

LES NOUVELLES
MUSIQUES
ANCIENNES
DU PORTUGAL



CAPELLA
TIAGO SIMAS FREIRE
SANCTÆ
CRUCIS

capellasantaecrucis.com

« **MISSA LA ZAGALA MAS HERMOSA** : messe pour la plus jolie bergère »

Composé exclusivement d'œuvres conservées à la Bibliothèque Générale de l'Université de Coimbra au Portugal, ce programme exprime le résultat auquel toute recherche en musicologie aspire, celui de sa concrétisation musicale.

Les sources musicales interprétées proviennent du Monastère de Santa Cruz de Coimbra, à qui l'on doit un des fonds musicaux les plus importants d'Europe. Cette institution, maison-mère de l'Ordre des Chanoines Réguliers de Saint Augustin et important centre d'influence politique et culturelle depuis la fondation du royaume du Portugal au XIIe siècle, a en effet développé une activité musicale intense, notamment aux XVIe et XVIIe siècles. La collection impressionnante, composée de dizaines de manuscrits et d'imprimés, ouvre la voie de la redécouverte de cette florissante institution monastique et, dans une certaine mesure, du panorama musical portugais. Parmi ces sources se trouvent 16 manuscrits, nommés *Cartapácios*, témoignages extraordinaires de l'activité musicale au XVIIe siècle qui nous offrent à la fois de la polyphonie latine, des pièces vernaculaires et de la musique instrumentale. La musique des *Cartapácios* de Coimbra présente une grande liberté formelle avec une large palette de textures vocales, de la mélodie accompagnée jusqu'à la polychoralité. Elle s'inscrit ainsi parfaitement dans le goût musical ibérique du XVIIe siècle.

La division entre le sacré et le profane dans la pratique musicale ibérique est souvent difficile à saisir et plusieurs sources nous indiquent que l'hétérogénéité de ces compositions est ainsi mise au service de la liturgie lors des offices les plus somptueux. Un exemple extraordinaire de cette perméabilité entre les répertoires latins et vernaculaires est une Messe Parodie construite sur la musique du *vilancico* « La Zagala mas hermosa » : « *Missa de Nossa Senhora da Natividade – La zagala mas hermosa, 8 setembro 1646* » (MM234). La plus jolie bergère décrite dans l'œuvre vernaculaire devient la figure de la Vierge, dans l'œuvre latine, pour fêter la Nativité de Notre Dame célébrée le 8 septembre. Partant de ce croisement fascinant de répertoires, le programme est construit suivant la grande diversité de genres et de styles caractéristique des offices religieux de Santa Cruz, en particulier à l'occasion des fêtes majeures dont la liturgie semble être la scène de véritables spectacles, attirant et séduisant de nombreuses assemblées.

L'ÉQUIPE

Manuela Lopes	<i>tiple</i>
Marie Remandet	<i>tiple</i>
Bruno le Levreur	<i>tiple</i>
Josquin Gest	<i>alto</i>
Sylvain Manet	<i>alto</i>
Davy Cornillot	<i>tenor</i>
Ricardo Leitão Pedro	<i>tenor & guitare baroque</i>
Jérôme Casalonga	<i>baixo</i>
Eric Chopin	<i>baixo</i>
Lucile Tessier	<i>dulciane, chalemie, flûtes</i>
Sara Águeda	<i>harpe ibérique</i>
Kazuya Gunji	<i>orgue & clavecin</i>
Tiago Simas Freire	<i>cornet à bouquin, flûtes, cornemuse, direction</i>

LE PROGRAMME

<i>Anfe-Missam</i>	Hodie nata est beata Virgo Maria (Pedro de Cristo, c.1550-1618)	A4
<i>Introitus</i>	La zagala mas hermosa	A4
<i>KYRIE</i>	Kyrie "La zagala mas hermosa"	A9
<i>GLORIA</i>	Gloria "La zagala mas hermosa"	A9
<i>Joies de Marie : Nativité de Jésus</i>	Ola toro zente pleta / Minina bonita	A7
<i>Gradual</i>	Las zagalas del valle	A8
<i>ALLELUYA</i>	Alleluya	A9
<i>CREDO</i>	Credo "La zagala mas hermosa"	A9
<i>Offertorium</i>	La margarita preciosa	A4
<i>Douleurs de Marie : fuite en Egypte</i>	Ai dina dana	
<i>SANCTUS</i>	Sanctus "La zagala mas hermosa"	A9
<i>Benedictus</i>	Plain-chant	
<i>Douleurs de Marie : mise au tombeau</i>	Stabat mater dolorosa (Pedro de Cristo, c.1550-1618)	A4
<i>AGNUS DEI</i>	Agnus Dei "La zagala mas hermosa"	A9
<i>Communio</i>	Cirguerillo que gorgeas	A7
<i>Joies de Marie : Ascension de Jésus</i>	Que Ave del plumaje blanco es esta	A8
<i>Dimissio</i>	Ite missa est	
<i>Post-missam</i>	Regina caeli	A8

L'ENSEMBLE



La *Capella Sanctæ Crucis* est une formation professionnelle d'étude et d'interprétation de sources musicales inédites portugaises. L'ensemble a été créé en 2012 par le musicien et chercheur Tiago Simas Freire comme l'image sonore de son travail de Doctorat, inséré dans un vaste projet multidisciplinaire de l'Université de Coimbra (UC), avec le partenariat du CNSMD de Lyon et de l'Université Jean Monnet. Ce projet, à la croisée de la recherche musicologique et de la recreation musicale, réanime la valeur de trésors méconnus des XVI^e et XVII^e siècles portugais.

La *Capella Sanctæ Crucis* tient son nom de la chapelle du monastère de *Santa Cruz de Coimbra* d'où sont issus les manuscrits musicaux au cœur du travail mené sur les origines du Baroque musical portugais dans son contexte ibérique et européen.

La formation réunit une équipe de musiciens fidèles issus de grands centres européens spécialisés dans l'étude des musiques anciennes : les Conservatoires Supérieurs de Lyon, de La Haye et d'Amsterdam, et les Écoles Supérieures de Barcelone, de Genève et de Porto.

En 2017 paraît le premier disque de la formation, sous le label *harmonia mundi* dans la collection *Harmonia#Nova* qui repère et lance de nouveaux talents, et Tiago Simas Freire obtient le titre de Docteur en Musique et Musicologie. Avec la consolidation de l'excellence musicale de l'ensemble et de sa collaboration avec l'équipe de recherche

sur les fonds musicaux inédits à l'UC, la *Capella Sanctae Crucis* poursuit son projet de découverte, de récupération et de partage d'un patrimoine sonore des plus précieux.

Dans les nombreux manuscrits inédits issus du Monastère de *Santa Cruz* et conservés à la Bibliothèque Générale de l'UC sont puisées, étudiées et interprétées des musiques surprenantes et somptueuses, mêlant souvent les univers sacré et profane. Après plus de 350 années de silence, ces trésors oubliés, ces cathédrales en musique, se font enfin réentendre.



L'ACTIVITÉ

Le travail de la *Capella Sanctae Crucis* a mûri au travers de plusieurs résidences. Peu après sa création, l'ensemble retient l'attention du Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay et est sélectionné « Jeune Ensemble Résident » en 2013 pour des résidences dans le cadre du programme Odyssée-Accr, en partenariat avec le Centre de Musique Ancienne de Riga. En 2014, Ambronay invite à nouveau l'ensemble pour une deuxième résidence artistique dans le cadre de son dispositif d'accompagnement des ensembles émergents européens : EEEmerging.

En 2012 et 2013, la *Capella Sanctae Crucis* est également en résidence au Centre d'Études Classiques et Humanistiques de l'Université de Coimbra et, en 2014 et 2015, devient l'ensemble résident de l'Université. En décembre 2013, l'ensemble est invité pour une résidence artistique à la Cité de la Voix à Vézelay avec un programme inédit de Noël à *Santa Cruz* au XVII^e siècle. À partir de 2015 l'ensemble a reçu le soutien de la Fondation Bullukian, de la Fondation Renaud, de la Banque BCP et du Portugal Business Club de Lyon.

Le projet trouve son écho dans le partage auprès d'un large public. La *Capella Sanctae Crucis* s'est produite en concert en France (Festival Festes Baroques à Bordeaux, Festival d'Ambronay, Cité de la Voix à Vézelay, Biennale d'Art Sacré Actuel à Lyon, CNSMD de Lyon), au Portugal (Université de Coimbra, Cathédrale de Coimbra et Couvent de *S^{ta} Clara-a-Velha*, Festival *Reencontros* à Sintra, *Sons Antigos a Sul* à Lagos, *Encontros de Música Antiga de Loulé*, *Temporada de Música de São Roque* à Lisbonne, Festival *Internacional de Música* de Póvoa de Varzim), en Italie (Festival *Pavia Barocca*) et en Lettonie (*Mazā Ģilde* à Riga).

Le premier enregistrement de l'ensemble – « [ZUGUAMBÉ : Musique pour la liturgie du Monastère de Santa Cruz de Coimbra c.1650](#) » –, a été lauréat dans la nouvelle collection Harmonia#Nova lancée par le label *harmonia mundi*, parue en septembre 2017.

Ce programme, présenté en octobre au Festival d'Ambronay (projet de fin d'études de Doctorat « recherche et pratique » au CNSMDL soutenu par le Mécénat Musical Société Générale), a été accueilli avec grand enthousiasme et par le public et par la presse.

La rencontre avec *harmonia mundi* est aussi une rencontre avec *Taklit Editions & Productions*, partenaire privilégié de nombreux artistes, festivals, agences artistiques et établissements culturels.

À cette occasion la *Capella Sanctae Crucis* est invitée à intégrer le catalogue de management de *Taklit* qui s'occupera du booking, et de la gestion et administration des concerts. C'est un formidable tremplin pour poursuivre son aventure de recréation de l'activité musicale inédite et florissante au monastère de Santa Cruz de Coimbra, projet ambitieux dont le programme *ZUGUAMBÉ* a été le premier volet.

En novembre 2017, l'ensemble est reçu en résidence au Centre de Création Musicale Voce à Pigna avec un nouveau programme – « *REQUIEM DE COIMBRA : Célébrations de larmes et de lumière aux offices des défunts à Coimbra au XVI^e siècle* » pour 4 chanteurs et 4 instrumentistes –, consacré à la musique des offices des défunts au XVI^e siècle, avec le soutien de la Fondation Bullukian. Ce projet est l'occasion d'une rencontre entre des chanteurs de chant corse traditionnel et les chanteurs et instrumentistes de la *Capella Sanctae Crucis*, visant un métissage polyphonique inattendu et cohérent. Un enregistrement paraîtra en 2019.

En avril 2018 l'ensemble fait partie du programme incubateur de projets artistique de la Fondation Royaumont pour la création conceptuelle de « *LA DANSE DES PLANÈTES : Musique, danse et théâtre à Santa Cruz* », un programme pour 9 chanteurs, 9 instrumentistes et 4 danseurs/ comédiens (avec la collaboration d'un metteur en scène), qui cultive la communion entre les arts du spectacle et le dialogue entre les mondes classique et moderne au sein des solennités du Monastère de Santa Cruz.

En septembre 2018, l'ensemble est reçu en résidence au Centre d'Accueil International de l'Ancien Monastère Sainte-Croix dans la Drôme, avec le soutien de la DRAC Rhone/Alpes/Auvergne pour la création du programme « *LA ZAGALA MAS HERMOSA : Messe pour une jolie bergère* », un programme pour 9 chanteurs et 4 instrumentistes, qui témoigne de la forte perméabilité entre les répertoires latins et vernaculaires.

Devant l'ampleur des archives musicales qu'il reste à étudier, le projet de la *Capella Sanctae Crucis* ouvrent de nouvelles perspectives dans l'Histoire de la Musique et, à travers le partage avec le public, fait découvrir un patrimoine oublié qui évoque la liberté, la beauté et l'ouverture... valeurs essentielles jusqu'au monde d'aujourd'hui.

TIAGO SIMAS FREIRE

Avec un Doctorat (Musique et Musicologie) et trois diplômes de Master (architecture, flûte à bec et cornet à bouquin), Tiago Simas Freire est porté par un esprit éveillé, fasciné par la création artistique humaine. Passant par l'Ecole Supérieure de Musique de Porto (ESMAE), l'Ecole Supérieure de Musique de Barcelone (ESMUC) et le CNSMD de Lyon, Tiago rencontre et travaille avec des grands musiciens devenus des références personnelles : la flûte à bec avec Pierre Hamon, Pedro Memelsdorff et Pedro Sousa Silva, et le cornet à bouquin avec Jean Tubéry, William Dongois et Jean-Pierre Canihac. En 2012 et 2015 il est lauréat d'une bourse ADAMI.

Tiago se présente régulièrement en concert avec des nombreux ensembles, notamment le *Concert Brisé* (William Dongois), la *Cappella Mediterranea* (Leonardo Garcia-Alaron), *Concerto Soave* (Jean-Marc Haymes), *La Fenice* (Jean Tubéry), *Capriccio Stravagante* (Skip Sempé), *Ludovice Ensemble* (Miguel Jalôto). Il est fondateur et directeur artistique de la *Capella Sanctæ Crucis* avec laquelle il révèle ses recherches sur des sources musicales inédites portugaises.

Dans son activité de chercheur et pédagogue, Tiago est invité à développer des ateliers à l'École Supérieure de Porto, au CRR de Paris, au CNSMD de Lyon, au Conservatoire Royale de Bruxelles et aux Conservatoires de Aveiro et de Coimbra, et à présenter des conférences au CCR d'Ambronay, au congrès NEXUS-2012 à Milan, à l'Université de Lyon et de Coimbra. Depuis 2014 il est le professeur de cornet à bouquin et ornementation aux Stages Internationaux de Musique Ancienne ESMAE/ESML. Entre 2016 et 2018 il est l'assistant de William Dongois à la Haute-Ecole de Musique de Genève pour un projet de recherche. En 2018 il est invité à enseigner l'Histoire de l'ornementation au CNSMDL.

Son esprit en perpétuel questionnement, qui l'a mené hors des sentiers battus dans la récupération de sonorités oubliées. Le manque d'études sur les origines du Baroque Musical Portugais est réel, le XVII^e siècle étant, encore de nos jours, en grande partie, un patrimoine méconnu. Naturellement porté par sa culture natale, Tiago Simas Freire est venu à étudier et à aider à la reconstitution de l'Histoire de la Musique Portugaise.

BOOKING & ADMINISTRATION

Taklit Production
Nicolas Glady - 01 45 49 11 42
nicolas@taklit.net

INFOS & CONTACT

www.capellasanctaecrucis.com
www.facebook.com/CapellaSanctaeCrucis
capellasanctaecrucis@gmail.com

