

Clérambault

Miserere

C 116

CHŒUR

Nicolas Clérambault 1676-1749

Miserere

C 116

COLLECTION CHŒUR
Édition de Louis Castelain

Éditions du Centre de musique baroque de Versailles
CAH. 280

Le Centre de musique baroque de Versailles
est subventionné par
le Ministère de la Culture et de la Communication
(Direction générale de la création artistique),
l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles,
le Conseil régional d'Île-de-France,
le Conseil général des Yvelines
et la Ville de Versailles

Son pôle Recherche est associé au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance
(Unité mixte de recherche 7323, CNRS - Université François-Rabelais de Tours)

© 2016 - Éditions du Centre de musique baroque de Versailles
Collection Chœur (46) - ISSN : 1954-3301
CMBV — CAH.280 - ISMN : 979-0-56016-280-5
Tous droits d'exécution, de reproduction,
de traduction et d'arrangement réservés
Dépôt légal : décembre 2016

Directeur de publication : Hervé Burckel de Tell
Directeur de collection : Benoît Dratwicki
Responsables éditoriaux : Louis Castelain et Julien Dubruque
Éditions fondées par Jean Duron et Jean Lionnet
Imprimerie : Imprimerie Copie Service (Versailles), décembre 2016
Couverture : conception Polymago

Centre de musique baroque de Versailles

HÔTEL DES MENUS-PLAISIRS
22, avenue de Paris
F-78000 Versailles
+33 (0)1 39 20 78 18
editions@cmbv.com
www.cmbv.fr

**MISSION NATIONALE DE VALORISATION
DU PATRIMOINE MUSICAL FRANÇAIS
DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES**

INTRODUCTION

NOTES BIOGRAPHIQUES

Nicolas Clérambault (1676-1749) est sans doute le plus méconnu des grands compositeurs français du XVIIIe siècle. Il fut pourtant l'un des plus universels, et aborda tous les genres. Fils d'un des vingt-quatre violons du roi, il fut lui-même organiste; élève de Raison et de Moreau, il succéda à Nivers comme organiste de Saint-Sulpice et de la maison royale de Saint-Cyr. Ses livres de clavecin (1702) et d'orgue (ca.1710) ainsi que ses motets (ca.1733) et ses divertissements (1745) imprimés reflètent ses fonctions, mais c'est surtout comme compositeur de 25 cantates que Clérambault connut la gloire au XVIIIe siècle, du *Premier livre* (1710), qui comprenait la plus fameuse, *Orphée*, jusqu'aux *Franco-maçons* (1743), cantate apologétique: Clérambault fit en effet partie de la loge Coustos-Villeroy comme Guignon ou Jélyotte. Une grande partie de son œuvre est cependant restée manuscrite: des sonates instrumentales, près d'une centaine de motets, un oratorio, des airs spirituels commencent seulement à être redécouverts et à révéler l'importance de ce compositeur apollinien, artisan de la réunion des goûts français et italiens, musicien des Lumières.

NOTES HISTORIQUES

Clérambault à Saint-Cyr

Fondée par Louis XIV en 1686, à l'initiative de Madame de Maintenon, la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, en bordure de Versailles, était un pensionnat pour jeunes filles nobles, pauvres ou orphelines. À l'origine maison d'éducation, à l'image des collèges jésuites parisiens, elle prit le statut de couvent en 1692. Ses bâtiments, dont subsistent quelques vestiges dans l'actuel Lycée militaire de Saint-Cyr, furent construits par Hardouin-Mansart. Les pensionnaires, appelées les «demoiselles», entraient encore fillettes, entre sept et douze ans, et n'en sortaient qu'âgées de vingt. Elles recevaient leur éducation des «dames», religieuses de l'ordre de Saint-Augustin, dont l'enseignement, intellectuel comme pratique, était adapté pour leur offrir un avenir conforme à leur rang, et les préparer à la vie sociale, matrimoniale ou religieuse. Elles apprenaient à maîtriser la langue française, le latin écrit pour comprendre la liturgie, l'histoire – histoire sainte, histoire ancienne et moderne –, la géographie ou l'arithmétique, mais aussi l'hygiène et à prendre soin de leur apparence¹.

À Saint-Cyr, la musique jouait un rôle pédagogique ou distractif, mais aussi fonctionnel, dicté par les offices religieux quotidiens². L'enseignement musical était assuré par les dames religieuses et par l'organiste, seul musicien professionnel payé par l'institution. En 1715, Nicolas Clérambault succéda au premier organiste de la Maison de Saint-Cyr, Guillaume-Gabriel Nivers, mort l'année précédente. D'après le contrat passé avec les religieuses, il était chargé «d'avoir soin de leurs chants d'église, faire en sorte qu'ils ne soient point corrompus, de faire répéter de temps en temps les Dames et Demoiselles pour garder l'uniformité des voix et du chant dans les offices divins, leur montrer et faire répéter ce qu'elles auront à chanter aux fêtes et cérémonies, toucher l'orgue aux grandes fêtes [...]»³.

Le *Miserere* à trois voix et basse continue

Le *Miserere* à trois voix et basse continue est conservée dans le premier des cinq grands livres manuscrits de motets de Clérambault, copiés à Saint-Cyr en plusieurs exemplaires⁴. La destination originelle des œuvres copiées dans ces livres n'est pas toujours identifiable avec certitude, bien qu'un nombre conséquent renvoie aux activités d'organiste de Clérambault, à Saint-Cyr et à l'église Saint-Sulpice de Paris. L'effectif du *Miserere* et sa présence dans un recueil factice d'œuvres en usage à Saint-Cyr⁵ le destinent certainement à cet établissement. Écrit pour chœur de femmes à trois voix, solistes et basse continue, le *Miserere* est une œuvre particulièrement remarquable par ses proportions – près de sept cents mesures – rares pour ce type d'effectif. La complexité de la musique et la richesse ornementale de l'écriture de Clérambault peuvent étonner pour une œuvre destinée à «une pratique d'amatrices»⁶. Cependant, seules les meilleures élèves de la classe la plus âgée pouvait chanter les œuvres

1. Sur l'éducation à la Maison royale de Saint-Cyr, voir: PICCO Dominique, «Saint-Cyr, un modèle éducatif?», dans *Genre et éducation: former, se former, être formée au féminin*, sous la direction de Bernard BODINIER, Martine GEST, Marie-Françoise LEMONNIER-DELPY et Paul PASTEUR, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2009, p.337-352.

2. Sur la pratique musicale à Saint-Cyr, voir: PIÉJUS Anne, «La musique des demoiselles: répertoire et pratiques musicales», dans *Les Demoiselles de Saint-Cyr: maison royale d'éducation: 1686-1793*, Paris, Somogy, 1999, p.169-181; KAUFFMAN Deborah, «Performance traditions and motet composition at the convent school at Saint-Cyr» dans *Early Music*, vol.29, n°2, mai 2001, p.234-249.

3. Archives départementales des Yvelines, D 446; reproduit dans PIÉJUS, *op. cit.*, p.172.

4. CESSAC Catherine, *Nicolas Clérambault*, Paris, Fayard, 1998, p.125-126; HERLIN Denis, *Catalogue du fonds musical de la Bibliothèque de Versailles*, Paris, Société française de musicologie, Klincksieck, 1995, p.lxxiv-lxxx.

5. Voir la description des sources ci-dessous, C4.

6. PIÉJUS, *op. cit.*, p.181.

INTRODUCTION

BIOGRAPHICAL NOTE

Nicolas Clérambault (1676-1749) is undoubtedly the least well known of the great eighteenth-century French composers. And yet, he was one of the most versatile composers at the time, tackling all genres. He was the son of one of the *vingt-quatre violons du roi* (the king's 24 violinists), and was an organist himself; he studied under Raison and Moreau then succeeded Nivers as the organist at Saint-Sulpice church and at the Maison Royale de Saint-Cyr. His published works for harpsichord (1702), his works for organ (ca. 1710), his motets (ca. 1733), and his *divertissements* (1745) reflect his professional duties, but Clérambault was esteemed during his time for being the composer of 25 cantatas, from the *First Volume* (1710), which included his most famous one, *Orpheus*, to the apologetic cantata *les Francs-maçons (the Freemasons, 1743)*; Clérambault was in fact part of the Coustos-Villeroy masonic lodge, like Guignon and Jélyotte. However, many of his works remained unpublished, and include instrumental sonatas, nearly a hundred motets, an oratorio, and spiritual songs. These works are only now being rediscovered, revealing Clérambault's importance as an Apollonian composer, as an artisan who brought together French and Italian tastes, and as an Enlightenment musician.

HISTORICAL NOTE

Clérambault at Saint-Cyr

Louis XIV founded the Maison Royale de Saint-Louis at Saint-Cyr, at the edge of Versailles, in 1686, at the urging of Madame de Maintenon, to serve as a residence for aristocratic young women who were poor or orphans. It was originally a boarding school in the mould of the Parisian Jesuit college, then took on the status of a convent in 1692. Its buildings, some of which still stand in the current Saint-Cyr Military High School, were built by Hardouin-Mansart. The boarders were called *demoiselles* ("young ladies"). They entered the House when they were quite young, between ages seven and twelve, and did not leave until they were twenty. They were educated by *les dames* ("the ladies"), sisters in the Saint Augustine order, whose intellectual and practical teachings were designed with the *demoiselles'* rank in mind, and to prepare them for their social, matrimonial, or religious future. They studied the French language, written Latin (to understand the liturgy), history (religious history as well as Ancient and modern history), geography, and arithmetic, but they also learned about hygiene and maintaining their appearance.¹

At Saint-Cyr, music had its place in pedagogy and for entertaining, but it was also functional, as determined by the daily religious services.² Musical instruction was overseen by the religious *dames* and by the organist, who was the only professional musician employed by the institution. In 1715, Nicolas Clérambault succeeded the first staff organist at the Saint-Cyr Maison, Guillaume-Gabriel Nivers, who had died the year before. According to the contract established with the sisters, his responsibilities were "to oversee their church singing, such that it might not be corrupted, to have the *Dames* and *Demoiselles* rehearse from time to time in order to maintain a uniformity in their voices and their singing for the holy services, to present and rehearse what they will sing on holidays and at ceremonies, and to play the organ for the Feasts [...]"³

The *Miserere* for three voices and basso continuo

The *Miserere* for three voices and basso continuo comes to us from the first of Clérambault's five manuscript books of motets, of which several copies were made at Saint-Cyr.⁴ It is not always possible to identify with certainty for what or whom these transcribed works were originally intended, although a considerable number were a reflection of Clérambault's organist position, both at Saint-Cyr and at the Saint-Sulpice church in Paris. The parts scored and the work's presence in a made-up volume of pieces performed at Saint-Cyr⁵ tell us that it was certainly meant for that particular establishment. Written for a three-part women's choir, soloists, and basso continuo, the *Miserere* is particularly remarkable because of its length; it is almost 700 bars long, which is rare for this kind of scoring. The music's complexity and the rich ornamentations apparent in Clérambault's composing might seem surprising

1. On the educational system at the Maison royale at Saint-Cyr, see Picco Dominique, "Saint-Cyr, un modèle éducatif?" in *Genre et éducation: former, se former, être formée au féminin*, Bernard BODINIER, Martine GEST, Marie-Françoise LEMONNIER-DELPY, and Paul PASTEUR, ed. (Mont-Saint-Aignan: Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2009), pp.337-352.

2. On the Saint-Cyr musical practices, see Piéjus Anne, "La musique des demoiselles: répertoire et pratiques musicales," in *Les Demoiselles de Saint-Cyr: maison royale d'éducation: 1686-1793* (Paris: Somogy, 1999), pp.169-181 and KAUFFMAN Deborah, "Performance traditions and motet composition at the convent school at Saint-Cyr" in *Early Music*, vol. 29, n° 2, May 2001, pp.234-249.

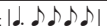

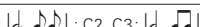

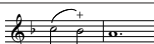

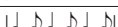

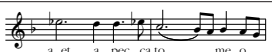

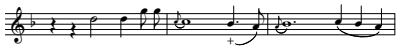

3. Yvelines departmental archives, D 446; transcribed in Piéjus, *op. cit.*, p.172.

4. CESSAC Catherine, *Nicolas Clérambault* (Paris: Fayard, 1998), pp.125-126 and HERLIN Denis, *Catalogue du fonds musical de la Bibliothèque de Versailles* (Paris: Société française de musicologie, Klincksieck), 1995, pp.lxxiv-lxxx.

5. See the description of sources (below), C4.

NOTES CRITIQUES CRITICAL NOTES

Les mesures à **C** et **2** sont uniformément divisées en 4 temps :
Bars in **C**, and **2** are uniformly divided into 4 beats per bar:

Emplacement (mesure.temps) Location (bar.beat)	Partie(s) concernée(s) Part(s) concerned	Description de la source (commentaires) Description of the source (comments)
5.1-3	D1	C1, C2, C3: pas de liaison / <i>no tie</i>
5.3	D1	C2: <i>ut, si / C, B</i>
6	D2	C2:
6.4	D1	C1, C2, C3: ∞ au lieu de + / ∞ <i>instead of +</i>
8	Bc	C2:
8-9.1	D2	C4: pas de liaison / <i>no tie</i>
9	D3	C2:
9.1-3	D2	C1, C2, C4: pas de liaison / <i>no slur</i>
11.3	D1	C1, C2, C3: pas de petite note / <i>no grace note</i>
12	D3	C4:
14	D3	C2:
14.1	D2	C1, C2, C3: pas de + / <i>no +</i>
15-17	D2	C2:
15.1	D1	C4: pas de + / <i>no +</i>
15.4	D1	C2: <i>sol, si / G, B</i>
15.4	D3	C4: pas de +, pas de liaison / <i>no +, no slur</i>
17	D3	C1: ; C2, C3:
17-21	D1	C1: C2: C3: C4:
19.1	D2	C2, C3, C4: pas de + / <i>no +</i>
19	D3	C2:
20.1-3	D3	C1, C2, C3: pas de liaison / <i>no slur</i>
21	Bc	C1, C3: pas de / <i>no </i>
21		C1, C2, C3: pas de <i>fin / no fin</i>
21	D1, D2, D3	C4: pas de / <i>no </i>
22	D1	C2, C3: pas d'indication de nomenclature / <i>no instrument named</i> ; C1, C2, C3: pas de <i>seul / no seul</i>
24.1-2	D1	C2, C3: <i>fa, sol</i>
26.1	D1	C1, C2, C3: pas de + / <i>no +</i>
27.1-4	D1	C2: pas de liaison / <i>no slur</i>
29.3-4	D1	C2, C3: pas de liaison / <i>no slur</i> ; C4: pas de + / <i>no +</i>
30.4	D1	C4: liaison entre <i>ut et si / slur between C and B</i>
33		C1, C2, C3: pas de <i>lent / no lent</i>
33	D2	C1, C2, C3: pas d'indication de nomenclature, pas de <i>seul / no instrument named, no seul</i> ; C2, C3:
36-37	D2	C1, C2, C3:
38	D2	C2: ; C4: pas de liaison / <i>no slur</i>
39.1-2	D2	C4: pas de + / <i>no +</i> ; C1, C2, C3: pas d'altération devant <i>si / no accidental before B</i>
40	D2	C2:
41.3	Bc	C1, C2, C3: <i>la, sol / A, G</i>
42	Bc	C2, C3:
44.1	D2	C4: pas de petite note / <i>no grace note</i>
44	Bc	C2, C3:
45	Bc	C1:
45.2-3	D2	C2:
46	Bc	C2, C3:
47-48	D2	C1: C2, C3: C4: &
49.3	D2	C2, C3: pas de + / <i>no +</i>
49.3	Bc	C2: <i>mi / E</i>
50-52	D2	C2: C3:
51.3, 53.3	Bc	C2: <i>mi / E</i>
54		C1, C2, C3: <i>L'on reprend Miserere jusqu'au mot fin</i>

MISERERE

Nicolas Clérambault

[Chœur]

Dessus 1
V.1 Mi - - se - re - re, mi - - se - re - - - re

Dessus 2
Mi - - se - re - re, mi - - - se -

Dessus 3 [bas-dessus]
Mi - - se - re - re,

Basse continue

6
D1
me - - - i De - us se - cun - dum ma - gnam mi - se - ri - cor - di - am

D2
- re - - re me - - i De - - - - - us

D3
mi - - se - re - - re me - - i De - - - us se - cun - dum

Bc

11
D1
tu - am, se - cun - dum ma - gnam mi - se - ri - cor - di - am

D2
se - cun - dum ma - gnam mi - se - ri - cor - di - am tu - am, mi -

D3
ma - gnam mi - se - ri - cor - di - am tu - am, mi - - se - re - - re

Bc

16 *fin*

D1
tu - am, mi - - se - re - - re me - i De - - us. —

D2
- se - re - - re me - - i, mi - se - re - re me - i De - - us.

D3
me - i, mi - - - se - re - re me - - i De - - - us.

Bc

22 *seul*

D1
¶.2 Et se - cun - dum mul - ti - tu - di - nem mi - se - ra - ti - o - num tu -

Bc

27

D1
- a - - rum - de - le i - ni - qui - ta - - tem me - - am.

Bc

33 **Lent**
seul

D2
¶.3 Am - pli - us - la - va me ab i - ni - qui - ta - te me - - - a,

Bc

38

D2
am - pli - us - la - va me ab i - ni - qui - ta - te me - - - a

Bc

119 *[seul]*

D3 *∇.6* Ec - ce e - nim in i - ni - qui - ta - ti - bus con - cep - tus

Bc

124

D3 sum et in pec - ca - tis con - ce - pit me ma - ter me - - a,

Bc

130

D3 et in pec - ca - tis con - ce - pit me ma - ter me - - a.

Bc

135 *[seul]*

D1 Ec - ce e - nim ve - ri - ta - tem di - le -

D2 *[seul]* *∇.7* Ec - ce e - nim ve - ri - ta - tem di - le - xis - ti

Bc

139 **Animer le mouvement**

D1 - xis - ti in - cer - ta et oc - cul - ta sa - pi - en - ti - æ tu - - - æ

D2 in - cer - ta et oc - cul - ta, in - cer - ta et oc - cul - ta sa - pi - en - ti - æ tu -

Bc

467

D1
- am, et e - xal - ta - - - - - bit lin - gua me - a jus -

Bc

470

D1
- ti - - - ti-am tu - - - am, et e - xal - ta - - - - -

Bc

473

D1
- - - - bit lin - gua me - a jus - ti - ti-am tu - am, jus - ti - ti-am tu - - - am.

Bc

Doucement

478 *[seul]*

D1
V.16 Do - mi - ne la - bi - a me - a a - pe - ri - es et os me - um an - nun - ci -

D2 *[seul]*
Do - mi - ne la - bi - a me - a a - pe - ri - es

Bc

484

D1
- a - - - - - bit lau - dem tu - - - am.

D2
et os me - um an - nun - ci - a - - - - - bit lau - dem tu - - - am.

Bc

Chœur

491 Doucement

D1
V.17 Quo - ni - am, quo - ni - am si vo - lu - is - ses sa - cri - fi - ci - um de -

D2
Quo - ni - am, quo - ni - am si vo - lu - is - ses sa - cri - fi - ci - um de -

D3
Quo - ni - am, quo - ni - am si vo - lu - is - ses sa - cri - fi - ci - um de -

Bc

497

D1
- dis - sem u - ti - que, de - dis - sem u - ti - que

D2
- dis - sem u - ti - que, de - dis - sem u - ti - que ho - lo - caus - - -

D3
- dis - sem u - ti - que, de - dis - sem u - ti - que

Bc

503

D1
ho - lo - caus - - - - - tis non de - lec - ta - be - ris, non

D2
- tis non de - lec - ta - be - ris, non de - lec - ta - be - ris, ho - lo -

D3
ho - lo - caus - - - - - tis non

Bc