seigneur.
Nos pieds nous portent vers tes seuils, Jérusalem.
Jérusalem, bâtie comme la ville
où l'on se réunit d'un seul coeur
C'est là en effet que montent les tribus
Tribes du Seigneur : témoignage d'Israël
pour louer le nom du Seigneur
Car là furent établis les sièges pour la justice,

sedes super domum David.
Rogate quae ad pacem sunt Ierusalem
et abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua
et abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos et proximos meos
loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei nostri
quaesivi bona tibi.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

7. Motetus Duo Seraphim

Duo Seraphim clamabant alter ad alterum:
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth:
plena est omnis terra gloria eius.
Tres sunt qui testimonium dant in coelo:
Pater, Verbum et Spiritus Sanctus:
et hi tres unum sunt.
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth:
plena est omnis terra gloria eius.

8. Psalmus 126 Nisi Dominus

Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.

the seats over the house of David.
O pray for the peace of Jerusalem
and may prosperity attend those who love thee.
Peace be within thy strength,
and prosperity within thy towers.
For my brothers and my neighbours' sake,
I will ask for peace for thee;
for the sake of the house of the Lord our God
I have sought blessings for thee.
Glory be to the Father and to the Son, and to the
Holy Ghost.
As it was in the beginning, now and for ever,
world without end. Amen.

Two Seraphim were calling one to the other:
Holy, Holy, Holy Lord God of Hosts:
the whole earth is full of his glory.
There are three who give testimony in heaven:
the Father, the Word and the Holy Spirit:
and these three are one.
Holy, Holy, Holy Lord God of Hosts:
the whole earth is full of his glory.

Except the Lord build the house,
they labour in vain that built it.
Except the Lord keep the city,
the watchman waketh but in vain.

die Sitze für Davids Geschlecht.
Erfleht, was Jerusalem Frieden bring;
geborgen seien, welche dich lieben.
Friede herrsche in deinen Mauern,
in deinen Palästen Geborgenheit.
Um meiner Brüder, um meiner Freunde willen rufe ich:
Friede sei in dir.
Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes,
willen fleh ich um Heil für dich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Zwei Seraphim rufen einer dem anderen zu:
Heilig ist der Herr, Gott Sabaoth.
Die ganze Welt ist voll von seiner Herrlichkeit.
Drei sind es, die Zeugnis geben im Himmel:
Der Vater, das Wort und der Heilige Geist;
und diese drei sind eins.
Heilig ist der Herr, Gott Sabaoth.
Die ganze Welt ist voll von seiner Herrlichkeit.

Baut der Herr nicht das Haus,
mühen sich umsonst, die daran bauen.
Hütet der Herr nicht die Stadt,
wacht vergebens, der sie behütet.

les sièges pour la maison de David.
Demandez la paix pour Jérusalem :
et l'abondance pour ceux qui t'aiment.
Que la paix soit dans ta force:
et l'abondance dans tes enceintes.
A cause de mes frères et de mes proches,
j'appellerai la paix sur toi :
Au nom de la maison du Seigneur notre Dieu,
je te souhaite le bonheur.
Gloire au Père, au Fils, et à l'Esprit Saint
Ainsi était-il dès l'origine, et maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen.

Deux séraphins clamaient l'un et l'autre :
Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu des armées !
Toute la terre est remplie de sa gloire !
Ils sont trois qui rendent témoignage dans le ciel :
Le Père, la Verbe et le Saint-Esprit,
et ces trois sont un.
Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu des armées,
Toute la terre est remplie de sa gloire !

Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison,
en vain travaillèrent ceux qui l'ont édifiée.
Si ce n'est le Seigneur qui garde la cité,
en vain la garde veille.

Vanum est vobis ante lucem surgere:
surgite postquam sederitis,
qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum;
ecce hereditas Domini, filii:
merces, fructus ventris.
Sicut sagittae in manu potentis:
ita filii excussorum.
Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis:
ex ipsis: non confundetur
cum loquetur inimicis suis in porta.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

9. Motetus *Audi coelum*

Audi coelum verba mea,
plena desiderio
et perfusa gaudio.
Audio.
Dic, quaeso, mihi: Quae est ista
quae consurgens ut aurora
rutilat, ut benedicam?
Dicam.
Dic, nam ista pulchra ut luna,
electa ut sol replete laetitia
terras, coelos, Maria.
Maria.
Maria Virgo illa dulcis,

It is vain for you to rise before dawn:
rise when you have sat down,
ye who eat the bread of sorrow,
when he has given sleep to those he loves,
Behold, children are the inheritance of the Lord,
a reward, the fruit of the womb.
As arrows in the hands of the mighty,
so are children of the vigorous.
Blessed is the man who has fulfilled his longing
by them: he shall not be perplexed
when he speaks to his enemies at the gate.
Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy
Ghost.
As it was in the beginning, now and for ever,
world without end. Amen.

Hear, o heaven, my words,
full of desire
and suffused with joy.
I hear.
Tell me, I pray: who is she
who rising like the dawn,
shines, that I may bless her?
I shall tell [you].
Tell, for she is beautiful as the moon,
exquisite as the sun which fills with joy
the earth, the heavens and the seas.
Mary.
Mary, that sweet Virgin

Nutzlos ist's, wenn ihr vor Tag euch erhebt,
tief in der Nacht noch an der Arbeit sitzt, ihr,
die ihr esset der harten Mühsal Brot -
gibt er es doch den Seinen im Schlaf. Siehe,
Gabe des Herrn sind Söhne,
Gnade von ihm des Leibes Frucht.
Pfeilen gleich in des Kriegers Hand
sind Söhne der jungen Jahre.
Selig der Mann, der mit solchen den Köcher gefüllt;
denn sie versagen nicht im Kampf
mit den Feinden am Tor.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Höre, o Himmel, meine Worte
voll des Verlangens
und durchströmt von Freude.
Ich höre
Ich bitte dich, sage mir: Wer ist jene,
die da aufsteigt und rötlich aufglänzt gleich dem
Morgenrot? Ich will sie preisen.
Ich will es dir sagen
Sag es mir, denn sie ist schön, hellleuchtend wie der
Mond, und wie die Sonne erfüllt sie Erde,
Himmel und Meere mit Freude.
Maria
Maria, die süße Jungfrau,

En vain vous vous levez avant l'aube :
tardez-vous à vous reposer,
vous mangez le pain des douleurs.
Comme il comble ses amis dans leur sommeil :
Voici l'héritage du Seigneur,
la récompense de ses fils, le fruit des entrailles.
Telles des flèches dans des mains puissantes :
voici les fils engendrés dans la jeunesse.
Heureux l'homme qui remplit de telles flèches son
carquois :
il ne sera pas confondu
avec ses ennemis aux portes de la ville.
Gloire au Père, au Fils, et à l'Esprit Saint
Ainsi était-il dès l'origine, et maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen.

Ecoute, oh Ciel, mes paroles,
pleines de désir
et remplies de joie
j'écoute !
Dis-moi, je t'en prie, qui est celle
qui monte, brillant comme l'aurore
afin que je l'a chante
je vais le dire!
Parle, car elle est belle, comme la lune,
exquise comme le soleil elle remplie de joie
la terre, les cieus et les mères.
Marie !
La douce Vierge Marie,

praedicata de prophetis Ezechiel
porta orientalis,

Talis.

illa sacra et felix porta,
per quam mors fuit expulsa,
introducenda autem vita,
ita.

quae semper tutum est medium
inter homines et Deum,
pro culpae remedium.

Medium.

(Chorus)

Omnes hanc ergo sequamur,
qua cum gratia mereamur
vitam aeternam. Consequamur.

Sequamur.

Praestet nobis Deus Pater
hoc et Filius et Mater,
cuius nomen invocamus,
dulce miseris solamen.

Amen.

Benedicta es, Virgo Maria,
in saeculorum saecula.

foretold by the prophet Ezechiel,
gate of the rising sun,

Such is she!

that holy and happy gate
through which death was driven out,
but life brought in,
Even so!

who is always a sure mediator
between man and God,
a remedy for our sins.

A mediator.

(Choir)

So let us all follow her
by whose grace we gain
Eternal life. Let us seek after her.

Let us follow.

May God the Father grant us this,
and the Son and the Mother,
on whose name we call,
sweet solace for the unhappy.

Amen.

Blessed art thou, Virgin Mary,
world without end.

vorausgesagt von den Propheten, von Ezechiel
Als Pforte des Aufgangs,

als solche

die heilige und selige Pforte,
durch die der Tod vertrieben wurde,
das Leben aber Eingang fand,
So ist's

welches stets sicher dasteht
zwischen den Menschen und Gott
als Heilmittel für unsere Sünden.

als Mittler

(Chor)

Lasst uns alle ihr also folgen, damit wir mit (Gottes)
Gnade das ewige Leben verdienen;
wir wollen es erlangen.

Lasst uns ihr folgen

Dies gewähre uns Gott, der Vater,
dies gewähre uns der Sohn und seine Mutter,
deren Namen wir anrufen
als süßen Trost für die Armen.

Amen.

Gepriesen bist du, Jungfrau Maria,
in alle Ewigkeit.

annoncées par le prophète Ézéchiel
comme la porte de l'Orient

Oui !

La porte sacrée et bénie
par laquelle la mort fut expulsée,
et qui a amené la Vie
c'est elle !

Accordant une protection sûre, elle est la médiatrice
entre les hommes et Dieu,
remède de nos fautes.

La Médiatrice !

(Choeur)

Tous aussi suivons-la,
car par sa grâce,
nous obtiendrons la vie éternelle. Laisse-nous suivre

Suivons-la !

Que Dieu nous aide, le Père
et le Fils, et la Mère,
dont nous invoquons le doux nom,
consolation des malheureux.

Amen

Tu es bénie, Vierge Marie,
Dans les siècles des siècles.

10. Psalmus 147 *Lauda, Jerusalem*

Lauda, Jerusalem, Dominum:
lauda Deum tuum, Sion.

Quoniam confortavit seras portarum tuarum;
benedixit filiis tuis in te.

Praise the Lord, O Jerusalem:
praise thy God, O Sion.

For he hath strengthened the bars of your gates:
he hath blessed thy children within thee.

Jerusalem, lobe den Herrn,
lobe, o Sion, deinen Gott.

Er hat deiner Tore Riegel gefestet
und deine Söhne gesegnet, die in dir sind.

Rends gloire au Seigneur, Jérusalem
loue ton Dieu, ô Sion.

Car il a affermi les verrous de tes portes :
il a béni tes enfants en ton sein.

Qui posuit fines tuos pacem,
et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium suum terrae:
velociter currit sermo eius.
Qui dat nivem sicut lanam:
nebulam sicut cinerem spargit.
Mittit crystallum suum sicut bucellas:
ante faciem frigoris eius quis sustinebit?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea:
flabit spiritus eius, et fluent aquae.
Qui annuntiat verbum suum Iacob:
iustitias et iudicia sua Israel.
Non fecit taliter omni nationi:
et iudicia sua non manifestavit eis.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

CD2

1. Sonata sopra Sancta Maria

Sancta Maria, ora pro nobis.

2. Hymnus Ave maris stella

Ave maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper virgo,
Felix coeli porta.
Sumens illud ave

He maketh peace in thy borders,
and filleth thee with the finest of the wheat.
He sendeth forth his commandment upon earth:
his word runneth very swiftly.
He giveth snow like wool:
he scattereth the cloud like ashes.
He casteth forth his ice like morsels:
who will stand before his cold?
He will send out his word and melt them: he will
cause his wind to blow and the waters will flow.
He sheweth his word unto Jacob,
his statutes and judgments unto Israel.
He hath not dealt so with any nation:
and he has not shown his judgments to them.
Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, now and for ever,
world without end. Amen.

Holy Mary, pray for us.

Hail, star of the sea,
life-giving mother of God
and perpetual Virgin,
happy gate of heaven.
Receiving that 'ave'
from the mouth of Gabriel,

Er hat deinen Grenzen Frieden gewährt,
mit der Kraft des Weizens sättigt er dich.
Er sendet sein Wort zur Erde nieder,
eilig läuft sein Gebot.
Schnee wie Wolle schüttet er aus,
streut wie Asche den Reif umher.
Er wirft seinen Hagel wie Brocken herab,
die Wasser erstarren von seinem Frost.
Er sendet sein Wort und schmilzt sie auf;
lässt seinen Tauwind wehn und die Wasser fließen.
Sein Wort hat er Jakob kund gemacht,
Israel seine Satzung und sein Gebot.
Keinem der Völker hat er also getan,
ihnen seine Gebote nicht offenbart.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Heilige Maria, bitte für uns.

Meerstern, ich dich grüße,
Mutter Gottes, süße,
allzeit Jungfrau reine,
Himmelsport alleine.
Ave, klang die Kunde
aus des Engels Munde,

Il établit la paix à ta frontière :
il te rassasie de la fleur du froment.
Il a envoyé son ordre sur la terre :
sa parole court avec célérité.
Il fait tomber la neige comme la laine,
répand le givre comme de la cendre.
Il jette sa glace comme par morceaux:
devant sa froidure, qui subsistera ?
Il envoie son verbe et les fait fondre ;
Il fait souffler le vent et les eaux coulent.
Il a annoncé sa parole à Jacob :
ses lois et ses ordonnances à Israël.
Il n'en a fait autant pour toutes les nations :
et ne leur a pas manifesté sa loi.
Gloire au Père, au Fils, et à l'Esprit Saint
Ainsi était-il dès l'origine, et maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen.

Sainte Marie, priez pour nous.

Salut, étoile de la mer,
douce mère de Dieu
toujours vierge,
porte bénie du ciel.
En recevant le salut
de la bouche de Gabriel,

Gabrielis ore,
Funda nos in pace
Mutans Evae nomen.
Ritornello
Solva vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cunctis posce.
Ritornello
Monstra te esse matrem:
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.
Ritornello
Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpae solutos
Mites fac et castos.
Ritornello
Vitae praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Iesum
Semper collaetemur.
Sicut laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Trinus honor unus.
Amen.

keep us in peace,
reversing the name 'Eva'.
Ritornello
Loosen the chains from the guilty,
bring forth light to the blind,
drive out our ills,
ask for blessing for us all.
Ritornello
Show yourself to be his mother:
may he receive through you our prayers
who, born for us,
deigned to be yours.
Ritornello
Peerless virgin,
gentle above all others,
when we are pardoned for our sins,
make us gentle and pure.
Ritornello
Grant us a pure life,
prepare a safe journey,
so that seeing Jesus
we may rejoice for ever.
Praise be to God the Father,
glory to Christ most high,
and to the Holy Spirit,
triple honour in one.
Amen.

uns den Frieden sende,
Evas Namen wende.
Ritornello
Lös das Band der Sünden,
sende Licht den Blinden,
allem Bösen wehre,
alles Gut begehre.
Ritornello
Dich als Mutter zeige,
dass durch dich sich neige
unserm Flehn auf Erden,
der dein Sohn wollt werden.
Ritornello
Jungfrau, auserkoren,
mild und rein geboren,
uns von Schuld befreie,
Keuschheit uns verleihe.
Ritornello
Gib ein reines Leben,
mach den Weg uns eben,
dass in Himmelshöhen
froh wir Jesum sehen.
Vater, ich dich ehre,
Sohn, dein Lob ich mehre.
Beider Geist ich preise,
gleiche Ehr erweise.
Amen.

fais-nous renaître dans la paix,
retournant le nom d'Eve.
Ritornello
Dénoue les liens des pécheurs,
donne la lumière aux aveugles,
chasse nos misères,
Obtiens-nous tous les bienfaits.
Ritornello
Montre-toi mère,
qu'il reçoive de toi nos prières
celui qui, pour nous,
daigna être ton fils.
Ritornello
Vierge unique,
douce entre toutes,
fais que, délivrés de nos fautes,
nous soyons doux et chastes.
Ritornello
Accorde-nous une vie pure,
protège notre chemin,
pour que, voyant Jésus,
nous demeurions tous dans la joie.
Louange à Dieu le Père,
honneur au Christ Très-Haut,
et à l'Esprit Saint,
aux trois une vénération unique.
Amen.

3. Magnificat

4. Magnificat anima mea Dominum.
5. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
6. Quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes
generationes.
7. Quia fecit mihi magna qui potens est
et sanctum nomen eius.
8. Et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.
9. Fecit potentiam in brachio suo;
dispersit superbos mente cordis sui.
10. Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.
11. Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.
12. Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae,
13. Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in secula.
14. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
15. Sicut erat in principio, et nunc, et semper
et in secula seculorum. Amen.
- My soul doth magnify the Lord.
And my spirit hath rejoiced in God my saviour.
For he hath regarded the lowliness of his handmaiden,
for behold from henceforth all generations shall call
me blessed.
For he that is mighty hath magnified me,
and holy is his name.
And his mercy is on them that fear him
throughout all generations.
He hath shewed strength with his arm;
he hath scattered the proud in the imagination of their
hearts.
He hath put down the mighty from their seat
and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things
and the rich he hath sent empty way.
He remembering his mercy has holpen
his servant Israel
as he promised to our forefathers,
Abraham and his seed for ever.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the
Holy Ghost,
As it was in the beginning, now and for ever,
world without end. Amen.

Meine Seele preist den Herrn
und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland,
denn er hat herabgeschaut auf die Niedrigkeit seiner
Magd.
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle
Generationen.
Denn Großes hat an mir getan der Mächtige,
heilig ist sein Name.
Und sein Erbarmen waltet von Geschlecht zu
Geschlecht
über allen, die ihn fürchten.
Er übt Macht mit seinem Arm,
zerstreut die Hochmütigen.
Machthaber stürzt er vom Thron
und Niedrige erhöht er.
Hungrige überhäuft er mit Gütern
und Reiche lässt er leer ausgehen.
Gestützt hat er Israel,
seinen Knecht, eingedenk seiner Barmherzigkeit.
So wie er es unseren Vätern verheißen,
Abraham und seinen Kindern auf ewig.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen.

Mon âme glorifie le Seigneur.
Et mon esprit exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.
Parce qu'il a jeté les yeux sur l'humble condition de
sa servante,
et voici que désormais toutes les nations me diront
bienheureuse.
Parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes
choses,
et son nom est Saint.
Et sa miséricorde s'étend d'âge en
âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la puissance de son bras,
il a dispersé ceux dont le coeur
s'élevait en des pensées d'orgueil.
Il a fait descendre les potentats de leur trône,
et élevé les humbles.
Il a comblé les pauvres de biens,
et renvoyé les riches les mains vides.
Il a secouru Israël son serviteur,
se ressouvenant de sa miséricorde
Comme il l'avait promis à nos pères,
à Abraham et à sa postérité, pour jamais.
Gloire au Père, au Fils, et à l'Esprit Saint
Ainsi était-il dès l'origine, et maintenant, et toujours,
Et pour les siècles des siècles. Amen.

LA PETITE BANDE

Sigiswald Kuijken, direction / Leitung / direction

Singer / Sänger / Chanteurs

Soprani : Gerlinde Sämman, Marie Kuijken

Alti : Alessandro Carmignani, Paolo Costa

Tenori : Giuseppe Maletto, Fabio Furnari, Jean-François Lombard

Bassi : Marco Scavazza, Fulvio Bettini, Valter Testolin

Instruments / Instrumenten / Instruments

Violino da braccio: Sigiswald Kuijken, Katharina Wulf

Viola da braccio: Mika Akiha, Marleen Thiers, Ann Cnop

Basso da braccio: Samantha Montgomery

Contrabasso da gamba: Benoît Vanden Bemden

Organo: Ewald Demeyere

Recorders/traverso: Morgane Eouzan, Stefanie Troffaes

Cornetti: Gebhard David, Frithjof Smith, Josue Melendez

Tromboni: Simen Vanmechelen, Harry Ries, Wim Becu

Executive Producer: Anne de Jong

Recording Producer, Mix & Mastering: Bert van der Wolf

Recorded by: NorthStar Recording Services

Recorded at: Predikherenkerk, Leuven, Belgium

Recording dates: 11-13 November 2007

A&R Challenge Records International: Wolfgang Reihing

Booklet Editing: Wolfgang Reihing

Product Coordination: Jolien Plat

Photography: Hans Morren (St.Peter's Church, Leuven)

Sleeve Design: Marcel van den Broek

