Chœur du Patriarcat russe de Moscou
Anatoly Grindenko, direction

Le chant médiéval en Russie orthodoxe du 14ème au 16ème siècles

Olga Aleksandrova Management: +33 (0)1 41 30 72 47, +33 (0)6 78 61 92 47
olga.aleksandrova2011@gmail.com

Le Chant médiéval en Russie orthodoxe du 14ème au 16ème siècles
Note d'intention

Avec la chute du Royaume de Bulgarie en 1014, la Russie a adopté la hiérarchie cléricale de l'Eglise Grecque. Ainsi, dans la première moitié du 11ème siècle, les chanteurs russes ont déjà appris en détails le système du chant byzantin dont le principe en Russie Ancienne a été gardé avec beaucoup de soin jusqu'à la fin du 16ème siècle, tout en restant en retard durant 4 siècles par rapport à la tradition occidentale. C'est pourquoi, la Russie du 16ème siècle dans sa tradition liturgique orthodoxe correspond aux 11-12ème siècles de l'Europe.

La Russie, comme un élève studieux, a noté des chants dans des nombreux manuscrits. Elle ne copiait pas le chant byzantin, mais, en gardant le canon, remplissait la liturgie par sa mélodie nationale. L'attitude à l'office religieux en Russie ressemblait à celle à l'iconostase. Il n'était pas question de changer une icône ancienne dans l'iconostase. De la même manière, les chanteurs d'église n'ont pas eu d'idée de modifier des chants anciens. Tous les chants de l'année orthodoxe, les chanteurs les connaissaient par cœur. La tradition du chant liturgique se transmettait avant tout oralement. Les manuscrits des 16-17èmes siècles enregistraient une vielle tradition orale déjà bien établie.

Ces chants ont été écrits par *neumes* (les signes de la notation musicale qui furent en usage à partir du 10ème siècle et durant tout le Moyen Âge, jusqu'à la généralisation de la portée moderne à cinq lignes), qui pouvaient être décryptés uniquement par les connaisseurs de ce système. Au 17ème siècle en Russie, on créa des premiers dictionnaires de la *notation neumatique,* grâce auxquels les scientifiques pouvaient décrypter des manuscrits de la Russie Ancienne que nous présentons à nos concerts.

Les chants de la Russie Ancienne sont hiérarchisés. Pendant les offices quotidiens, on chante des *chants malyi znamenny* (*malyi (rus)* – petits, *znamenna (rus)* – signes) où chaque syllabe correspond à un son. Tel est le chant antiphoné ***Mon âme, bénis le Seigneur (Psaume 145(146).***

Bénissez le Seigneur, ô mon âme (Psaume 103 (104) est un chant znamenny pour les offices du dimanche et de fêtes. C'est un exemple du chant *répons* : un chant alterné entre un soliste et un choeur. Ce type de chant fût déjà répandu dans la tradition du chant des psaumes chez les juifs anciens.

Pendant les grandes fêtes religieuses, on chantait des chants *bolchoï znamenny* (*bolchoï (russe)* – grand, *znamenna (rus)* – signes), des chants *poutievoï* et *demestvenny* qui se distinguent par leur caractère solennel (***Que toute chair humaine fasse silence et reste dans la crainte et la terreur, Chanson des chérubins, Que ma prière s'élève vers toi, Trisagion*** et ***Toi qui t'es revêtu de lumière comme d'une aube).***

Un intérêt particulier dans le programme représente les chants: ***Chant Eucharistique, Hymne vespérale au Christ, A présent les forces célestes, Le Christ est ressuscité d'entre les morts*** et ***Hymne à la Mère de Dieu.*** Le programme inclut également des exemples uniques du chant polyphonique *réponse :* ***Auprès des fleuves de Babylone (Psaumes 136 (137)*** et ***Heureux l'homme.***

Le Chœur du Patriarcat russe de Moscou fait découvrir aux mélomanes de nos jours la polyphonie de la Russie Ancienne. Toutes les voix de la partition représentent des variations d'une seule voix principale, et chacune peut être interprétée séparément comme si c'était un fleuve divisé en plusieurs branches tout en restant le même fleuve uni. Il n'existe pas d'analogue de ce type de chant dans le monde.

Tous les chants présentés au concert n'ont pas perdu leur actualité car ils sont souvent interprétés aux offices et liturgies russes. Les gens s'habituent assez rapidement à ces sonorités. La polyphonie fait renaître des sentiments et rend les offices solennels et joyeux.

Programme

1. Un cri d'Adam. Une pleure d'Adam assis en face du Paradis. Un verset spirituel du XIVème siècle (chant znamenny) - Vielle à roué et ténor solo

2. Invitatoire (verset du Psaume 94/95) (anonyme du XVème siècle)
Venez, adorons le Roi, notre Dieu.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et Dieu.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ Lui-même, notre Roi et notre Dieu.
Venez, adorons et prosternons-nous devant Lui.
Bénis le Seigneur, ô mon âme.
refrain: Béni es-Tu, Seigneur.

3. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon Dieu, tu as été grandement magnifié (Psaume 145 (146) (chant antiphoné, anonyme du XVème siècle)
Mon âme, bénis le Seigneur. Mon Dieu, tu as été grandement magnifié !
Béni sois-tu, Seigneur, qui t'es revêtu de beauté. Sur les montagnes, les eaux se sont arrêtées.
Merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur. Au milieu des montagnes coulent les eaux. Tout est rempli de tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, qui as tout fait avec sagesse.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen. Alléluia.

4. Heureux l'homme (chant de Kiev, anonyme du XVème siècle)
Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Alléluia.
Car le Seigneur connaît la voie des justes, et la voie des impies périra. Alléluia.
Travaillez pour le Seigneur avec crainte, et inclinez-vous devant lui en tremblant. Alléluia.
Heureux sont tous ceux qui espèrent en lui.
Ressuscite, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, et que ta bénédiction soit sur ton peuple.
Gloire au Père au Fils et au Saint Esprit dans les siècles des siècles. Amen.
Gloire à toi Seigneur.

5. Auprès des fleuves de Babylone (Psaumes 136 (137) (chant demestvenny, anonyme du XVème siècle)

6. Que ma prière s'élève vers toi comme la fumée de l'encensoir (chant demestvenny, anonyme du XVème siècle)
Que ma prière s'élève vers toi comme la fumée de l'encensoir,
et que par ma main le sacrifice du soir s'accomplisse.

7. Hymne vespérale au Christ (anonyme du XVIème siècle)
Ô Lumière douce de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux !
ô Jésus-Christ !
Parvenus au coucher du soleil, ayant vu la lumière du soir,
nous chantons Dieu: le Père, le Fils et le Saint Esprit !
Tu es digne d'être en tous temps chanté par des voix saintes,
ô Fils de Dieu, donateur de vie: c'est pourquoi le monde Te glorifie.

8. A présent les forces célestes invisibles officient avec nous (anonyme du 16ème siècle)
A présent les forces célestes invisibles officient avec nous,
le roi de gloire fait son entrée et le sacrifice mystérieux s'accomplit.
Portés par la foi et l'amour, devenons les communiants de la vie éternelle.

9. Toi qui t'es revêtu de lumière comme d'une aube (chant bulgare, anonyme du XVème siècle)

Toi qui t'es revêtu de lumière comme d'une aube,
Joseph et Nicodème t'ont enlevé du bois de la croix,
Et te voyant mort, nu et sans sépulture, pleurèrent et s'écrièrent en sanglotant:
"Hélas, doux Jésus, le soleil Te voyant crucifié s'est dissimulé dans les ténèbres, la terre a frémi de terreur, et le rideau du temple s'est déchiré".
Mais je vois que c'est pour moi, volontairement, que tu as accepté la mort.
Comment t'ensevelirai-je, Seigneur, de quel suaire t'envelopperai-je,
comment mes mains pourraient-elles toucher ton corps, et quel chant chanterai je pour ta mort ?
Magnifiant par les chants tes souffrances et ton ensevelissement, j'aspire à ta résurrection, Seigneur.
Gloire à toi.

10. Que toute chair humaine fasse silence et reste dans la crainte et la terreur (chant demestvenny, anonyme du XVème siècle)

Que toute chair humaine fasse silence et reste dans la crainte et la terreur, et n'ait aucune pensée terrestre.
Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
le Christ notre Dieu vient s'immoler et s'offrir en proie aux fidèles.

11. Le Christ est ressuscité d'entre les morts (tropaire pascal, anonyme du XVème siècle)

Le Christ est ressuscité d'entre les morts, par la mort ayant écrasé la mort,
et à ceux qui étaient dans les tombeaux ayant donné la vie. (trois fois)
LECTEUR (verset): *Que Dieu ressuscite et ses ennemis seront dispersés.*
CHŒUR (tropaire pascal): *Le Christ est ressuscité d'entre les morts, par la mort ayant écrasé la mort.*

12. Bénissez le Seigneur, ô mon âme (Psaume 103 (104) (chant antiphoné, anonyme du XVème siècle)

Bénissez le Seigneur, ô mon âme,
et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse Son saint nom.
Mon âme, bénissez le Seigneur,
et gardez-vous bien d'oublier jamais tous Ses bienfaits:
puisque c'est Lui qui vous pardonne toutes vos iniquités
et qui guérit toutes vos infirmités,
qui rachète votre vie de la mort,
qui vous environne de sa miséricorde et de ses grâces.
Bénissez le Seigneur, ô mon âme,
et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse Son saint Nom.
Vous êtes béni, ô Seigneur.

13. Trisagion (chant demestvenny, anonyme du XVème siècle)

14. Chanson des chérubins (chant demestvenny, anonyme du XVème siècle)

15. Chant Eucharistique (poliphonie strochny, anonyme du XVème siècle)

Que la paix miséricordieuse nous soit donnée; offrons notre prière comme un sacrifice.
Et avec ton esprit, nous les offrons au Seigneur.
Il est juste et bon de rendre grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la Trinité, une et consubstantielle.
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Nous Te chantons, nous Te glorifions, nous te rendons grâce, ô Seigneur, et nous Te prions, ô Seigneur.

16. *Hymne à la Mère de Dieu* (poliphonie demestvenny, anonyme du XVème siècle)

II est digne, en vérité, de te louer, Vierge bienheureuse et immaculée,
Mère de notre Dieu, plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse que les séraphins,
Toi qui as enfanté Dieu sans péché, nous te glorifions.

Que la paix miséricordieuse nous soit donnée; offrons notre prière comme un sacrifice.
Et avec ton esprit, nous les offrons au Seigneur.
Il est juste et bon de rendre grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la Trinité, une et consubstantielle.
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Nous Te chantons, nous Te glorifions, nous te rendons grâce, ô Seigneur, et nous Te prions,ô Seigneur.

II est digne, en vérité, de te louer, Vierge bienheureuse et immaculée, mère de
notre Dieu, plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse que les séraphins,
toi qui as enfanté Dieu sans péché, nous te glorifions.

Eglise Iliinskaïa à Kiev, l'une des premières églises orthodoxes en Russie Ancienne, 9ème siècle

Chœur du Patriarcat russe de Moscou

Fondé par Anatoly Grindenko au Monastère Laure de la Trinité Saint-Serge, près de Moscou, le Chœur du Patriarcat russe de Moscou voit le jour en 1980. Selon la tradition, il se compose de 12 à 13 membres. Les chanteurs sont tous d'éminents chercheurs passionnés par le répertoire pour voix d'hommes, depuis la musique d'église orthodoxe jusqu'à celle des dernières années du régime soviétique. À cette époque, le chœur a passé plusieurs années à décoder d'anciens manuscrits et à donner les premières représentations d'œuvres restées dans l'ombre pendant plusieurs siècles. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, le chœur a pu s'ouvrir et se produire en Europe et en Amérique afin de diffuser cette musique à un large public. Ainsi, de concerts en enregistrements, le chœur s'est bâti une réputation internationale à la hauteur de la beauté des voix qui le composent. En 1988, le chœur est récompensé par le Grand Prix à l' Ohrid Summer Festival en Macédoine.

Très souple dans son choix de répertoire, le chœur aborde des styles de musique très différents : la musique ancienne et la musique spirituelle bien entendu, telles qu'elles étaient interprétées autrefois dans les églises, mais aussi des chants traditionnels issus du folklore russe. Ce prestigieux chœur fait revivre, selon le style monodique ou en bourdon, le répertoire russe du XIVe au XIXe siècle, les chansons populaires ainsi que les œuvres de musique sacrée des grands noms de la musique russe tels que Tchaïkovsky, Rachmaninov, Gretchaninov ou Sviridov.

Rapidement reconnu pour son excellent niveau d'interprétation et pour la qualité de ses recherches musicales, le chœur enregistre treize albums en France (Opus 111), trois disques en Russie, un en Allemagne et un autre en Pologne. Ces enregistrements reçoivent des nombreux prix y compris le *Diapason d'Or.*

La géographie des tournées du chœur s'étend de l'Autriche (Mozerthaus), Hongrie (Salle Haydn au Palais Esterhazy), les Pays-Bas (Festivals à Utrecht et Maastricht), Italie (Rome, Venise), Angleterre (Poole, Liverpool, Birmingham, London, Manchester), Espagne, Pologne, Slovénie, Croatie, Lettonie jusqu'aux Etats-Unis (San-Francisco, Los Angeles, Minneapolis, Detroit, Santa Barbara, Miami, Washington, Chicago et New-York Lincoln Center), Japon (Tokyo, Biwako, Niigata).

Le chœur est également un invité habituel des festivals français : La Folle Journée à Nantes, *Musiques sacrées, musiques du monde* de l'Abbaye de Silvanes, *Des Rencontres internationales de la musique médiévale du Thoronet*, du *Festival de l'art sacré* à Champeaux, du *Festival de l'Abbaye de l'Epau* et beaucoup d'autres.

Anatoly Grindenko, direction artistique, chef du chœur

Originaire de Kharkov (Ukraine), Anatoly Grindenko se forme au violon dans des écoles spécialisées de Saint-Pétersbourg et Moscou. Une fois diplômé du Conservatoire de Moscou, il donne plusieurs concerts en Russie et à l'étranger en tant qu'interprète de viole de gambe, avec sa sœur Tatiana Grindenko au violon et d'Alexei Lubimov au clavecin. Puis, au sein du trio baroque *Orpharyon*, il participe à maints festivals de musique ancienne en Europe et aux États-Unis. C'est en 1980 qu'il fonde le chœur des étudiants du Monastère Laure de la Trinité Saint-Serge à Zagorsk dans le but de restaurer le chant choral de l'ancienne Russie, projet qui lui tient particulièrement à cœur. L'année suivante, ce chœur s'installe au Monastère Danilov à Moscou. Puis en 1985, sur la bénédiction de l'archevêque Pitirim, le chœur d'hommes se lie au Patriarcat de Moscou. Depuis ce moment, le chœur accompagne régulièrement les offices religieux en chantant les motets de l'Ancienne Russie, conformément à son souhait d'origine. Fruit de ses réflexions philosophiques et théologiques sur l'ancien art russe et ses liens avec les arts égyptiens et byzantins, un ouvrage, *Harmonia Divina*, a été co-écrit par Anatoly Grindenko et l'ancien restaurateur d'icônes A. Ovchinnikov et publié chez Opus-111 en 1995.

Depuis 2005, il est directeur artistique du festival international « L'Académie de la musique russe » à Saint-Pétersbourg.

En 2013, il a reçu une bourse de Président de la Russie pour le développement du Chœur du Patriarcat russe de Moscou.

Depuis 2015, il est membre du jury du festival de la musique traditionnelle russe « La musique du sol » sous la direction artistique du célèbre pianiste Boris Berezovsky.

Fiche technique

Durée du concert: 1h sans entracte
Tout public
12 membres du chœur
Chef du chœur – Anatoly Grindenko
1 tour manager
L'équipement à fournir par le lieu du concert:
13 pupitres
Loges