

THE LANDSCAPE OF THE POLYPHONISTS

HUELGAS ENSEMBLE
PAUL VAN NEVEL

THE LANDSCAPE OF THE POLYPHONISTS

The world of Franco-Flemish vocal art
1400–1600

Johannes Symonis Hasprois (Haspres ca. 1360 – Rome 1428)		
1	Ma douce amour, <i>virelai</i> à 3	3:39
Antoine Busnois (Busnes ca. 1430 – Brugge 1492)		
2	Bel Accueil, <i>rondeau</i> à 1, 2 & 3	5:08
Johannes Ockeghem (St. Ghislain ca. 1420 – Tours 1497)		
3	Sanctus 'Missa Caput' à 4	8:58
Josquin Desprez (St. Sauveur (?) ca. 1455 – Condé-sur-l'Escaut 1521)		
4	Cœur langoureux, <i>chanson</i> à 5	2:57
5	Agnus Dei 'Missa Malheur me bat' à 4, 2 & 6	8:02
Antoine de Févin (Atrecht ca. 1470 – Blois ca. 1511)		
6	Lamentations pour le Jeudi Saint, <i>Lectio Primo</i> à 4	7:47
Jean Mouton (Samer ca. 1459 – St. Quentin 1522)		
7	Qui ne regrettoit le gentil Févin, <i>lamento</i> à 4	3:36

Nicolle des Celliers de Hesdin (Hesdin ca. 1490 – Beauvais 1538)		
8	Parasti in dulcedine tua, <i>motet</i> à 5	6:59
Jean l'Héritier (Bisdrom Teerenburg ca. 1480 – Avignon ca. 1552)		
9	Locutus est Dominus, <i>motet</i> à 9	5:28
Josquin Baston (Artois ca. 1495 – ca. 1550)		
10	Ung souvenir me conforte, <i>chanson</i> à 5	3:17
Pierre de Manchicourt (Béthune ca. 1510 – Madrid 1564)		
11	Agnus Dei 'Missa Veni Sancte Spiritus' à 6	4:28
Nicolas Gombert (La Gorgue ca. 1495 – Tournai ca. 1560)		
12	O malheureuse journée, <i>chanson</i> à 5	5:21
13	Agnus Dei 'Missa Tempore paschali' à 6 & 12	5:02

Total Time: 70:50

Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel, artistic direction / Musikalische Leitung

Picture 1:
Haspres landscape
21st March 2002 1.15 pm
(Johannes Symonis Hasprois: Ma douce amour)

Huelgas Ensemble

Cantus:

Maud Gnidzaz
Dorothea Jakob
Helen Cassano
Sabine Lutzenberger

Tenor:

Paul Bentley-Angell
Olivier Coiffet
Adriaan De Koster
Tom Phillips
Matthew Vine

Bariton:

Frederik Sjollema

Bassus:

Guillaume Olry
Joel Frederiksen

Picture 2:
Renaissance Château of Créminil, two hours' walk west of Busnes
26th March 2000 12.20 pm
(Antoine Busnois: Bel Accueil)

Picture 3:
Valley, one hour's walk south-west of Busnes
27th March 2000 4.40 pm
(Antoine Busnois: Bel Accueil)

Picture 4:
Landscape, two hours' walk south of Saint-Ghislain
29th March 2001 1.45 pm
(Johannes Ockeghem: Sanctus 'Missa Caput')

FIFTY YEARS OF HUELGAS: THE LANDSCAPE OF THE POLYPHONISTS

One of the fundamental quests pursued during the fifty-year existence of the Huelgas Ensemble has been uncovering the works of Franco-Flemish polyphonists. In this pursuit, the ensemble has dusted down the works of obscure composers and significantly expanded the repertoire of Renaissance polyphony.

In 2018, Paul Van Nevel wrote a book - 'Het landschap van de polyfonisten' - about these more than two hundred composers who, for more than one hundred and fifty years, left their mark on the style of vocal polyphony across the continent of Europe. Their style is based on two structures: the technique of imitation; and melody that is bathed in a haze of melancholy. In his book, Van Nevel defends the hypothesis that the Franco-Flemish landscape, with its gentle slopes, its omnipresent horizon, and its never-ending and visible seasonal changes, has left an indelible emotional impression on the children who, between the ages of six and ten, left the safe havens of this landscape and explored beyond their horizons for the first time, entering the colleges and cathedral singing schools of Cambrai, Douai, Arras and elsewhere. Often these children never returned to their birthplaces and became singers and composers at the musical centres of Europe, such as the Burgundian Court, the Habsburg courts and the Sistine Chapel.

This recording is a representation of the Franco-Flemish polyphonic style in all its varied aspects and links them to images of the regions in which these composers spent their childhood. Repetitions in the landscape (the imitations) and the melancholy of expectation, lying beyond the horizon, are never far away.

The first work on the recording - **Ma douce amour** (track 1, picture 1) - is by one of the earliest Franco-Flemish composers, Johannes Symonis Hasprois. His three-part ballade still inhabits the medieval atmosphere

Picture 5:
Landscape, two hours' walk south-west of Valenciennes
18th April 1997 11.30 am
(Johannes Ockeghem: Sanctus 'Missa Caput')

of the *formes fixes*. There is no imitation, and although the line of the upper voice (cantus) is very mobile, it is the only one that crosses the polyphonic landscape towards the horizon – the contratenor and tenor are merely accompanying voices.

The three-part **Bel Accueil** by Antoine Busnois (track 2, pictures 2 & 3) is composed in a pure imitative style that gives the rondeau its repetitive character. The melodic repetitions give the piece a feeling of intimacy that accords with the security of fifteenth-century court culture. The landscape in which Busnois grew up, with its undulating repetitions, is reflected in the melancholic, veiled and repetitive nature of this rondeau.

The **Sanctus** from Johannes Ockeghem's *Missa Caput* (track 3, pictures 4, 5 & 6) begins with a two-part introduction and then progresses to four-part counterpoint with endless melodic lines, that gradually build to create a tension-filled architecture, reflecting that of the Gothic cathedrals in which this music was sung. The 'Pleni sunt coeli' and 'Benedictus' also have the same structure, both with a two-part introduction that ends in four-part polyphony which seems to exist outside time, like the lines in the landscapes of Henegouwen, Ockeghem's native region.

The same undulations in the landscape can be found around the birthplace of Josquin Desprez (picture 7). His chanson **Cœur langoureux** (track 4) is based on a canon in the lower fifth between the cantus and second tenor. The canon is embroidered by the two other more agile tenor parts. The repetitive elements are emphasised at the end by slowly fading counterpoint, using a motif repeated four times. The **Agnus Dei** from Josquin's *Missa Malheur me bat* (track 5, pictures 8 & 9) is a highpoint of the Franco-Flemish polyphonic style. The three parts are all based on imitation techniques, with the second Agnus having a two-part canon on the interval of a second (!). The final six-part Agnus is a *tour de force* constructed with two canons between two alto and two bass parts. This rhythmically complex music seems to reflect the architecture of, for example, the Collegiate Church of Condé-sur-l'Escaut

Picture 6:
Mont-Sainte-Geneviève, west of Mons
Gouache, ca. 1599
(Johannes Ockeghem: Sanctus 'Missa Caput')

(picture 8), where Josquin was Kapellmeister during the last seventeen years of his life (1504–1521).

The *Lectio Primo* of Antoine de Févin's **Lamentations** (track 6) shows the inner peace (mostly homophonic) of Févin's landscapes, in which intimacy repels any violent melodic movement (pictures 10 & 12). That Févin was highly regarded by his peers is manifested by Jean Mouton's composition **Qui ne regrettoit le gentil Févin** (track 7), an ode to the late Févin. Mouton here masterfully combines this melancholic lamentation with his own style, rooted in the quiet, tranquil landscape of his childhood (pictures 13, 14 & 15).

The valleys in which Nicolle des Celliers de Hesdin grew up (pictures 16 & 17) embody both the breathtaking vastness of the landscape with its distant horizons and undulating hills, and the security of the villages deep below. His **Parasti in dulcedine tua** (track 8) is a wonderful example of a loosely woven motet that consists only of imitative elements. The Mixolydian mode, in which the work is composed, further enhances this sense of spaciousness, and lucid character. The intimacy shown in picture 17 is not present here, but is found in his profane works.

The nine-part **Locutus est Dominus** (track 9, picture 18) by Jean l'Héritier, who was born in the Leie region, is a complex composition based on the principle of alternation between two groups. It is not, however, a 'double chorale' since l'Héritier uses constantly changing voice combinations. The climax of the composition is the continually repeated motif on the text 'Clamor filiorum Ysrael'.

The five-part chanson **Ung souvenir me conforte** (track 10, picture 19) by Josquin Baston, embodies the melancholy of its text, which recalls Petrarch's *idée fixe*: the beloved is always present in thought (wherever I am, whatever I do: '...ung seul penser a prince en mon cuer place'). It is not surprising that Baston, coming from the misty Artois region, set this text to music.

Picture 7:
Saint-Sauveur
22nd April 2015 2.15 pm
(Josquin Deprez: *Cœur langoureux*)

Picture 8:
Collegiate Church of Condé-sur-l'Escaut
Gouache, late 16th century
(Josquin Desprez: Agnus Dei 'Missa Malheur me bat')

Together with Nicolas Gombert, Pierre de Manchicourt represents the pinnacle of the art of the Franco-Flemish polyphonists. His **Agnus Dei** from the *Missa Veni Sancte Spiritus* (track 11, picture 20) demonstrates the unique character of his compositional style: strongly imitative in structure, with a seemingly endless, undulating melody that only comes to rest at the final cadence. The landscape in which Manchicourt lived as a child (picture 21) has the same character: lines that are constantly in motion, with only the distant horizon as a resting point.

The images of the Leie valley where Gombert grew up (pictures 22, 23 & 24) speak volumes. His five-part chanson **O malheureuse journée** (track 12) evokes the desolate character of the landscape in picture 23. The wide-ranging polyphony of his twelve-part **Agnus Dei** from the *Missa Tempore paschali* (track 13), with its many imitative aspects, mirrors the vast, multicoloured landscape of picture 24.

In his book 'Filosofie van het landschap' (Baarn, 1970), the cultural philosopher Ton Lemaire writes: 'In a culture, space (i.e., the landscape) and the experience of space is not a secondary feature, but expresses the spirit of the culture in a powerful way.'

The art of Franco-Flemish polyphony would seem to epitomise this experience of space and its expression of a culture.

Paul Van Nevel
Translation: Tom Phillips

Picture 9:
Hainaut landscape, south-east of Condé-sur-l'Escaut
30th July 1999 3.45 pm
(Josquin Desprez: Agnus Dei 'Missa Malheur me bat')

Picture 10:
Atrecht landscape
23rd January 2000 1:20 pm
(Antoine de Févin: Lamentations pour le Jeudi Saint, Lectio Primo)

FÜNFZIG JAHRE HUEL GAS ENSEMBLE: DIE LANDSCHAFT DER POLYPHONISTEN

Eines der zentralen Themen während des fünfzigjährigen Bestehens des Huelgas Ensembles war und ist die Wiederentdeckung der Polyphonie der Franko-Flamen. Das Ensemble hat viele unbekannte Komponisten vor dem Vergessen bewahrt und das Repertoire der Renaissance-Polyphonie erheblich erweitert.

Paul Van Nevel verfasste 2018 ein Buch – „*Het landschap van de polyfonisten*“ – über diese mehr als zweihundert Komponisten, die gut hundertfünfzig Jahre lang den Stil der vokalen Mehrstimmigkeit auf dem gesamten europäischen Kontinent geprägt haben. Dieser Stil stützt sich auf zwei Säulen: zum einen die Imitationstechnik und zum anderen die Melodieführung, die stets von einem Hauch von Melancholie umgeben ist. In seinem Buch vertritt Van Nevel die These, daß die franko-flämischen Landschaften die Komponisten während ihrer Kindheit maßgeblich geprägt haben, daß sie mit ihren sanften Hügeln, ihrem allgegenwärtigen Horizont und ihren immer wiederkehrenden, unverwechselbaren jahreszeitlichen Veränderungen einen unauslöschlichen emotionalen Eindruck hinterlassen haben, bevor die Heranwachsenden dann im Alter von sechs bis zehn Jahren ihre sicheren Heimorte verließen, zum ersten Mal ihren Horizont erweiterten und in die Gesangsschulen der Kollegien und Kathedralen von Cambrai, Douai, Arras und vielen anderen eintraten. Häufig kehrten sie nie wieder an ihren Geburtsort zurück und wurden Sänger und Komponisten in den musikalischen Zentren Europas, wie dem burgundischen Hof, den habsburgischen Höfen oder der vatikanischen Kapelle.

Diese Aufnahme präsentiert den franko-flämischen Stil in all seinen diversen Facetten und verknüpft ihn mit Bildern der Gegenden, in denen die Komponisten ihre Kindheit verbrachten. Landschaftliche Repetitionen (die Imitationen) und die Melancholie der Erwartung dessen, was hinter dem Horizont liegen mag, sind stets gegenwärtig.

Picture 11:
Cathedral of Our Lady in Atrecht
Gouache, late 16th century
(Antoine de Févin: Lamentations pour le Jeudi Saint, Lectio Primo)

Picture 12:
Nédon, thirty minutes' walk south-east of Fébvin (home of the Févin family)
27th March 2000 3.30 pm
(Antoine de Févin: Lamentations pour le Jeudi Saint, Lectio Primo)

Das erste Werk der Aufnahme **Ma douce amour** (Track 1, Abb. 1) stammt aus der Feder von einem der ersten Franco-Flamen, Johannes Symonis Hasprois. Seine dreiteilige Ballade ist noch völlig der mittelalterlichen Sphäre der *formes fixes* verhaftet. Von Imitationen ist noch keine Sprache. Und obwohl die Linienführung der Oberstimme (cantus) sehr beweglich ist, bleibt sie die einzige, die die polyphone Landschaft in Richtung Horizont durchquert; Contratenor und Tenor haben lediglich begleitende Funktionen.

Das dreistimmige **Bel Accueil** von Antoine Busnois (Track 2, Abb. 2 & 3) ist in einem rein imitatorischen Stil komponiert, der dem Rondeau einen repetitiven Charakter verleiht. Die melodischen Wiederholungen erzeugen eine Intimität, die der Abschirmung der höfischen Kultur des fünfzehnten Jahrhunderts entspricht. Die Landschaft in der Busnois aufwuchs, mit ihren sanft hügeligen Wiederholungen, wird in dem melancholischen, schwebenden und repetitiven Wesen dieses Rondeaux widergespiegelt.

Das **Sanctus** aus Johannes Ockeghems **Missa Caput** (Track 3, Abb. 4, 5 & 6) beginnt mit einer zweistimmigen Einleitung, um danach in einen vierstimmigen Kontrapunkt mit nicht enden wollenden Melodien überzugehen, der durch seine kunstvolle Konstruktion eine spannungsgeladene Architektur erzeugt, die mit den gotischen Kathedralen, in denen diese Musik gesungen wurde, kongruent ist. Auch das **Pleni sunt coeli** und das **Benedictus** weisen die gleiche Struktur auf: eine zweistimmige Einleitung mündet in eine vierstimmigen Polyphonie, die nahezu zeitlos fortschreitet, genau wie die Linien in den Landschaften des Hennegaus, der Heimatregion Ockeghems.

Die gleichen Wellenbewegungen finden sich auch in den Landschaften der Heimat von Josquin Desprez (Abb. 7). Seine Chanson **Cœur languoureux** (Track 4) basiert auf einem Kanon in der Unterquinte zwischen Cantus und zweitem Tenor. Der Kanon wird von den beiden anderen beweglicheren Tenorstimmen umspielt. Diese repetitiven Elemente werden am Ende noch durch einen langsam abebbenden Kontrapunkt

unter Verwendung eines viermal wiederholten Motivs betont. Desprez' **Agnus Dei** aus der **Missa Malheur me bat** (Track 5, Abb. 8 & 9) ist ein Höhepunkt des franko-flämischen polyphonen Stils. Die drei Teile basieren alle auf Imitationstechniken, wobei im zweiten Agnus ein zweistimmiger Kanon in der Obersekunde (!) erklingt. Das letzte sechsteilige Agnus Dei ist eine *tour de force*, es besteht aus zwei Kanons zwischen zwei Alt- und zwei Bassstimmen. Diese rhythmisch komplexe Musik scheint die Architektur gotischer Kirchen widerzuspiegeln wie beispielsweise der Stiftskirche von Condé-sur-l'Escaut (Abb. 8), wo Josquin in den letzten sieben Jahren seines Lebens Kapellmeister war.

Die Lectio Primo von Antoine de Févins **Lamentationen** (Track 6) drückt (zumeist homophon) die innere Ruhe von Févins Landschaften aus, in denen die Intimität jede heftige melodische Bewegung verwehrt (Abb. 10 & 12). Daß Févin zu seiner Zeit bei seinen Kollegen hoch angesehen war, beweist die Komposition von Jean Mouton **Qui ne regrettoit le gentil Févin** (Track 7), eine Ode an den verstorbenen Févin. Jean Mouton verbindet hier meisterhaft den melancholischen Trauergesang mit seinem eigenen Stil, welcher der ruhigen, kontemplativen Landschaft geschuldet ist, in der er selber aufgewachsen war (Abb. 13, 14 & 15).

Die Täler, in denen Nicolle des Celliers de Hesdin aufwuchs (Abb. 16 und 17), zeichnen sich einerseits durch eine atemberaubende Weite der Landschaft mit fernen Horizonten und unendlichen Hügeln aus, andererseits durch die Geborgenheit der Dörfer in den Tiefen der Täler. Seine Motette **Parasti in dulcedine tua** (Track 8) ist ein prächtiges Beispiel für eine weit ausgespannene Motette, die ausschließlich aus imitatorischen Elementen besteht. Darüber hinaus ist das Werk in der Kirchentonart Mixolydisch komponiert, was seine Weiträumigkeit und seinen klaren Charakter noch verstärkt. Die intime Stimmung von Abb. 17 ist hier sicher nicht zu finden (diese finden wir aber sehr wohl in seinen profanen Werken).

Das Werk des im Leie-Tal geborenen Jean l'Héritier, das neunstimmige **Locutus est Dominus** (Track 9, Abb. 18), ist eine komplexe Komposi-

Picture 13:
Dannes landscape, one hour's walk south-west of Samer
1st April 1997 2.25 pm
(Jean Mouton: *Qui ne regrettoit le gentil Févin*)

tion, die auf dem Prinzip des Wechsels zwischen zwei Gruppen beruht. Es handelt sich jedoch nicht um „Doppelchörigkeit“, da l'Héritier ständig wechselnde Stimmkombinationen verwendet. Der Höhepunkt der Komposition ist das sich permanent wiederholende Motiv auf den Text *Clamor filiorum Ysrael*.

Ung souvenir me conforte, die fünfstimmige Chanson von Josquin Baston (Track 10, Abb. 19), ist gänzlich von der Melancholie des Textes durchdrungen, die an Petrarca's „Steckenpferd“ erinnert: die Geliebte ist in Gedanken immer präsent (wo immer ich bin, was immer ich tue: „...ung seul penser a prince en mon coeur place“). Es ist nicht verwunderlich, daß der aus dem diesigen Artois stammende Baston gerade diesen Text vertont hat.

Pierre de Manchicourt gehört, zusammen mit Gombert, zu den Höhepunkten der Kunst der Franko-Flamen. Sein **Agnus Dei** (Track 11, Abb. 20) aus der **Missa Veni Sancte Spiritus** zeigt die exklusive Meisterschaft seines Kompositionsstils: stark im imitatorischen Aufbau, mit einer nicht enden wollenden, immer weiter fortschreitenden Melodieführung, die erst ganz am Ende, und wirklich nicht vorher, zur Ruhe kommt. Die Landschaft, in der Manchicourt als Kind lebte (Abb. 21), weist dieselben Merkmale auf: Linien, die ständig in Bewegung sind, mit dem fernen Horizont als einzigem Ruhepunkt.

Die Bilder des Leie-Tals, in dem Nicolas Gombert seine Kindheit verbrachte (Abb. 22, 23 & 24), sprechen Bände. In der fünfstimmigen Chanson **O malheureuse journée** (Track 12) ist der trostlose Charakter von Abb. 23 präsent; in seinem zwölfstimmigen **Agnus Dei** (Track 13) spiegelt die reichhaltige Polyphonie mit vielen imitatorischen Details die farbenreiche, weite Landschaft von Abb. 24.

Der Landschaftsphilosoph Ton Lemaire schreibt in seinem Buch „*Filosofie van het landschap*“ (Baarn 1970): „In einer Kultur ist der Raum (= die Landschaft) und die Erfahrung des Raumes kein nachgeordnetes Merkmal, sondern drückt in privilegierter Weise den Geist von Kultur aus.“

Es kann also kein Zufall sein, daß sich die Erfahrung der Landschaft auch in der Kunst der Franko-Flamen wiederfindet.

Paul Van Nevel
Übersetzung: Silke Jacobsen

Picture 14:
Quesques landscape, three hours' walk north-east of Samer
23 March 2002 5.10 pm
(Jean Mouton: Qui ne regrettoit le gentil Févin)

Picture 15:
Frecq landscape, two hours' walk south of Samer
1st April 1997 4.20 pm
(Jean Mouton: Qui ne regrettoit le gentil Févin)

CINQUANTE ANS DE HUELGAS: LE PAYSAGE DES POLYPHONISTES

L'un des principaux objectifs de l'ensemble Huelgas, durant ses cinquante ans d'existence, a été d'explorer les œuvres des polyphonistes franco-flamands. Au cours de cette exploration, il a dépoussiéré les œuvres de compositeurs obscurs et élargit le répertoire polyphonique de la Renaissance de manière significative.

En 2018, Paul Van Nevel publiait *Het landschap van de polyfonisten* (« Le Paysage des polyphonistes »), un ouvrage dans lequel il se penche sur les plus de deux cents compositeurs qui ont marqué le style vocal polyphonique à travers l'Europe durant plus de cent cinquante ans. Ce style se distingue, d'une part, par le recours à la technique de l'imitation, d'autre part, par une écriture mélodique empreinte de mélancolie. Dans son livre, Van Nevel défend la thèse selon laquelle les paysages des Flandres, berceau de l'école franco-flamande, avec leurs douces collines, leur horizon omniprésent et le visible passage des saisons, avaient fait une impression indélébile sur les enfants qui, entre l'âge de six et dix ans, quittaient le havre sûr de ces terres pour entrer dans les chœurs des collégiales ou des cathédrales de Cambrai, Douai, Arras et ailleurs. Souvent, ces enfants ne revenaient jamais sur leur lieu de naissance et devenaient chanteur et compositeur dans les grands centres musicaux d'Europe, entre autres à la cour de Bourgogne, chez les Habsbourg ou à la chapelle Sixtine.

Ce disque se propose de présenter le style franco-flamand dans tous ses aspects et relie chaque morceau à une ou plusieurs photos de la région dans laquelle le compositeur passa son enfance. Les aspects répétitifs du paysage (les imitations) et la mélancolie de l'attente, au-delà de l'horizon, ne sont jamais loin.

Le disque s'ouvre sur **Ma douce amour** (CD 1, page 1, photo 1), de l'un des premiers compositeurs franco-flamands, Jehan Simon Hasprois. Dans

cette ballade à trois voix, on sent encore l'atmosphère médiévale des formes fixes. Il n'y a pas d'imitation, et si la partie supérieure (le cantus) est très mobile, elle est bien la seule à traverser la paysage polyphonique vers l'horizon, le contraténor et le ténor se contentant d'accompagner.

Le rondeau **Bel Accueil** d'Antoine Busnois (CD 1, page 2, photos 2 et 3), également à trois voix, est écrit dans un pur style imitatif qui donne au morceau son caractère répétitif. Des répétitions mélodiques naît un sentiment d'intimité qui cadre bien avec la culture de cour du XVe siècle. Le paysage dans lequel Busnois grandit, avec ses ondulations, se reflète dans la nature mélancolique, voilée et répétitive de la musique.

Le **Sanctus** de la *Missa Caput* de Jean Ockeghem (CD 1, page 3, photos 4, 5 et 6) s'ouvre sur une introduction à deux voix puis développe un contrepoint à quatre voix aux lignes mélodiques infinies, qui crée progressivement une architecture pleine de tension, reflet de l'architecture des cathédrales gothiques dans lesquelles cette musique fut chantée. Le *Pleni sunt coeli* et le *Benedictus* obéissent à la même structure : chaque fois, une introduction à deux voix débouche sur une polyphonie à quatre voix qui semble hors temps, telle les lignes du paysage du Hainaut, la région natale d'Ockeghem.

On retrouve le même genre de paysage ondulé dans la région natale de Josquin des Prés (photo 7). Sa chanson **Cœur langoureux** (CD 1, page 4) s'appuie sur un canon à la quinte inférieure entre le cantus et le deuxième ténor, canon brodé par les deux autres parties de ténor, plus agiles. À la fin, les éléments répétitifs sont soulignés dans un contrepoint qui s'estompe lentement – le même motif est répété quatre fois. L'**Agnus Dei** de la messe *Malheur me bat* de Josquin (CD 1, page 5, photos 8 et 9) représente un sommet du style polyphonique franco-flamand. Les trois parties font appel à la technique de l'imitation, le deuxième Agnus développe même un canon à deux voix à la seconde... L'Agnus final à six voix, qui présente deux canons simultanés, l'un entre les deux altos, l'autre entre les deux basses, est un véritable tour de force contrapun-

tique. Cette musique complexe, rythmiquement, semble refléter l'architecture de l'église collégiale de Condé-sur-l'Escaut (photo 8) où Josquin fut maître de chapelle durant les dix-sept dernières années de sa vie, de 1504 à 1521.

La *Lectio Primo* des **Lamentations** d'Antoine de Févin (CD 1, page 6) reflète la paix intérieure des paysages de la région de l'auteur (photos 10 & 12) : homophonique pour l'essentiel, son intimité proscrit tout mouvement mélodique violent. Févin jouissait d'une grande estime parmi ses pairs comme en témoigne l'ode funèbre **Qui ne regrettoit le gentil Févin** de Jean Mouton (CD 1, page 7). Mouton mêle ici magistralement la lamentation mélancolique à son propre style, enraciné dans le calme paysage de son enfance (photos 13, 14 et 15).

Les vallées où grandit Nicolle des Celliers de Hesdin (photos 16 et 17), ce sont à la fois de vastes paysages ondulés aux horizons lointains et la sécurité des villages tout en bas. **Parasti in dulcedine tua** (CD 2, page 1) est un merveilleux exemple de motet à la construction lâche, fait uniquement d'éléments en imitation. Le mode mixolydien dans lequel est écrit le morceau accentue encore l'impression d'espace et de luminosité. L'intimité suggérée par la photo 17 est absente ici, mais on la trouve dans les pages profanes du compositeur.

Le **Locutus est Dominus** (CD 2, page 2, photo 18) de Jean l'Héritier, natif de la région de la Lys, est une partition complexe à neuf parties qui fait alterner deux groupes de voix. Il ne s'agit cependant pas d'un double chœur parce que la composition des groupes change sans cesse. Le morceau atteint son sommet avec la répétition du même motif sur le texte « *Clamor filiorum Ysrael* ».

Dans la chanson à cinq voix **Ung souvenir me conforte** (CD 2, page 3, photo 19), de Josquin Baston, la musique fait écho à la mélancolie du texte, lequel rappelle l'obsession amoureuse de Pétrarque : l'objet aimé ne quitte jamais les pensées, « ...où que soie, ou pour chose que fasse, ung seul penser a prins en mon cuer place ». Il n'est pas surprenant que

Picture 16:
Lebiez landscape, one hour's walk north-west of Hesdin
8th February 1997 2.10 pm
(Nicolle des Celliers de Hesdin: *Parasti in dulcedine tua*)

Picture 17:
Valley of Hem-Hardinvall, two hours' walk south-east of Hesdin
24th January 2000 12.00 pm
(Nicolle des Celliers de Hesdin: Parasti in dulcedine tua)

Baston, qui venait de la région brumeuse de l'Artois, ait mis ce texte en musique.

Avec Nicolas Gombert, Pierre de Manchicourt représente le sommet des polyphonistes franco-flamands. L'**Agnus Dei** de sa messe *Veni Sancte Spriritus* (CD 2, page 4, photo 20) révèle l'originalité de son style, fait d'un ample recours à l'imitation et d'un fil mélodique ondulant, apparemment infini, qui ne s'arrête qu'à la cadence finale. Le paysage dans lequel Manchicourt passa son enfance (photo 21) a le même caractère : ce sont des lignes en mouvement permanent avec seulement l'horizon lointain comme point de repos.

Les images de la vallée de la Lys où grandit Gombert (photos 22, 23 et 24) sont éloquentes. Sa chanson à cinq voix **O malheureuse journée** (CD 2, page 5) évoque le paysage désolé de la photo 23. L'ample polyphonie de l'**Agnus Dei** à douze voix de sa messe de Pâques (CD 2, page 6) renvoie, elle, avec ses nombreuses imitations, au paysage vaste et bigarré de la photo 24.

Dans son livre *Filosofie van het landschap* (Baarn, 1970), le philosophe Ton Lemaire écrit : « Dans une culture, l'espace (c'est-à-dire le paysage) et l'expérience de l'espace n'ont rien de secondaire, mais sont la puissante expression de l'esprit de cette culture. »

L'art polyphonique franc-flamand semble ainsi être le reflet d'une expérience de l'espace, l'expression d'une culture.

Paul Van Nevel
(Traduction : Daniel Fesquet)

Picture 18:
Centre of the Diocese of Thérouanne, Aire-sur-la-Lys
26th March 2000 1.40 pm
(Jean l'Héritier: Locutus est Dominus)

Picture 19:
Valley in Haute-Visée, Artois
24th January 2000 10.30 am
(Josquin Baston: Ung souvenir me conforte)

Picture 20:
Bethune at the time of Manchicourt
Engraving, early 17th century
(Pierre de Manchicourt: Agnus Dei 'Missa Veni Sancte Spiritus')

Picture 21:
Lys valley north of Delettes, four hours' walk north-west of Béthune
22nd June 2000 5.15 pm
(Pierre de Manchicourt: Agnus Dei 'Missa Veni Sancte Spiritus')

Johannes Symonis Hasprois Ma douce amour

Ma douce amour je me doy ben complaindre
Quant je ne puis avoyr soulas ne joye
De vous que j'ai amé tous dis sans faindre
Et ameray quoy qu'avenir m'en doye
Tant con vivray las or n'est bien que j'aye
Quant je ne voy vo gente pourtraiture
En qui je pren ma doulce noureture.

Et si ne fay fors que plourer et playndre
Et nuit et jour panser comant revoie
Vostre gent corps que diex
Me grante estrayndre
Mais ce ne puet estre par nulle voie
Si ne puis mais s'ainsi souvent m'anoie
Quant se loing sui de vo belle figure
En qui je pren ma doulce noureture.

My sweet love, I must complain
If I may receive neither comfort nor joy from thee,
Whom I have always loved sincerely,
And will continue to love, whatever it may bring me,
For as long as I live there is nothing that pleases me now,
If I do not see your gentle face,
From which I take sweet nourishment.

And so I do nothing but weep and lament and think
Day and night how may I see
Your beautiful body again;
May God grant that I may embrace it.
But that will not happen,
So I cannot endure being sad so often,
When I am so far from your beautiful face,
From which I take sweet nourishment.

Meine schöne Geliebte, ich muss klagen,
Da du mir keine Freude bringen kannst,
Du, die ich stets ehrlich geliebt habe
Und lieben werde, was auch die Zukunft bringt,
So lange ich lebe; ach, ich habe keine Freude,
Wenn ich dein holdes Gesicht nicht erblicke,
Das mir köstliche Nahrung ist.

So kann ich nur weinen und klagen
Und Tag und Nacht darauf sinnē,
Deinen zarten Körper wiederzusehen –
Gott gebe mir, ihn zu liebkosten!
Doch es kann nicht geschehen, es gibt keinen Weg,
Und ich ertrage nicht mehr, mich unablässig zu grämen,
Da ich so weit von deinem schönen Körper bin,
Der mir köstliche Nahrung ist.

Antoine Busnois Bel Accueil

Bel Accueil le sergent d'Amours
En bien sait faire ses esloys
M'a ja cité par plusieurs foy
D'aller a l'une de ses cours.

Et m'a chargé qu'a tous les jours
Mettra deffault se je n'y voy.
Bel Accueil le sergent d'Amours
En bien sait faire ses esloys.

Et que se brief je n'y accours
Ou mes conseilx secrés et choys
Me bannira de vive voyx
Et plus ne m'y fera secours.

Bel Accueil le sergent d'Amours
En bien sait faire ses esloys
M'a ja cité par plusieurs foy
D'aller a l'une de ses cours.

Fair Welcome, the servant of Love,
Knows how to turn his deeds to good account;
He has already summoned me, and many times,
To go to one of his courts.

And has decreed that he will ever
Find me in default if I go not there.
Fair Welcome, the servant of Love,
Knows how to turn his deeds to good account.

And if I do not soon hurry thither,
With my secret and discreet counsels,
He will banish me in the hearing of all,
And will no longer succour me.

Fair Welcome, the servant of Love,
Knows how to turn his deeds to good account;
He has already summoned me, and many times,
To go to one of his courts.

Freundlicher Streiter für die Liebe,
Der so gut seine Sache zu führen weiß,
Hat mich schon viele Male
In seinen Dienst befohlen

Und mir bedeutet, dass jeder Tag,
An dem ich dem nicht Folge leiste,
Mir nur zum Schaden sei.
Freundlicher Streiter für die Liebe,
Der so gut seine Sache zu führen weiß,

Und wenn ich nicht ganz unverzüglich
Zu ihm eile oder ihm entfliehe,
Er mich für immer weit verbannen
Und nie mehr zu Hilfe kommen will.

Freundlicher Streiter für die Liebe,
Der so gut seine Sache zu führen weiß,
Hat mich schon viele Male
In seinen Dienst befohlen.

Johannes Ockeghem Sanctus – Missa Caput

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Holy, holy, holy
Lord God of Hosts.
Heaven and earth are full of Thy glory.
Hosanna in the highest.
Blessed be He that cometh in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

Heilig, heilig, heilig,
Gott der Heerscharen.
Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.

Saint, saint, saint
Le seigneur, le Dieu des armées.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Josquin Desprez Cueur langoureux

Cueur langoureux qui ne fais que penser
Plaindre, gemir, plourer et souspirer
Resjouys toy car ta belle maistresse
Par sa pitié te veult donner liesse
Joy' et plaisir pour te reconforter.

Languishing heart that thinks only of
Complaining, groaning, crying and sighing,
Rejoice, for your beautiful mistress,
In her mercy, is willing to accord jubilation,
Joy and pleasure to comfort you.

Schmachtendes Herz, das ewig sinnt,
Nur klagt und jammert, weint und seufzt,
Freue dich nun! Deine schöne Geliebte
Will sich deiner erbarmen und dich erquickern,
Dir Freude, Glück und Heiterkeit schenken.

Josquin Desprez Agnus Dei – Missa Malheur me bat

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.

Lamb of God, who takest away
The sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who takest away
The sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who takest away
The sins of the world, grant us peace.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg
Die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg
Die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg
Die Sünden der Welt, gib uns Frieden.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix.

Antoine de Févin Lamentations pour le Jeudi Saint

Aleph.
Quomodo sedet sola civitas plena populo,
Facta est quasi vidua domina gentium,
Princeps provinciarum facta
Est sub tributo.

Aleph.
How does the city sit alone, that was full of people:
She has become like a widow,
She that was great among the nations:
The leader of the provinces has become a vassal.

Aleph.
Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war:
Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern,
Und die eine Königin in den Ländern war,
Muß nun dienen.

Aleph.
Comment sied seulette la cité tant peuplée?
Celle qui estait grande entre les gens, est faicte
Comme veuve,
La princesse entre les provinces est assubletti à
Tribut.

Beth.
Plorans ploravit in nocte
Et lachryme eius in maxillis eius.
Non est qui consoletur eam
Ex omnibus caris eius,
Omnes amici eius spreverunt eam
Et facti sunt ei inimici.

Beth.
She weeps, she weeps in the night,
And her tears lie on her cheeks.
There is none to comfort her,
Even among all her own flesh.
All her friends have scorned her
And become her enemies.

Beth.
Sie weint das Nachts, daß ihr die Tränen
Über die Backen laufen.
Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern,
Der sie tröstet.
Alle ihre Freunde sind ihr untreu
Und ihre Feinde geworden.

Beth.
Elle a pleuré de nuict, ses larmes découles par ses
Joues:
Elle n'a nul de tous ses amis qui la console,
Tous ses prochain se sont portés désloyalement
Envers elle, et lui ont esté faicts ennemis.

Hierusalem convertere ad Dominum Deum tuum.

O Jerusalem, turn to the Lord your God.

Jerusalem, bekehre dich zum Herrn, deinem Gott.

Ierusalem, tourne-toi vers le Seigneur ton Dieu.

Jean Mouton Qui ne regrettoit le gentil Févin

Qui ne regrettoit
Le gentil Févin
Bien villain seroit:
Tres habile estoit
Si doux et begnin
Dont en nostre endroit
Prions de cuer fin
Qu'en paradis soit
Ou souvent pensoit
Parvenir enfin.

He who did not mourn
The gentle Févin
Must surely be a rogue:
He was very able,
So charming and kind
That, as it is our duty,
We pray with all our hearts
That he might be in the paradise
That he often thought
He would finally attain.

Wer würde nicht trauern
Um den edlen Févin?
Er war so tüchtig,
Sanft und gütig!
Deshalb beten wir nun
Von ganzem Herzen,
Dass er im Paradies sein möge,
Von dem er oftmals hoffte,
Es schließlich zu erreichen.

Nicolle des Celliers de Hesdin Parasti in dulcedine tua

Parasti in dulcedine tua pauperi
Dulcissime Jesu
Panem omne delectamentum in se habentem
Alleluia.
Hic est pinguis panis azer
Qui de celo descendit
Delicias prebens regibus
Alleluia.
Celeste est hoc manna
Quod huius mundi peragrantes deserta
Ad montem Dei Oreb perducit feliciter
Ergo dulcissime Jesu
Qui pasces est et pabulum
Angelico nos pane satiatos
Perduc nos ad saluterum convivium
Alleluia.

In Thy mercy, O sweet Jesus,
Thou preparest for the poor
The bread that holds all good things.
Alleluia.
This is the copious unleavened bread
That descendeth from heaven,
That bringeth forth good things for kings.
Alleluia.
This is the heavenly manna
That leadeth those travelling this world's deserts
Safely to Horeb mountain.
Therefore, sweet Jesus,
Who art pasture and nourishment,
Lead us, who are fed to satisfaction by this bread,
To the feast of salvation.
Alleluia.

In deiner Güte bereitest du den Armen,
O süßer Jesu,
Das Brot, das alles Ergötzen in sich trägt,
Halleluja.
Das ist das üppige, ungesäuerte Brot,
Das vom Himmel herabfiel,
Den Königen zum Genuss gewährt,
Halleluja.
Das ist das himmlische Manna,
Das jene, die durch die Wüsten dieser Welt wandern,
Glücklich zum Gottesberg Horeb führt.
Deshalb, süßester Jesu,
Der du Weide und Nahrung bist,
Führe uns, gesättigt vom himmlischen Brot,
Zum Fest, das uns Heil und Erlösung bringt,
Halleluja.

O doux Jésus
Dans ta miséricorde tu prépares pour les pauvres
Le pain qui contient toutes les bonnes choses.
Alléluia.
C'est le copieux pain sans levain
Qui descend du ciel
Qui donne de bonnes choses aux rois.
Alléluia.
Ceci est la manne céleste
Qui conduit ceux qui parcourent les déserts de ce monde
En toute sécurité à la montagne d'Horeb.
Donc, doux Jésus,
Qui est le pâturage et la nourriture,
Conduis-nous, qui sommes nourris à satiété par ce pain,
À la fête du salut.
Alléluia.

Jean l'Héritier Locutus est Dominus

Locutus est Dominus ad Moysen dicens:
Descende in Egiptum edic Pharaoni
Ut dimittat populum meum.
Clamor filiorum Ysrael, venit coram meam.

The Lord spoke to Moses, saying:
Descend into Egypt, announce to Pharaoh
That he may release my people.
The cry of the sons of Israel has come before me.

Es sprach der Herr zu Moses:
Gehe nach Ägypten und künde dem Pharaon,
Er möge mein Volk gehen lassen.
Denn die Klagen der Kinder Israel haben mein Herz
Berührt.

Le Seigneur a parlé à Moïse en disant :
Descends en Égypte et annonce à Pharaon
Qu'il libère mon peuple.
Le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi.

Josquin Baston
Ung souvenir me conforte

Ung souvenir me confort' et contente
Car où que soie ou pour chose que fasse
Ung seul penser a prins en mon cuer place
Pour le guider à chief de son attente.

Sweet comfort it is that memory to renew,
Whatever I do, in any place or part,
A single thought is lodged within my heart
To guide it to the end it has in view.

Eine Erinnerung gibt mir Kraft und Glück,
Denn wo ich auch bin und was ich auch tu,
Bestimmt ein einziger Gedanke mein Herz:
Es zur Erfüllung seiner Wünsche zu leiten.

Pierre de Manchicourt
Agnus Dei – Missa Veni Sancte Spiritus

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.

Lamb of God, who takest away
The sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who takest away
The sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who takest away
The sins of the world, grant us peace.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg
Die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg
Die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg
Die Sünden der Welt, gib uns Frieden.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, P
rends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix.

Nicolas Gombert
O malheureuse journée

O malheureuse journée,
O pitoyable desolation,
O cruelle destinée,
O telle separation,
Achève tost ton entreprise
De ton envie sur moy prinse
Mais ce seroit bien à grant tort
Puisqu'il en fault souffrir la mort.

O unhappy day,
O pitiable desolation,
O cruel destiny,
O fatal separation.
Quickly finish your undertaking
Which your torments take against me.
But that would be a great wrong,
For then I would suffer death.

O unglückseliger Tag,
O klägliche Betrübnis,
O grimmes Schicksal,
O bittere Trennung,
Löse bald deinen harten Griff,
Das Verlangen nach dir, das mich gefangen hält.
Doch das wäre ein großes Unheil,
Denn dann müsste ich sterben.

Nicolas Gombert
Agnus Dei – Missa Tempore paschali

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.

Lamb of God, who takest away
The sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who takest away
The sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who takest away
The sins of the world, grant us peace.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg
Die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg
Die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg
Die Sünden der Welt, gib uns Frieden.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix.

Picture 22:
Lys valley, near La Gorgue
26th March 2000 5.00 pm
(Nicolas Gombert: O malheureuse journée)

Picture 23:
Rumilly, south of the Lys valley
2nd November 1997 2.30 pm
(Nicolas Gombert: Agnus Dei 'Missa Tempore paschali')

Picture 24:
Landscape, one hour's walk south of La Gorgue
22nd June 2000 2.00 pm
(Nicolas Gombert: Agnus Dei 'Missa Tempore paschali')

Live Recording: March 3, 2021, AMUZ St. Augustine Church, Antwerp, Belgium

Recording Producer, Balance Engineer, Mastering & Editing: Markus Heiland,
Tritonus Musikproduktion Stuttgart GmbH

Executive Producer: Michael Brüggemann (Sony Classical)

Photos: Luk Van Eeckhout

Artwork: Demus Design

© & ® 2022 Sony Music Entertainment Germany GmbH

www.sonyclassical.com

The Huelgas Ensemble is supported by the Vlaamse Overheid, the municipality of Leuven and the Catholic University of Leuven.

Das Huelgas Ensemble wird durch das Flämische Kulturministerium, die Stadt Leuven und die Katholieke Universiteit Leuven gefördert.

L'Ensemble Huelgas est soutenu par le Ministère Flamand de la Culture, la municipalité de Louvain et l'Université Catholique de Louvain.

