

Le Llibre Vermell de Montserrat

Vendredi 2 octobre 2026 • 20h

Cathédrale Saint-Gatien

Textes chantés

O VIRGO SPLENDENS

Antiphona dulcis armonia dulcissime Virginis Marie de Montserrat

Caça de duobus vel tribus

O Virgo splendens hic in monte celso,
miraculis serrato, fulgentibus ubique,
quem fideles conscendunt universi.
Eia, pietatis oculo placato,
cerne ligatos fune peccatorum,
ne infernorum ictibus graventur,
sed cum beatis prece vocentur.

O VIERGE RESPLENDISSANTE

Antienne de douce harmonie à la très douce Vierge Marie de Montserrat

Canon à deux ou trois voix

O Vierge resplendissante, en haut de ce mont,
irradiant l'éclat de tes miracles,
montent de partout la foule des fidèles.
Jetant ton regard bienveillant,
sur ceux qui sont pris dans les rets du péché,

ne permets pas qu'ils sombrent en enfer,
mais qu'ils rejoignent, grâce à ta prière, les bienheureux.

STELLA SPLENDENS

Sequitur alia cantilena omni dulcedine plena eiusdem Domine nostre, ad trepidum rotundum

Tornada:

Stella splendens in monte

ut solis radium

miraculis serrato,

exaudi populum.

Cobles:

Concurrunt universi

gaudentes populi,

divites et egeni,

grandes et parvuli,

ipsum ingrediuntur

ut cernunt oculi,

et inde revertuntur

gratiis repleti.

R. / Stella splendens in monte...

Principes et magnates

extirpe regia,

saeculi potestates

optenta venia,

peccaminum proclamant

tundentes pectora,

poplite flexo clamant

hic: Ave Maria.

R. / Stella splendens in monte...

Prelati et barones,

comites incliti,

religiosi omnes

atque presbiteri,
milites, mercatores,
cives, marinari,
burgenses, piscatores,
praemiantur ibi.

R. / Stella splendens in monte...

Rustici, aratores,
nec non notarii,
advocati, sculptores,
cuncti ligni fabri,
sartores et sutores,
nec non lanifici,
artifices et omnes
gratulantur ibi.

R. / Stella splendens in monte...

Reginae, comitissae,
illustres dominae,
potentes et ancillae,
iuvenes, parvuli,
virgines et antiquae,
pariter viduae,
conscendunt et hunc montem,
et religiosae.

R. / Stella splendens in monte...

Coetus hij aggregantur,
hic ut exhibeant
vota, regraciantur,
ut ipsa et reddant,
aulam istam ditantes,
hoc cuncti videant,
iocalibus ornantes,
soluti redeant.

R. / Stella splendens in monte...

Cuncti ergo precantes
sexus utriusque,
mentes nostras mundantes
oremus devote:
Virginem gloriosam,
matrem clementiae,
in coelis gratiosam
senciamus vere.
R. / Stella splendens in monte...

ETOILE RESPLENDISSANTE

Suit une cantilène, pleine de grande douceur de notre Seigneur lui-même
À danser en cercle

Refrain:

*Étoile resplendissante, en haut de ce mont,
irradiant comme un soleil
l'éclat de tes miracles,
écoute le peuple !*

Couplets:

Montent de partout
des peuples joyeux.
les riches et les pauvres,
les petits et les grands,
gravissent cette montagne
et les yeux éblouis,
en redescendent,
remplis par la grâce.
R. / Étoile resplendissante...

Les princes et les seigneurs
qui sont de sang royal,
et tous les gouvernants
qui font avec humilité
l'aveu de leurs péchés,
viennent battant leur coulpe,

un genou à terre pour clamer:

Ave Maria!

R. / Étoile resplendissante...

Les prélats et les barons,
avec leur noble suite,
tous les moines
et les religieux,
les marchands et les soldats,
les citadins et les marins,
les bourgeois et les pêcheurs
ici rendent grâce de vos bontés.

R. / Étoile resplendissante...

Les laboureurs et campagnards
mais aussi les notaires
les avocats, les sculpteurs,
tous les genres d'artisans,
les tisserands, les charpentiers,
les tailleurs et les bottiers,
tous descendent
ici contents.

R. / Étoile resplendissante...

Les reines et les comtesses,
et les dames illustres;
les puissantes et les servantes,
les jeunes femmes,
les jeunes filles et les femmes âgées,
tout comme les veuves
escaladent ce mont
ainsi que les religieuses.

R. / Étoile resplendissante...

Une foule de fidèles
réunis porte leurs vœux,
témoignages de reconnaissance,

et ainsi ce lieu
conserve bien des trésors
qui l'ornent et qui,
quand ils les voient
les réjouissent.

R. / Étoile resplendissante...

En oration réunis,
les deux sexes dévotement
prions d'un coeur pur
et confessons:
Ô Vierge glorieuse,
mère de grande clémence,
pour vous contempler au ciel
nous implorons votre grâce.

R. / Étoile resplendissante...

LAUDEMUS VIRGINEM

Caça de duobus vel tribus

Laudemus Virginem, Mater est:
Et eius filius Ihesus est.
Plangemus scelera acriter:
Sperantes in Ihesum jugiter.

LOUONS LA VIERGE

Canon à deux ou trois voix

Louons la Vierge qui est mère:
et son fils qui est Jésus.
Confessons sans faillir nos péchés
sans cesser d'espérer en Jésus.

LOS SET GOTXS

Ballada dels sets goyts de Nostra Dona en vulgar cathallan, a ball redon

Endreça:

Los set gotxs recomptarem
et devotament xantant,
humilment saludarem
la dolça Verge Maria.

Refrany:

*Ave Maria, gracia plena,
dominus tecum, virgo serena.*

Cobles:

I. Verge fos anans del part,
pura, e sens falliment,
en lo part, e' pres lo part,
sens negun corrupiment.
Lo Fill de Déus, Verge pia,
de vos nasque verament.
R. / Ave Maria, gracia plena...

II. Verge, tres reys d'Orient
cavalcan amb gran corage,
ab l'estella precedent
vengren al vostr' ebitage,
offerint vos de gradatge
aur et mirre et encenç.
R. / Ave Maria, gracia plena...

III. Verge, [e]stant dolorosa
per la mort del Fill molt car,
romangues tota joyosa,
can lo vis resuscitar.
A vos, Mare piadosa,
primer se volch demostrar.
R. / Ave Maria, gracia plena...

IV. Verge, lo quint alegrage
que'n agues del Fill molt car,
estant al Munt d'Olivatge
al cell l'on vehes puyar,
on aurem tots alegratge,
si per nos vos plau pregar.

R. / Ave Maria, gracia plena...

V. Verge, quan foren complits
los dies de Pentacosta,
ab vos eren aunits
los apostols, et decosta,
sobre tots sens nuylla costa,
devallà l'Esperit Sant.

R. / Ave Maria, gracia plena...

VI. Verge, 'l derrer alegratge
que'n agues en aquest mon,
vostre Fill ab gran coratge
vos muntà al cel pregon,
on sots tots temps coronada
regina perpetual.

R. / Ave Maria, gracia plena...

VII. Tots, donques, nos esforcem
en aquesta present vida,
que peccats foragitem
de nostr' anima mesquina.
E vos, dolçe Verge pia,
vuyllats nos ho empetrar.

R. / Ave Maria, gracia plena...

LES SEPT JOIES

Ballade des sept joies de Notre Dame en catalan, danse en cercle

Ouverture:

Les sept joies nous conterons
et chanterons dévotement,
nous saluerons avec humilité
la douce Vierge Marie.

Refrain:

Ave Maria, pleine de grâce

Le Seigneur soit avec vous, Vierge sereine.

Couplets:

I. Vierge avant l'enfantement
vous êtes pure et sans péché,
pendant et après la naissance
vous êtes restée sans tâche;
De vous est né en vérité,
pieuse Vierge, le Fils de Dieu.
R. / Ave Maria, pleine de grâce...

II. Vierge, trois rois d'Orient
chevauchant avec courage
derrière l'étoile les guidant
arrivèrent jusque chez vous
pour vous offrir en cadeau
l'or, la myrrhe et l'encens.
R. / Ave Maria, pleine de grâce...

III. Vierge, plongée dans la douleur
par la mort de votre très cher Fils,
vous êtes redevenue joyeuse
en le voyant ressusciter;
A vous, pieuse mère,
il voulut se montrer d'abord.
R. / Ave Maria, pleine de grâce...

IV. Vierge, la cinquième joie
que votre très cher Fils vous donna
fut au jardin des Oliviers
quand vous l'avez vu monter au ciel;
nous en aurons de la joie si,
pour nous, vous pouvez intercéder.

R. / Ave Maria, pleine de grâce...

V. Vierge, quand furent accomplis
les jours de la Pentecôte,
avec vous se sont réunis
les apôtres et par ailleurs
sur tous et sur chacun
descendit le Saint Esprit.

R. / Ave Maria, pleine de grâce...

VI. Vierge, la dernière joie
que vous avez eu en ce monde
fut que votre Fils grâce à son courage
vous fit monter jusqu'au ciel,
où vous serez à jamais couronnée
reine pour l'éternité.

R. / Ave Maria, pleine de grâce...

VII. Efforçons-nous donc tous
en cette présente vie
de renoncer aux péchés
de notre âme mesquine,
et vous, douce et pieuse Vierge
veuillez le demander pour nous.

R. / Ave Maria, pleine de grâce...

SPLENDENS CEPTIGERA

Caça de duobus vel tribus

Splendens ceptigera,
nostri sis advocata,
virgo puerpera.

Tudentes pectora,
crimina confitentes,
simus altissimo.

RESPLENDISSANTE VIERGE AU SCEPTRE

Canon à deux ou trois voix

Resplendissante Vierge au sceptre,
Soit notre avocate
ô, Vierge mère.

Battant notre coulpe,
confessant nos fautes,
offrons-nous au Très-Haut.

POLORUM REGINA

A ball redon

Tornada:

*Polorum regina, ominum nostra,
stella matutina, dele scelera.*

Cobles:

Ante partum virgo, Deo gravida.
Semper permansisti inviolata.
R. / Stella matutina, dele scelera.

Et in partu Virgo, Deo fecunda.
Semper permansisti inviolata.

R. / Stella matutina, dele scelera.

Et post partum Virgo, mater enixa.

Semper permanisti inviolata.

R. / Stella matutina, dele scelera.

Ô REINE DE TOUS LES CIEUX

A danser en ronde

Refrain:

Ô reine de tous les cieux, notre reine,
étoile du matin, efface nos péchés.

Couplets:

Avant l'enfantement, vierge enceinte de Dieu.

Tu es toujours restée sans souillure.

R. / Étoile du matin, efface nos péchés.

Et pendant l'enfantement, vierge fécondée par Dieu.

Tu es toujours restée sans souillure.

R. / Étoile du matin, efface nos péchés.

Et après l'enfantement, vierge mère.

Tu es toujours restée sans souillure.

R. / Étoile du matin, efface nos péchés.

CUNCTI SIMUS CONCANENTES

A ball redon

Tornada:

Cuncti simus concanentes: Ave Maria.

Cobles:

Virgo sola existente en affuit angelus;

Gabriel est appellatus atque missus celitus.

clara facieque dixit: Ave Maria.

R. / Cuncti simus concanentes: Ave Maria.

Clara facieque dixit, audite karissimi,
en concipies, Maria: Ave Maria.

R. / Cuncti simus concanentes: Ave Maria.

En concipies, Maria, audite karissimi,
pariesque filium: Ave Maria.

R. / Cuncti simus concanentes: Ave Maria.

Pariesque filium, audite karissimi,
vocabis eum Ihesu Christum: Ave Maria.

R. / Cuncti simus concanentes: Ave Maria.

CHANTONS TOUS ENSEMBLE

A danser en ronde

Refrain:

Chantons tous ensemble: Ave Maria.

Couplets:

Alors que la Vierge était seule un ange l'approcha ;
il s'appelait Gabriel et était envoyé du Ciel,
il dit avec un visage radieux: Ave Maria.

R. / Chantons tous ensemble: Ave Maria.

Il dit avec un visage radieux, écoutez-moi, très chers,
Marie, tu enfanteras: Ave Maria.

R. / Chantons tous ensemble: Ave Maria.

Marie, tu enfanteras, écoutez -moi, très chers,
et tu auras un fils, Ave Maria

R. / Chantons tous ensemble: Ave Maria.

Et tu auras un fils, écoutez -moi, très chers,
tu l'appelleras Jésus, Ave Maria.

R. / Chantons tous ensemble: Ave Maria.

MARIAM, MATREM VIRGINEM

Virelai

Tornada:

*Mariam, matrem Virginem attolite,
Ihesum Christum extollite concorditer.*

Cobles:

Maria, seculi asilum, defende nos.
Ihesu, tutum refugium, exaudinos.
Iam estis nos totaliter diffugium,
totum mundi confugium realiter.
R. / Mariam, matrem Virginem attolite...

Ihesu, suprema bonitas verissima,
Maria, dulcis pietas gratissima.
Amplissima conformiter sit caritas
ad nos, quos pellit vanitas enormiter.
R. / Mariam, matrem Virginem attolite...

Maria, Virgo humilis, te colimus,
Ihesu, desiderabilis, te querimus,
et volumus mentaliter in superis
frui cum sanctis angelis perhepniter.
R. / Mariam, matrem Virginem attolite...

Ihesu, pro peccatoribus qui passus es,
Maria, sta pro omnibus, que mater es.
Nam omnes nos labiliter subsistimus,
iuvari unde petimus flebiliter.
R. / Mariam, matrem Virginem attolite...

Maria, facta seculis salvatio,
Ihesu, dapmati hominis, redempcio.
Pugnare quem viriliter pro famulis,
percussis duris iaculis atrociter.
R. / Mariam, matrem Virginem attolite...

MARIE, LA MÈRE VIERGE

Virelai

Refrain:

*Célébrez Marie, la mère vierge,
célébrez tous Jésus-Christ.*

Couplets:

Marie, refuge pour le monde entier, protège-nous,
Jésus, accueille-nous tous, exauce-nous.
Car tu es notre lieu de refuge,
un vrai refuge pour le monde entier.
R. / Célébrez Marie, la mère vierge...

Jésus, suprêmement et véritablement bon,
Marie, douce et pleine de miséricorde.
De la même façon, tu prends pitié de nous,
qui sommes très bouleversés par la vanité de notre vie.
R. / Célébrez Marie, la mère vierge...

Humble Vierge Marie, nous t'honorons,
Jésus, par notre soif de vie nous te cherchons.
Notre désir ardent est de nous réjouir
éternellement, auprès des saints du ciel.
R. / Célébrez Marie, la mère vierge...

Jésus, notre Rédempteur, dans la douleur,
Marie, mère d'amour, accorde-nous ta faveur.
Nous subsistons difficilement dans la lutte,
et te demandons par nos larmes ta grâce.
R. / Célébrez Marie, la mère vierge...

Marie est le salut de tous,
Jésus, le rédempteur des damnés.
Quelle lutte ardente pour être vos disciples,
recevant durement les épreuves et les coups!
R. / Célébrez Marie, la mère vierge...

IMPERAYRITZ DE LA CIUTAT JOYOSA

Virelai a dues veus

1ª veu:

Imperayritz de la ciutat joyosa,
de paradís, ab tot gaug eternal,
neta de crims, de virtutz habundosa,
Mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen ab fas angelical,
així com sotz a Dieu molt graciosa,
Placaus estar als fizels piadosa,
preyan per lor al Rey celestial.

Rosa flagran de vera benenança,
fons de merce jamays no defallen,
palays d'onor on se fech l'aliança
de Deu e d'om per nostre salvamen.
E fo ver Dieus e-s honi perfectamen,
ses defallir en alguna substança,
e segons hom morí senes dubtança,
e com ver Dieus levech del monimen.

Flor de les flors, dolça, clement et pia,
l'angel de Dieu vesem tot corroçat,
e par que Dieus l'a mandat que.ns alcia
d'on ell es prest ab l'estoch affilat.
Donchs, plaç'a vos que.l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes nos sia,
tot fallimen tro en lo presen dia,
e.ns done gaug e patz e sanitat.

Mare de Dieu, cap de virginitat:
si no lausam la vostra senyoria
o no.us servim tan be co.us tanyeria,
de pauch se.n mou e no de volentat.

2^a veu:

Verges ses par, misericordiosa:

de vos se tany que.ns defenatz de mal,

e no siatz devas nos endenyosa

pels fallimens que fem en general.

Mas que.ns cubratz ab lo manto real,

de pietat pus que.n etz cupiosa,

car totz em faytz d'avol pasta fangosa,

per que'l fallir es de carn humanal.

Vexell de patz, corona d'esperança,

port de salut be segur de tot ven:

Vos merexets de tenir la balança

on es pesat be dreytureramen.

E pesa mays vostre Fill excellen,

mort en la crotz per nostra deliurança,

que.ls peccats d'om en fayt ne.n cobegança

al be fizel confes e peniden.

Estel de mar qui los perillans guia

e.ls fay venir a bona salvetat:

si Iesuchrist obesir no volia

ço que per vos li serà supplicat,

mostratz-li .ls pitz d'on l'avetz alletat,

et totz los santz, ab la gran jerarchia

de paradís, qui.us faran companyia,

tot quan volretz vos ben autreyat.

Ihesus veray, un Dieu en trinitat:

vos avetz dit que la mort no.us plasia

del peccador, mas convertit viuria;

donques mercé, mercé, per karitat.

IMPÉRATRICE DE LA VILLE JOYEUSE

Virelai à deux voix

1ère voix:

Impératrice de la ville joyeuse
du paradis d'éternel allégresse,
exempte de fautes et d'abondante vertu,
Mère de Dieu, par œuvre divine.
Douce Vierge au visage angélique,
puisque vous êtes agréable à Dieu,
veuillez avoir pitié de vos fidèles
et parler en leur faveur au Roi céleste.

Rose de fragrance et de vraie bonté,
source de pitié jamais tarie
palais où se fait l'unité entre Dieu
et l'humanité pour notre salut.
Ainsi Dieu se fit parfaitement homme
sans faillir en aucun domaine,
c'est vraiment comme homme qu'il est mort
et ressuscité du tombeau comme Dieu.

Fleur entre les fleurs, douce, clémente et pieuse :
nous voyons l'ange de Dieu armé féroce
comme si Dieu l'envoyait pour nous tuer,
il est tout prêt avec son épée acérée.
Imposez donc que l'on ordonne qu'il
rengaine son épée et que l'on nous remette
tous nos péchés pour qu'aujourd'hui
on nous accorde santé, paix et bonheur.

Mère de Dieu, emblème de virginité
en ne vous louant pas pour votre éminence
et ne vous honorant pas comme vous le méritez
nous n'aurons que du malheur et non notre désir.

2ème voix:

Vierge sans pareille, miséricordieuse,
prenez pitié de ceux que vous délivrez du mal
ne nous dédaignez pas pour les fautes
que nous commettons chaque jour,
mais couvrez-nous du manteau royal
de la charité dont vous abondez,
car comme nous provenons de la fange,
faillir est propre à notre nature humaine.

Vaisseau de paix, couronne d'espérance,
port de sauvegarde, à l'abri de tout vent
vous méritez de tenir la balance
où tout est soupesé attentivement.
Et votre excellent Fils qui est mort sur la
croix pour notre délivrance, pèse plus que
les péchés par action et par omission
des hommes qui font confession et pénitence.

Etoile de la mer qui nous guide
à travers les écueils, et nous mène à bon port,
si Jésus Christ ne veut pas écouter
les supplications que vous lui adressez,
alors montrez-lui ce sein qui l'a nourri
et tous les saints selon leur grande hiérarchie
au Paradis seront en votre compagnie,
vous aurez tout ce que vous demandez, et au-delà.

Jésus, vrai Dieu en Trinité
vous avez dit ne pas vouloir la mort du
pécheur mais que s'il se convertit, il vivra;
Donc; pitié, pitié, par charité.

AD MORTEM FESTINAMUS

Dansa de la mort

Tornada:

*Ad mortem festinamus,
peccare desistamus.*

Cobles:

Scribere proposui
de contemptu mundano,
ut degentes seculi
non mulcentur in vano.
Iam est hora surgere
a sompno mortis pravo.
R. / Ad mortem festinamus...

Vita brevis breviter
in brevi finietur,
mors venit velociter
quae neminem veretur,
omnia mors perimit
et nulli miseretur.
R. / Ad mortem festinamus...

Ni conversus fueris
et sicut puer factus
et vitam mutaveris
in meliores actus,
intrare non poteris
regnum Dei beatus.
R. / Ad mortem festinamus...

Tuba cum sonuerit,
dies erit extrema,
et iudex advenerit,
vocabit sempiterna
electos in patria,

prescitos ad inferna.

R. / Ad mortem festinamus...

Quam felices fuerint,
qui cum Christo regnabunt.

Facie ad faciem

sic eum spectabunt,

Sanctus, sanctus Dominus

Sabaoth conclamabunt.

R. / Ad mortem festinamus...

Et quam tristes fuerint,
qui eterne peribunt,
pene non deficient,
non propter has obibunt.
Heu, heu, heu, miseri,
numquam inde exhibunt.

R. / Ad mortem festinamus...

Cuncti reges seculi
et in mundo magnates
advertant et clerici
omnesque potestates,
fiant velut parvuli,
dimitant vanitates.

R. / Ad mortem festinamus...

Heu, fratres karissimi,
si digne contemplemus
passionem Domini
amare et si flemus,
ut pupillam oculi
servabit, ne peccemus.

R. / Ad mortem festinamus...

Alma Virgo Virginum,
in celis coronata,

apud tuum filium
sis nobis advocata
et post hoc exilium
occurrentes mediata.

R. / Ad mortem festinamus...

Vila cadaver eris:
Cur non peccare vereris?
Cur intumescere quaeris?
Ut quid pecuniam quaeris?
Quid vestes pomposas geris?
Ut quid honores quaeris?
Cur non paenitens confiteris?
Contra proximum non laeteris?

R. / Ad mortem festinamus...

VERS LA MORT NOUS ACCOURONS

Danse de la mort

Refrain:

Vers la mort nous accourons

Renonçons au péché.

Couplets:

Je me propose d'écrire
sur le mépris du monde
de façon à ce que cet âge décadent
ne soit pas vécu en vain.
Il est temps de se réveiller
d'un infernal et mortel sommeil.

R. / Vers la mort nous accourons...

Brève est la vie, si brève,
et brièvement elle finira,
La mort arrive plus vite
que d'aucun ne le croit.
La mort détruit tout

et n'a pitié de personne.

R. / Vers la mort nous accourons...

Si tu ne te réformes pas
et ne deviens comme un enfant,
ni ne changes ta vie
par de bonnes actions,
tu ne pourras pas entrer, heureux
dans le royaume des cieux.

R. / Vers la mort nous accourons...

Quand les trompettes vont
sonner pour le jour dernier,
le Juge apparaîtra
et appellera les élus
pour toujours en son royaume
et jettera les damnés en enfer.

R. / Vers la mort nous accourons...

Comme ils seront heureux
ceux qui règneront avec le Christ
et qui face à face,
ainsi le contemplerons!
Saint, saint, le Seigneur
crieront-ils au Dieu de Sabaoth.

R. / Vers la mort nous accourons...

Et comme ils seront tristes
ceux qui périront éternellement!
Les peines ne leur manqueront pas
ni même avec leur mort.
Hélas, hélas, les malheureux
ils ne pourront jamais échapper.

R. / Vers la mort nous accourons...

Que tous les rois de la terre
et les hauts dignitaires

en tiennent compte et le clergé
et tous les puissants,
fassent comme les enfants
et renoncent aux vanités.

R. / Vers la mort nous accourons...

Hélas, très chers frères,
ayons la décence de contempler
l'amère passion du Seigneur
et promettons en pleurant
la prunelle de nos yeux,
de ne plus jamais pécher.

R. / Vers la mort nous accourons...

Bienfaitrice Vierge d'entre les vierges
dans les cieux couronnée,
aux côtés de ton fils,
sois notre avocate;
Et après cet exil terrestre,
notre diligente médiatrice.

R. / Vers la mort nous accourons...

Toi, qui seras un vil cadavre :
pourquoi ne pas te garder du péché ?
pourquoi chercher à t'enorgueillir ?
Et rechercher la richesse ?
A quoi bon porter des vêtements pompeux ?
Ou rechercher les honneurs ?
Pourquoi ne pas confesser ses fautes ?
Et ne pas se réjouir avec son prochain ?

R. / Vers la mort nous accourons...

El Llibre Vermell de Montserrat

Chemins et découvertes, éloges et espoirs

C'est dans les années de notre enfance, que les nouvelles expériences de la vie quotidienne et spécialement durant l'assistance à l'école, forment un ensemble de souvenirs et d'émotions très personnels qui nous accompagnent tout au long de notre vie, en nous laissant souvent des traces qui marqueront profondément notre destinée.

Mes premiers souvenirs des musiques du Llibre Vermell, remontent à cette lointaine période de mon enfance, qui correspond à la première étape scolaire. C'est (entre 1948 et 1955) durant mes années de participation à l'Escolania de les Escoles Pies d'Igualada, ma ville natale, que j'eus déjà la chance de chanter des pièces du Llibre Vermell de Montserrat, bien avant de les avoir entendu chanter par L'Escolania de Montserrat, le prestigieux ensemble vocal d'enfants résidents dans l'abbaye bénédictine de Santa Maria de Montserrat consacrée à la vierge noire.

À une trentaine de kilomètres de la ville où j'habitais, on voyait cet impressionnant massif aux formes digitées, qui s'élevait brusquement à l'ouest de la rivière Llobregat, jusqu'à atteindre plus de 1.200 m au sommet du Sant Jeroni (« saint Jérôme »). Véritable caprice de l'érosion, née il y a cinquante millions d'années des alluvions d'un fleuve, puis exhaussée par le plissement des Pyrénées voisines, cette montagne (mont) porte le nom de « Montserrat » du fait de sa forme en dents de scie (serrat). Comme le souligne si bien Josep M. Gregori – dans son commentaire adjoint – cette montagne appartient à la géographie mythologique de la Catalogne, et en fait un symbole sacré de la Nation et de la Culture Catalanes.

Dès 1951 et durant la seconde moitié des années où je participais à la Chorale d'enfants d'Igualada, nous séjournions souvent durant les vacances de semaine Sainte ou d'été dans les auberges associées au Monastère de Montserrat. En été, la hauteur du site, rendait la chaleur estivale plus supportable et comme beaucoup de familles nous nous installions dans un appartement loué pour les jours de vacances. À part les interminables excursions et promenades à travers les différents chemins et grottes de cette montagne magique, il était d'obligation inexcusable d'assister quotidiennement aux principaux services religieux qui avaient lieu dans l'abbaye bénédictine de la « Moreneta », la vierge noire de Santa Maria de Montserrat ; dans ces services on y entendait souvent chanter des extraits du Llibre Vermell interprétés par la merveilleuse Escolania de Montserrat alors dirigée par le Père David Pujol et à partir de 1953 par le Père Irineu Segarra, grand musicologue et chef de chœur.

Il y a alors une parenthèse de neuf ans allant de ma découverte du violoncelle en 1955, à la fin de mes études musicales au Conservatoire de Barcelone en 1964. Ce n'est qu'une année plus tard, à partir de l'automne 1965, à l'occasion de mon engagement dans l'ensemble Ars Musicæ, comme joueur de viole de gambe (déjà !), que je commence vraiment à me familiariser de nouveau avec l'étude des musiques de cet important recueil. Dès 1969 Montserrat Figueras et moi-même étudions le manuscrit et son interprétation avec d'autres musiciens qui suivaient aussi les cours de perfectionnement dans la célèbre Schola Cantorum Basiliensis. Mais c'est surtout à partir de 1973, à l'occasion de la fondation de l'ensemble Hespèrion XX à Bâle (Suisse), que nous nous sommes plongés dans une nouvelle conception de l'interprétation de ce recueil, un travail qui culminera six années plus tard, dans le cadre de L'académie Vocale et Instrumentale sur le Llibre Vermell, que nous avons animée avec toute l'équipe des solistes d'Hespèrion XX durant le Festival de Saintes de 1979, et qui sera la base du mythique enregistrement réalisé alors par le « Tonmaster » Prof. Gerd Berg, pour la nouvelle et prestigieuse collection Reflexe de EMI Electrola. Quelques années plus tard, en automne 1987, avec la création de La Capella Reial à Barcelone, nous serons en mesure de poursuivre l'interprétation et la diffusion de ces musiques lors de différents concerts en Catalogne, en Europe et dans le monde, avec un nouvel ensemble de solistes d'origine latine, inspirés et animés par l'inoubliable Montserrat Figueras.

Je ne vais pas entrer dans la description du manuscrit et des œuvres qu'il contient, parce qu'il est très bien décrit et magistralement analysé par Josep M. Gregori dans le commentaire qui suit, mais je voudrais seulement insister sur l'exceptionnelle importance et sur la grande beauté de cette collection, un recueil unique dans toute la période médiévale par sa diversité de formes et de styles. Un manuscrit exceptionnel aussi parce qu'il nous plonge dans la vie quotidienne de tous ces hommes et femmes pèlerins, venus de la Catalogne et aussi de très loin, pour vénérer, prier et demander de l'aide à la « Moreneta », arrivés au Monastère de la vierge noire de Montserrat à la recherche d'un peu d'espoir dans cette vie et pour s'assurer aussi du bonheur dans l'autre.

Qui sait si tous ces pèlerins ont pu obtenir ou réaliser leurs désirs et leurs demandes, ou retrouver la joie de vivre qu'ils cherchaient ? Mais je suis convaincu que grâce à la force spirituelle et à l'émotion intense de toutes ces musiques, ils ont pu retrouver la paix intérieure indispensable pour continuer à vivre et aller au-devant de leurs infortunes.

Au-delà du temps passé, aujourd'hui en plein XXIe siècle et pour les générations à venir, ces merveilleux chants et danses sacrés, continueront de nous toucher profondément grâce à leur message éternel de spiritualité, d'amour et de beauté.

Jordi Savall

Biographies

JORDI SAVALL

«Jordi Savall met en évidence un héritage culturel commun infiniment divers. C'est un homme pour notre temps». (The Guardian)

Jordi Savall est une personnalité musicale parmi les plus polyvalentes de sa génération. Depuis plus de cinquante ans, il fait connaître au monde des merveilles musicales laissées à l'obscurité, l'indifférence et l'oubli. Il découvre et interprète ces musiques anciennes, sur sa viole de gambe ou en tant que chef. Ses activités de concertiste, de pédagogue, de chercheur et de créateur de nouveaux projets, tant musicaux que culturels, le situent parmi les principaux acteurs du phénomène de revalorisation de la musique historique. Il a fondé avec Montserrat Figueras, les ensembles Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) et Le Concert des Nations (1989) avec lesquels il a exploré et créé un univers d'émotion et de beauté qu'il diffuse dans le monde entier pour le bonheur de millions d'amateurs de la musique. Ensuite, il a fondé la Jove Capella de Catalunya (2017) dans le but de créer nouvelle génération de chanteurs internationaux pour La Capella Reial, et La Capella Nacional de Catalunya (2020), comme une extension naturelle de cet héritage, afin de se concentrer spécifiquement sur le grand répertoire choral et symphonique du Classicisme et du Romantisme. Son engagement envers la réalité sociale l'a conduit, en 2018, à créer Orpheus 21, un ensemble musical composé de musiciens professionnels, migrants et réfugiés de la Méditerranée. En 2023, Jordi Savall a poursuivi l'ouverture des horizons de l'interprétation historique avec la création de Les Musiciennes du Concert des Nations, un orchestre entièrement féminin qui, inspiré par les célèbres formations du XVIIIe siècle en Italie, met en valeur le talent et la sensibilité des femmes dans le répertoire baroque.

Avec sa participation fondamentale au film d'Alain Corneau Tous les Matins du Monde, récompensé par le César à la meilleure bande son, son intense activité de concertiste (140 concerts par an, environ), sa discographie (6 enregistrements annuels) et la création en 1998, avec Montserrat Figueras, de son propre label discographique Alia Vox, Jordi Savall démontre que la musique ancienne n'est pas nécessairement élitiste, mais qu'elle intéresse un large public de tous âges, toujours plus divers et nombreux.

Au fil de sa carrière, il a enregistré et édité plus de 270 disques dans les répertoires médiévaux, renaissants, baroques et classiques, avec une attention particulière au patrimoine musical hispanique et méditerranéen, qui ont mérité de nombreuses distinctions comme le Midem Awards, l'International Classical Music Awards et un Grammy Award. Ses programmes de concerts ont su convertir la musique en un instrument de médiation pour l'entente et la paix entre les peuples et les cultures différentes, parfois en conflit. Nul hasard donc si en 2008, Jordi Savall a été nommé Ambassadeur de l'Union Européenne pour un dialogue interculturel et, aux côtés de Montserrat Figueras, « Artiste pour la Paix », dans le cadre du programme « Ambassadeurs de bonne volonté » de l'UNESCO.

Entre 2020 et 2021, pour le 250e anniversaire de Ludwig van Beethoven, il a dirigé l'intégrale de ses Symphonies à la tête de l'orchestre du Concert des Nations et il les a également enregistrées en deux CDs intitulés Beethoven Révolution sur son label Alia Vox. L'impact qu'ils ont produit sur le marché discographique international a permis de les qualifier de « un miracle » (Fanfare) et la critique allemande a distingué le volume II comme le meilleur disque orchestral avec le Schallplattenkritik Prize. Il a également été qualifié par Gramophone comme l'un des "50 of the finest recordings of Ludwig van Beethoven's music". Actuellement, il continue d'offrir une vision renouvelée du grand répertoire symphonique et choral avec des œuvres de Mendelssohn, Schumann, Schubert et Bruckner.

Sa féconde carrière musicale a été couronnée de récompenses et de distinctions tant nationales qu'internationales dont nous pouvons citer les titres de Docteur Honoris Causa décerné par des universités de toute l'Europe (Evora, Barcelone, Louvain, Bâle, Utrecht et Majorque. Il a aussi reçu l'insigne de Chevalier de la Légion d'Honneur de la République Française, le Prix International de Musique pour la Paix du Ministère de la Culture et des Sciences de Basse Saxe, la Creu de Sant Jordi

et la Medalla d'Or de la Generalitat de la Catalogne, le prix Ciutat de Barcelone, le prix Helena Vaz da Silva, et le prestigieux prix Léonie Sonning de Danemark. Il est aussi membre d'honneur de la Royal Philharmonic Society, de la Royale Académie Suédoise de Musique et de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Membre d'honneur des principales académies musicales du monde – la Royal Philharmonic Society, la Royal Swedish Academy of Music et l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia –, Jordi Savall a vu récemment sa transcendance reconnue par une invitation historique de la Philharmonie de Berlin. Cette reconnaissance culmine avec le Prix Ernst von Siemens de Musique 2026, une distinction considérée comme le “Nobel” de la musique, qui récompense toute une vie de contributions exceptionnelles à l'art et à l'humanité.

Jordi Savall a créé en 1998 Alia Vox, le label exclusif de ses enregistrements et de ses ensembles. Depuis lors, Alia Vox s'est imposé comme l'un des principaux labels spécialisés dans la musique ancienne, avec une reconnaissance internationale

La Capella Reial de Catalunya

Suivant le modèle des fameuses « Chapelles Royales » médiévales pour lesquelles furent créés les grands chefs d'œuvre de musique sacrée et profane de la Péninsule Ibérique, Jordi Savall et Montserrat Figueras fondent en 1987 La Capella Reial, l'un des premiers groupes vocaux destiné à l'interprétation des musiques du Siècle d'Or selon des critères historiques et composé exclusivement de voix hispaniques et latines. À partir de 1990, La Capella Reial reçoit le parrainage régulier de la Generalitat de Catalunya et se nomme désormais La Capella Reial de Catalunya.

Ce nouvel ensemble se consacre à la récupération et à l'interprétation, selon des critères historiques, du patrimoine polyphonique vocal du Moyen Âge et du Siècle d'Or hispanique mais aussi du patrimoine européen antérieur au XIXe siècle. Dans la même ligne artistique qu'Hespèrion XXI et toujours avec un grand respect de la profonde dimension spirituelle et esthétique de chaque œuvre, La Capella Reial de Catalunya combine magistralement la qualité de l'adéquation au style de chaque époque avec la déclamation et la projection expressive du texte poétique.

Son répertoire étendu va de la musique médiévale des cultures de la Méditerranée, aux grands maîtres de la Renaissance et du Baroque. Ses programmes de concerts les plus reconnus sont la Missa de Batalla de Joan Cererols, Les Vêpres de Claudio Monteverdi, les Cantigas d'Alphonse X le Sage, le Livre Vermeil de Montserrat, les chansons sépharades, la musique du Misteri d'Elx, les Romances du Don Quichotte de Cervantès, les Chansonniers du Siècle d'Or ou encore le Requiem de Mozart. Il a aussi récemment interprété et enregistré la Passion pour saint Marc de Johann Sebastian Bach, Le Messie de Georg Friedrich Händel, Juditha Triumphans de Vivaldi, l'Oratorio de Noël de Bach et La Création de Joseph Haydn, avec un grand succès de la critique internationale.

Cet ensemble s'est aussi illustré dans certains répertoires d'opéras baroques et classiques, à partir de 1992, avec l'orchestre Le Concert des Nations, ainsi que dans des compositions contemporaines d'Arvo Pärt. On peut également souligner sa participation à la bande sonore du film Jeanne la Pucelle (1993) de Jacques Rivette sur la vie de Jeanne d'Arc.

La Capella Reial de Catalunya compte à son actif plus de 40 Cds qui ont reçu divers prix et récompenses, parmi lesquels se trouvent le Midem Classical Award, l'International Classical Music Awards et le Grammy Award. Sous la direction de Jordi Savall, cet ensemble a développé une intense activité de concerts et d'enregistrements à travers le monde et depuis sa fondation n'a cessé de se produire dans les principaux festivals internationaux de musique ancienne.

Depuis 1990, La Capella Reial de Catalunya reçoit le soutien de la Generalitat de Catalunya.

HESPÈRION XXI

La valeur la plus importante de la musique ancienne réside dans sa capacité, en tant que langage artistique universel, à transmettre des sensibilités, des émotions et des idées ancestrales qui, encore de nos jours, captivent le spectateur. Avec un répertoire allant du Xe au XVIIIe siècle, Hespèrion XXI recherche en permanence de nouveaux points de rencontre entre l'Orient et l'Occident, dans une volonté claire d'intégration et de récupération du patrimoine musical international, notamment dans la zone méditerranéenne et en connexion avec les musiques du Nouveau Monde américain.

En 1974, à Bâle, Jordi Savall et Montserrat Figueras fondent, aux côtés de Lorenzo Alpert et Hopkinson Smith, le groupe Hespèrion XX, un ensemble de musique ancienne qui souhaitait récupérer et diffuser le patrimoine musical riche et fascinant antérieur au XIXe siècle à partir de nouvelles prémisses : les critères historiques et les instruments originaux. Son nom, Hespèrion, signifie « originaire d'Hespérie » qui, en grec ancien, désignait les deux péninsules les plus occidentales d'Europe : l'ibérique et l'italienne. C'était aussi le nom que recevait la planète Vénus quand elle apparaissait à l'Occident. Dès l'an 2000, Hespèrion XX change son nom par celui d'Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI est aujourd'hui une référence incontournable pour comprendre l'évolution de la musique dans la période allant du Moyen Âge au Baroque. Son travail de récupération d'œuvres, partitions, instruments et documents inédits possède une double valeur incalculable. D'une part, le travail de recherche rigoureux apporte des données et des interprétations sur les connaissances historiques d'une époque ; d'autre part, l'exécution exquise des interprétations permet au public de profiter de manière naturelle de la délicatesse esthétique et spirituelle propre des œuvres de cette époque-là.

Dès ses débuts, Hespèrion XXI a adopté une orientation artistique claire et innovante qui finirait par faire école au sein du paysage mondial de la musique ancienne car le groupe concevait, et conçoit encore, la musique ancienne comme un outil d'expérimentation musicale avec laquelle il recherche la plus grande beauté et la plus haute expressivité dans les interprétations. Tout interprète de musique ancienne prend un engagement par rapport à l'esprit original de chaque œuvre et doit apprendre à connecter avec celui-ci en étudiant son auteur, les instruments de l'époque, l'œuvre en soi et ses circonstances concrètes. Toutefois, en tant qu'artisan de la musique, il est également obligé de prendre des décisions sur ce qu'il interprète : de son talent, de sa créativité et de sa capacité à transmettre des émotions dépend sa capacité à connecter le passé avec le présent, la culture avec sa divulgation.

Le répertoire d'Hespèrion XXI inclut, entre autres morceaux, des œuvres du répertoire sépharade, des romances castillanes, des pièces du Siècle d'Or espagnol et de l'Europe des Nations. Certains de ses programmes de concerts les plus applaudis ont été Las Cantigas de Santa Maria de Alfonso X el Sabio, La Diàspora Sefardí, les musiques de Jérusalem, d'Istanbul, d'Arménie ou les Folías Criollas. Grâce au grand travail réalisé par les nombreux musiciens et collaborateurs qui ont participé à l'ensemble au cours de toutes ces années, Hespèrion XXI joue encore un rôle clé dans la récupération et la revalorisation du patrimoine musical, avec une répercussion à l'échelle mondiale. Avec plus de 60 CD édités, la formation donne aujourd'hui des concerts dans toute la planète et participe habituellement aux Festivals internationaux de musique ancienne.