

CHAPITRE 2 - LA MESSE

Titre de l'œuvre : *La Messe Notre-Dame - "Gloria"*

Compositeur : Guillaume de Machaut (1300-1377)

Époque : Le Moyen Âge (IXe au XIVe siècles)

Genre : La Messe

I. Le contexte de l'œuvre

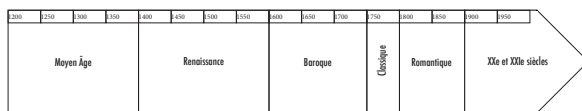
Le compositeur : Guillaume de Machaut

Guillaume de Machaut (vers 1300 à Machaut en Champagne - 1377 à Reims) est un écrivain et un musicien français se réclamant de l'Ars Nova.

Après avoir sans doute étudié dans sa jeunesse à Reims, il entre en 1323 au service du puissant Jean de Luxembourg, alors Roi de Bohême, comme clerc et secrétaire. Sa musique et ses écrits seront un précieux témoignage biographique de la vie de son maître. Après le décès de celui-ci en 1346, Machaut est au service du futur Roi de France, puis du Roi de Navarre. Il devient l'intime des plus grands, nouant des amitiés avec les Princes et les Papes de son temps. A la fois poète et musicien, il nous laisse de nombreuses ballades, lais et motets, où il exprime ses idées et ses sentiments.

L'époque : Le Moyen Âge et l'Ars Nova

Ars Nova, tel est le titre d'un traité que le compositeur et théoricien Philippe de Vitry (1291-1361) écrivit à Paris vers 1320.

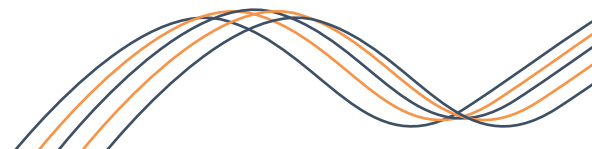
Plus qu'un manifeste, l'Ars Nova est une prise de conscience d'une évolution esthétique, dont les signes précurseurs apparaissaient dans la seconde moitié du XIIIe siècle. L'Ars Nova succède ainsi à l'Ars Antiqua, qui qualifie la musique occidentale du XIIIe siècle de Léonin et de Pérotin, dit de l'école Notre-Dame. Cette nouvelle esthétique se manifeste par le développement de la polyphonie, l'apparition d'une notation mesurée et de l'isorythmie, donnant plus de diversité à la musique.

Le genre : La Messe

La messe est le centre du culte chrétien. La liturgie eucharistique de la messe est composée d'une introduction didactique de lectures et de l'offrande proprement dite (offertoire, consécration, communion). Ces deux parties contiennent des oraisons du prêtre célébrant et des chants dont le but est de prolonger le sens des lectures et des oraisons, ainsi que de relier à l'intime affectivité de l'assistance. Depuis les origines les plus lointaines le chant a toujours été associé à la messe : « la fonction créant l'organe », c'est de la liturgie elle-même qu'il est né, c'est à elle qu'il a emprunté ses formes où se décèle déjà le germe des grandes lois qui présideront à l'art de la composition. Les parties de la messe que l'on chante sont réparties en deux groupes : l'ordinaire qui est invariable (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei) et le propre qui change tout au long de l'année liturgique.

L'œuvre : "Gloria" - Messe Notre-Dame

Sans doute composé en 1364, la Messe Notre-Dame pour quatre voix de Guillaume de Machaut est la première messe polyphonique conçue comme un tout homogène, par un seul et même compositeur. Elle doit son nom, au fait qu'elle ait été composée en hommage à la Vierge Marie et qu'elle devait être chantée tous les samedis à l'autel de la Rouelle en la cathédrale de Reims. Toutefois, de nombreuses notes biographiques pensent qu'elle fut créée pour le sacre de Charles V, ce qui est aujourd'hui remis en question. Adoptant les conceptions rythmiques développées par Philippe de Vitry dans son ouvrage intitulé l'Ars Nova, cette messe se compose des parties de l'ordinaire de la messe grégorienne (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, *Ite missa est*).

II. L'analyse de l'œuvre

Le matériau mélodique :

Et in ter - - ra pax ho - mi - ni - bus bo - nae vo - lun - ta - tis. Lau - da - mus te. Be - ne - di - ci - mus te. Ad - o - ra - mus te. Glo - ri - fi - ca - mus te.

L'organisation de l'œuvre :

La forme de l'œuvre est intimement lié au texte liturgique du *Gloria*. Divisée en 5 parties d'égaux longueurs, Machaut utilise 4 voix d'homme avec un ambitus restreint d'une octave. Les 4 premières parties sont écrites sous la forme du conduit, c'est-à-dire une écriture entre les voix essentiellement syllabique et homorythmique, du fait notamment de la longueur du texte du *Gloria*. La dernière partie, quant à elle, est composée uniquement sur le mot *Amen*. L'écriture syllabique et homorythmique fait alors place à des mélismes sur A et un contrepoint très raffiné, reprenant entre autre l'écriture en hoquet, typique du style motet.

III. Autour de l'œuvre

Œuvres périphériques :

- *Gloria* - Chant Grégorien
- *Gloria* d'Antonio Vivaldi
- *La messe de l'homme armé* de G. Dufay
- *La messe de l'homme armé* de Karl Jenkins
- *La messe en si* de Jean-Sebastien Bach
- "Kyrie" *Messe Notre Dame* de G. de Machaut
- "Kyrie" du *Requiem* de W.A. Mozart

Synthèse

- La Messe Nostre-Dame de Guillaume de Machaut est à juste titre, l'une des œuvres les plus connues du Moyen Âge. Première messe polyphonique entièrement composée par un seul et même auteur, elle déploie un art savant et magistral qui a fait d'elle l'une des plus importantes réalisations musicales de l'Ars Nova.
- Cette œuvre, pour 4 voix d'hommes a capella, est composée soit à la manière du motet, soit à la manière du conduit. Elle est un témoin éloquent du génie architectural d'un compositeur capable de manier et de maîtriser des écritures différentes avec une parfaite connaissance des textes bibliques, totalement intégré dans les pré-occupation de son temps.

Lexique

- Conduit** : œuvre homophonique du Moyen Âge adaptée à la mise en musique d'un long texte.
- Hoquet** : contrepoint à deux voix, où lorsque une voix se tait, l'autre est entendue et inversement.
- Motet** : pièce brève se prêtant à des développements contrapuntiques.
- Polyphonie** : plusieurs voix ou instruments réalisant des mélodies différentes en même temps.