Ensemble Vocal
Unda Maris

Ultreia !

Un matin de Pâques, des hommes et des femmes se rencontrent sur le chemin de l'église. Quel mystérieux appel attire ces gens d'origines sociales si diverses à se rassembler ?

Ils sont poussés par l'élan de la foi, par le repentir et la conversion, par la pénitence et le rachat de leurs fautes. Ils se réunissent pour entreprendre ce long et périlleux voyage : le pèlerinage de Compostelle. Ils viennent recevoir la bénédiction avant le départ.

Nous sommes en plein Moyen-Age, époque mythique qui fascine le monde d'aujourd'hui. Il y fait parfois bon vivre malgré de grands fléaux : la guerre, les épidémies de peste, la faim…

La religion est omniprésente, elle rythme les grands évènements de l'Histoire ou la vie quotidienne du peuple. On loue Dieu pour le remercier, on le prie pour quelque clémence ici-bas ou dans l'au-delà. On vénère les saints, on part en croisade ou en pèlerinage (Terre sainte, Rome, Compostelle…).

Saint-Jacques de Compostelle est un des haut-lieux de la chrétienté. On y vient de toute part y vénérer le tombeau de l'Apôtre Jacques-le-Majeur surnommé « fils du tonnerre ».

Eultreïa vous invite à rejoindre ces pèlerins dans leur quotidien : chants de marche ou de procession, chants de prière, chants de joie, danse autour d'un feu de camp, repas où des enfants, en quête de friandises, amusent leurs aînés par quelque jonglerie. Des femmes chantent une berceuse pendant que la nuit obscurcit le camp. Puis un matin c'est l'explosion de joie au Monte de Gozo à la vue de Compostelle : « EULTREIA !».

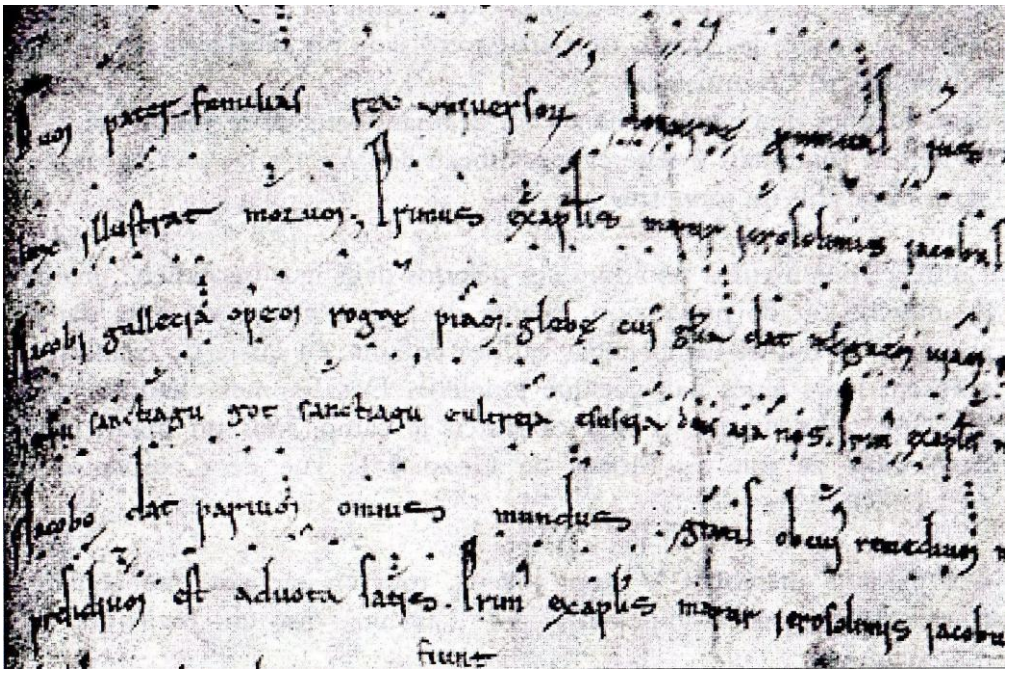
Les pèlerins marchent le cœur joyeux, tout en sachant que certains n'atteindront pas Compostelle. Et d'ailleurs, qui en reviendra et comment ? Ils devront apprendre à supporter la vie communautaire : que de nuits passées ensemble, de jours à cheminer, de veillées et de repas à partager…

Tous, riches ou pauvres, gentes dames, seigneurs ou manants, partent à la recherche de cet absolu pour chercher dans leur voyage initiatique leur

identité spirituelle, comme si le meilleur moyen de se retrouver soi-même était encore de partir…

Aujourd'hui encore, ces chemins sont fréquentés par des voyageurs de plus en plus nombreux, pèlerins ou simples touristes. Eultreia vous propose de partager ce voyage hors du temps.

Certains auditeurs ayant assisté à ce spectacle nous ont fait part de leur désir de redécouvrir ce passé par la lecture d'ouvrages historiques ou l'écoute de musiques médiévales. D'autre ont même entrepris tout ou partie du voyage. C'est là notre plus grande fierté.

Manuscrit du Codex Calixtinus

Extrait de l'hymne : « Primus ex apostolis »

Eultreia pourquoi, comment ?

« Eultreia » ou « E Ultreia » est le terme médiéval qui servait de cri de ralliement et d'encouragement des pèlerins (il peut se traduire par « En avant ! »).

Sous ce titre, nous avons fait le choix de laisser la première place à la musique. En effet, il ne s'agit pas d'une «reconstitution» scénique mais plutôt d'insérer la musique dans un contexte concret afin de donner au spectateur une vision qui accompagne l'écoute.

Le spectateur suit le pèlerin sur sa route, depuis son départ jusqu'à son arrivée à Compostelle.

Durant toute sa pérégrination, la journée du voyageur est rythmée par différents évènements. Il est impossible de tout montrer en un spectacle ! C'est pourquoi nous avons privilégié certains aspects précis au détriment d'autres.

Les tableaux sélectionnés (voir ci-après) l'ont été en raison du symbole qu'ils véhiculent : le départ, la pénitence, la marche, le repas communautaire, la soirée et la nuit, le réveil, l'office du matin…

Les textes présentant chaque scène au spectateur évoquent aussi les aspects non retenus scéniquement, afin de donner une vision d'ensemble la plus juste possible.

Ces présentations permettent également de garder un lien direct avec le public. Il ne s'agit pas d'asséner au spectateur une avalanche d'informations mais, par le biais de ces explications, de le faire cheminer aux côtés du pèlerin. C'est d'ailleurs le sens de la procession d'entrée qui commence au milieu du public et l'entraîne ainsi à sa suite.

Prologue

Procession d'entrée

- **Ave donna santissima** (Laudario di Cortona – Italie, XIIIe s.)

1. **Le regroupement à Pâques**

Les pèlerins assistent à l'office de Pâques.

- **Vidi Aquam** (Antienne grégorienne, Xe s.)
- **Perspice Christicola** (canon – Angleterre, XIVe s.)

2. **L'envoi et le départ**

Pendant l'office, les pèlerins reçoivent la bénédiction et leurs attributs (bourdon, besace, mantelet)

- **Litanies pérégrines** (Litanie grégorienne, Xe s.)

3. **Le soir et la nuit**

Première veillée - danse autour du feu de camp.

- **Mariam Matrem** (Livre Vermeil de Monserrat)
- **Cuncti simus** (Livre Vermeil de Monserrat)
- **Laudemus Virginem** (Livre Vermeil de Monserrat)
- **Polorum Regina** (Livre Vermeil de Monserrat)
-

4. **Le réveil**

Office de louange du matin.

- **Domine labia… Deus in adjutorium…** (Introduction de l'office des Matines)
- **O Virgo splendens** (Livre Vermeil de Monserrat)
- **Alleluia + ps. 112** (antienne grégorienne et psaume alterné)

(Entracte)

5. **La journée**

La marche et le repas.

- **Santa Maria strella do dia** (Cantiga d'Alphonse x « le Sage » - Castille, XIIIe s.)
- **Ave maris stella** (Hymne grégorienne alternée)
- **A que por muy gran fremosura** (Cantiga d'Alphonse X « le Sage »)
- **Stella splendens** (Livre Vermeil de Monserrat)

6. **La pénitence**

Méditation sur le sens du pèlerinage.

- **Kyrie cunctipotens** (Organum libre d'après la litanie du Xe s.)
- **Media vita** (Antienne responsoriale, XIe s.)
- **Madre de Deus** (Cantiga d'Alphonse X le Sage)

7. **Dernière veillée**

- **Los set gotx** (Livre Vermeil de Monserrat)
- **Beata Viscera** (Conduit de procession de Perotin – Ecole Notre-Dame, XIIe s.)
- **Rosa das rosas** (Cantiga d'Alphonse « le Sage »)

8. **Montjoie !**

Les pèlerins au Monte de Gozo.

- **Ad honorem regi summi** (Hymne du Codex Calixtinus – Compostelle, XIIe s.)
- **Primus ex apostolis** (Codex Calixtinus)

La musique

Toutes les pièces de ce spectacle ont été transcrites d'après les manuscrits médiévaux par Jean-Philippe Fourcade qui en a également assuré pour certaines l'adaptation polyphonique. Directeur artistique de l'Ensemble Vocal Unda Maris, c'est lui qui a conçu le spectacle et en a choisi la musique.

Nous lui laissons la parole pour présenter le contexte musical de « EULTREIA ».

« Dans toute la société médiévale, la musique est omniprésente. Elle rythme la vie sociale et religieuse des êtres. Tour à tour profane ou sacrée, suppliante ou jubilante, tendre ou violente, elle est le reflet de la condition humaine. Trois paramètres m'ont guidé dans le choix des pièces retenues pour ce spectacle. En évoquant le pèlerinage de Compostelle, il est impossible de ne pas citer deux manuscrits importants pour la compréhension des pèlerinages et des sanctuaires s'y référant : Le Livre Vermeil de Monserrat et le Codex Calixtinus.

Le Livre Vermeil de Monserrat est un recueil de chants écrits au XIIIe-XIVe par les moines de la célèbre abbaye de Catalogne à l'usage des pèlerins qui y séjournaient. Tour à tour dansants, suppliants, tendres ou explosifs, ces chants à la Vierge étaient destinés à remplacer les danses profanes des voyageurs qui dormaient dans l'abbatiale, faute de place dans l'hôtellerie de l'abbaye.

Le Codex Calixtinus est un recueil du XIIe s. dédié au pape Calixte II (d'où son nom) et conservé à Saint-Jacques de Compostelle. Il contient des chants composés pour la fête de Saint-Jacques le Majeur, patron de l'Espagne. Il s'agit d'un recueil composé en France contenant des pièces monodiques et polyphoniques d'une très grande importance dans la recherche musicale en Europe à cette époque.

Je suis parti de l'idée que les pèlerins en voyage ont chanté sur les chemins les chants qu'ils entendaient chez eux à l'église, à la maison ou lors des processions dans les rues et qui faisaient partie du patrimoine culturel de chacun. C'est pourquoi, outre des pièces tirées des deux recueils cités ci-dessus, j'en ai choisi d'autres représentatives des divers courants musicaux médiévaux : lauda du Laudario de Cortona, conduit de Pérotin, cantigas d'Alphonse X « le Sage », hymnes, antiennes et psaumes grégoriens… ».

Le décor

Le décor principal est celui du lieu où sera représenté le spectacle. En effet, notre mise en scène a aussi pour but de valoriser le patrimoine architectural mis à notre disposition et de permettre au public de redécouvrir ce lieu. Léger mais présent, le décor du spectacle est là pour souligner l'action musicale. Il permet des changements à vue et suggère plutôt qu'il désigne la scène. Il comporte essentiellement :

- Une croix de procession jacquaire (fidèle reproduction en grand modèle de la croix de pèlerins de Saint-Jacques).
- Un brasier servant de chauffage et d'éclairage pour les veillées et les nuits.
- Accessoires divers.

Les costumes

Nous avons essayé d'être aussi fidèles que possible dans la restitution des costumes médiévaux. Pour cela, il nous a fallu faire un choix dans les nombreux témoignages (sculptures, peintures, vitraux, enluminures…) qui nous sont parvenus. Nous nous sommes également inspirés de « l'Encyclopédie Médiévale » d'Eugène Viollet-le-Duc.

Le pèlerin est revêtu de sa cape, de son mantel et tient en main sa besace et le bourdon rituel, symbole du voyageur.

Sous cette tenue, nous avons pris le parti de laisser les pèlerins dans leurs tenues de tous les jours, afin de laisser éclater les couleurs et les formes du costume médiéval.

La notion de pèlerinage exclut les costumes d'apparat et les coiffures élaborées.

Eclairage

Conçu dès l'origine du projet en étroite collaboration avec un professionnel de l'éclairage de scène, il est un élément indispensable du spectacle. Il souligne l'ambiance particulière de chaque scène, met en relief les contrastes et les couleurs. Il suit fidèlement le sens des textes chantés et facilite la compréhension de l'action.

Notre éclairagiste partage notre volonté de mettre en valeur la beauté du lieu où se déroule le spectacle et nous montre ainsi que la technique est aussi un art.

t.

Fiche technique

Lieu de spectacle:

- Eglise
- Le plateau doit être surélevé, d'une surface minimum de 8 m. sur 4 m. devant l'autel si celui-ci est central et inamovible.
- En l'absence d'autel, il est nécessaire de disposer d'une table surélevée en remplacement.
- Si des marches menant à l'autel existent, elles seront utilisées en l'état.
- L'allée centrale doit être entièrement libre pour permettre à 2 personnes en costumes d'avancer de front (largeur supérieure ou égale à 1,20m.)

Locaux annexes:

- Une salle fermée permettant d'entreposer le matériel de scène et les costumes.
- Une salle communiquant avec le lieu de spectacle pouvant être utilisée comme vestiaire (la sacristie peut convenir pour ces 2 utilisations si elle est assez spacieuse).
- Toilettes et point d'eau à proximité.

Eclairage et sonorisation:

- Puissance minimum du compteur : 3 phases de 20 Ampères + 1 neutre (à partir du début du spectacle, aucun autre éclairage n'est nécessaire que celui que nous assurons).
- Afin de rendre la présentation de chaque scène plus audible, nous utilisons en général la sonorisation de l'église. S'il n'en existe pas, nous pouvons l'assurer.
- Un espace ne gênant pas les spectateurs doit être aménagé pour le « jeu d'orgue » et l'éclairagiste (tribune, fond de l'église ou chapelle latérale) et doit permettre une vision permanente du plateau.
- Dans le cas où la disposition des locaux n'est pas exactement celle décrite ci-dessus, nous faisons notre possible pour nous adapter aux conditions du lieu après une visite sur le site pour déterminer les éventuels aménagements à opérer ou les diverses possibilités offertes.

Nous restons à votre disposition pour étudier la possibilité d'autres lieux de spectacle (cour ou place fermée) dont l'acoustique permet un spectacle vocal non sonorisé.

Ensemble Vocal
Unda Maris

Contacts :
Ensemble Vocal Unda Maris
« Le Grand Cause »
47300 PUJOLS
Tél./Fax : 05 53 40 06 10
j.p.fourcade@infonie.fr

Association de Coopération Interrégionale
Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle