IL NOSTROMO DEL SOGNO

’T RELAES VAN SINT-SERVAES

PROGRAMMA

DE BIJLOKE, GENT, 25 NOVEMBER 2017

Steven Marien zang & declamatie

Katelijne Lanneau blokfluiten

Marie Verstraete vedel

Ellen Schafraet gotische harp

1. Henric van Veldeke *In gods namen ende in sijnen vreden*

Servatius is van goeden huize: hij is immers direct verwant met Jezus Christus.

Anoniem (naar NL-Uu 406) *Audi precantis agminis voces* [hymne]

Anoniem (naar BnF, fr. 844) *La ultime estampie real*

1. Henric van Veldeke *Doen der goede Sint Servaes*

Tongeren heeft geen bisschop meer! Servatius wordt naar Tongeren gestuurd. Dankzij de tussenkomst van de Heilige Geest verstaat iedereen hem, hoewel hij eigenlijk alleen Grieks spreekt. Dat is een zaligheid en een gemak.

Hildegard von Bingen *Spiritus Sanctus, vivificans vita* [antifoon]

Karitas habundat [antifoon]

Anoniem (BnF, fr. 844) *La seconde estampie real*

1. Henric van Veldeke *Hij hueff sich schier ane die vaert*

Tijdens een bezoek van Servatius aan de dom van Metz dringt de duivel in de kerk en vernielt die het altaar.

Hildegard von Bingen *Nunc gaudeant materna viscera Ecclesiae* [antifoon]

Anoniem (BnF, fr. 844) *La quinte estampie real*

1. Henric van Veldeke *Servacius die gheheer*

Op een zomerse tocht in de buurt van Spiers zit Servatius zonder water. Hij tekent een kruis in het zand en prompt welt een bron op. Wanneer een oude, zieke vrouw zich laaft aan die bron, geneest zij meteen. Op diezelfde plaats staat vandaag nog steeds een wijngaard.

Hildegard von Bingen *O frondens virga* [antifoon]

Marie Verstraete *Brunnenestampie*

Hildegard von Bingen *O ignee Spiritus* [hymne, instrumentaal]

1. Henric van Veldeke *Doen die busscop Willigis dae was*

Na de dood van Servatius blijkt er licht uit diens graf te schijnen. Bisschop Willegijs gaat op onderzoek. Groot is de ontreddering wanneer Servatius niet in zijn graf blijkt te liggen: werd het lijk gestolen?

Anoniem *Dulce melos iubilemus* [rijmsequens]

1. Henric van Veldeke *Doen sij dat graff op braken*

Uit het lege graf van Servatius stijgen heerlijke aroma’s op. Wanneer men zijn lichaam terugvindt, licht het gelaat op en straalt het een verzengende hitte uit.

Marie Verstraete *La Tihange* [estampie]

PROGRAMMATOELICHTING

Sente Servas

Sente Servas is een hagiografie of heiligenleven waarin Henric van Veldeke (ca. 1150 – na 1184) de daden en mirakelen vertelt van Servatius, een Griekse geestelijke uit de vierde eeuw die als bisschop naar Tongeren werd gestuurd en tenslotte in Maastricht terecht kwam. Sint-Servaas is nog steeds de patroonheilige van de stad Maastricht. Veldeke tekende zijn *Sente Servas* op omstreeks 1170; voor zover men daarop de klok gelijk kan zetten, wordt deze datum ook als beginpunt gezien voor de Middelnederlandse literatuur.

In meerdere opzichten bekleedt *Sente Servas* een bijzondere positie in het oeuvre van Henric van Veldeke. Eerst en vooral laat deze vita zich opmerken door een – zelfs anno 2017 nog steeds – onmiskenbaar Maaslands taalidioom, dat evenwel de reikwijdte van het plaatselijk dialect met verve overstijgt en zo de duidelijke aspiratie koestert om in een groter cultuurgebied begrepen te worden dan enkel de regio rond Maastricht. Veldeke droeg *Sente Servas* op aan Agnes van Metz, de gravin van Loon. De graven van Loon waren tevens burggraven van Mainz en behoorden tot de onmiddellijke entourage van Frederik Barbarossa, de Duitse keizer. In 1184 was Veldeke op de door de keizer georganiseerde hofdag in Mainz: het is niet ondenkbaar dat zijn toegang tot die kringen mede dankzij de graven van Loon tot stand kwam.

In tweede instantie is *Sente Servas* ook een relaas met een duidelijk propagandistische inslag. Door haar unieke ligging aan de Maas bevond Maastricht zich op het kruispunt tussen enkele belangrijke noord-zuid- en oost-westroutes. De stad cultiveerde de relieken van de heilige Servaas, in die mate zelfs dat de Sint-Servaasbasiliek in de twaalfde eeuw een florissant bedevaartsoord vormde, met de nodige bijhorende commercie. De tweede opdrachtdrager van *Sente Servas* is een zekere Hessel, supervisor van het Servaaskapittel… en tevens uitbater van een strategisch geponeerde pelgrimsherberg in Maastricht.

Door zijn keuze voor Servaas, een populaire heilige met heel wat aantrek bij bedevaarders, trok Veldeke ook deels partij in de Investituurstrijd. Vielen alle andere Maastrichtse kerken onder directe auspiciën van de bisschop van Luik, dan gold dat niet voor de Servaasbasiliek: die bevond zich immers in een stukje Maastricht dat aan de keizer toebehoorde. In 1174 droeg de keizer dat stuk bezit over aan de graven van Loon. De eminente neerlandicus Frits Van Oostrom oppert de boeiende hypothese dat *Sente Servas* mogelijk naar aanleiding van die bezitsoverdracht ontstaan of voorgedragen is.

Tenslotte bevindt *Sente Servas* zich op een merkwaardig kruispunt van literaire tradities. Naar de inhoud is het werk een heiligenleven of hagiografie. In tegenstelling tot de eerder droogfeitelijke Latijnse vitae kiest Veldeke echter voor een ongemeen spannende en levendige vertelling, die haar verwantschap met de Franse ridderroman niet kan verhelen. Veldekes titelpersonage lijkt meer op een held dan op een bezadigde bisschop. Veldeke zet de daden van Servaas in de verf met een kleurrijke en retorisch sterke taal, niet gespeend van dramatiek, theatrale overdrijving en een snuifje gevatte humor.

Declameren, reciteren, zingen

Middeleeuwse poëzie werd niet in stilte gelezen, maar wel luidop voorgedragen of gedeclameerd. De eerste sporadische aanwijzingen van het lezen in stilte duiken pas eind 14de eeuw op. We durven veronderstellen dat het lezen in stilte aan populariteit won naarmate de adel meer geletterd werd. Tijdens onderzoek daaromtrent stootten we bovendien regelmatig op literaire aanwijzingen die aangeven dat poëzie ook vaak met instrumentale begeleiding werd voorgedragen of gezongen. Voor een 21steeeuws ensemble is dat directe verband tussen declameren, reciteren, zingen en het gebruik van instrumenten natuurlijk bijzonder interessant: het opent immers een waaier aan muziektheatrale mogelijkheden.

Wie vanavond een historisch correcte reconstructie verwacht is er meteen aan voor de moeite. Elke vorm van genoteerde muziek is immers volledig afwezig in dit soort 12deeeuwse literaire werken. Eigen creatie en improvisatie spelen daarom onvermijdelijk een grote rol wanneer je *Sente Servas* op de 21steeeuwse bühne wil brengen.

BBMM: Hildegard von Bingen

Heel wat exacter is de muzikale informatie in de zogenaamde Dendermonde-codex. Omstreeks 1175 stuurde Hildegard von Bingen (1098 – 1179) een bijzonder fraai handschrift met daarin ei zo na haar volledige muzikale oeuvre naar de abdij van Villers, in het huidige Waals-Brabant. Waarom Hildegard von Bingen deze codex opstuurde en in welke mate de (mannelijke!) cisterciënzers eruit gezongen hebben is onduidelijk, maar uit een bewaard gebleven bedankbrief blijkt wel dat het handschrift in goede staat bij hen aankwam. Vandaag wordt het manuscript – in nog steeds uitzonderlijk goede staat – bewaard in de Sint-Pieter- en Paulusabdij in Dendermonde. Het is één van de twee bronnen waarin het oeuvre van Hildegard von Bingen is overgeleverd.

Hildegard von Bingen was stichteres en abdis van het Benedictinessenklooster in Rupertsberg (aan een bocht van de Rijn, halverwege tussen Mainz en Koblenz). Zij geniet de uitzonderlijke, doch zeer terechte status van BBMM, bekende en belangrijke middeleeuwse mevrouw: von Bingen was immers actief op tal van domeinen en liet naast muziek ook theologische en medische geschriften na. Ze verrichtte onderzoek op vlak van voeding, geneeskunde en gesteenten, begaf zich met haar visioenen op het domein van de mystiek, maar verrichtte ook pendeldiplomatie tussen paus en keizer in de Investituurstrijd.

De muziek van Hildegard von Bingen bekleedt een al even unieke positie in de muziekgeschiedenis als haar schepster zelf. Eerst en vooral is het hoogst uitzonderlijk dat men van gregoriaanse muziek (eenstemmig genoteerde muziek op Latijnse tekst, bestemd voor de katholieke eredienst) de componist kan achterhalen; in het geval van Hildegard von Bingen gaat het bovendien om meer dan 70 stukken, wat je toch al stilaan een oeuvre mag noemen. Ten tweede laat dat oeuvre zich kenmerken door een heel typische stijl: een omvangrijke ambitus, stijgende kwinten bij het begin van de frasen, een expressieve retoriek.

’t Relaes van Sint Servaes

Op uitnodiging van de Bijloke selecteerden we zes passages uit Veldekes *Sente Servas*, waarin de eerder beschreven dramatiek en theatraliteit duidelijk tot uiting komen. Omwille van de muzikaliteit in het werk van Henric van Veldeke kiezen we voor een uitspraak die de Maaslandse tongval zo goed mogelijk tracht te benaderen.

Ons Relaes krijgt – en daarin schuilt een stevig anachronisme – de structuur van een passie: na elke vertellende passage volgt een moment van reflectie, een aria zeg maar. Daarvoor doen we een beroep op de muziek van Hildegard von Bingen. Vier stukken komen letterlijk uit de Dendermonde-codex. *Dulce melos* is een eigen zetting van de gelijknamige Servaas-sequens op geritmiseerde melodiefragmenten van von Bingen. De hymne *Audi precantis agminis voces* komt uit een 12deeeuws Servaasofficie dat bewaard wordt in Utrecht. De instrumentale estampies werden opgetekend in de 13de eeuw en komen uit een Frans manuscript.

Steven Marien

Il Nostromo del Sogno dankt Arnaud Segers voor de taalcoaching.

Vertalingen uit het Latijn en rijmvertalingen *Sente Servas*: Steven Marien

Il Nostromo del Sogno

Il Nostromo del Sogno bedrijft muzikale vertellingen uit de middeleeuwen en flirt met de grens tussen concert en muziektheater. Het voorbije jaar was het ensemble te gast op Laus Polyphoniae in Antwerpen en op verschillende plaatsen in België en Nederland.

Il Nostromo del Sogno betekent 'de bootsman van de droom'. De naam is een toespeling op het middeleeuwse literaire gebruik om de verteller van een roman te laten indommelen, zonder dat hij evenwel echt slaapt; wat hem daarna overkomt, bevindt zich in de dorveille, tussen de oevers van het waken en het dromen, waar alles waar… en onwaar is.

www.ilnostromodelsogno.be

Steven Marien – tenor

Steven Marien is zanger en musicoloog. Hij concentreert zich op middeleeuwse muziek en op het barokrepertoire, met een bijzondere passie voor Bachs evangelistenpartijen. Steven maakt deel uit van Aquarius o.l.v. Marc Michael De Smet en is bezieler van Il Nostromo del Sogno. Met Il Nostromo del Sogno verrichtte hij de voorbije jaren onderzoek naar de praktijk van de begeleide declamatie en naar ritmische notatie in de middeleeuwen. Inzichten daaromtrent bundelde hij in het recent bij Acco verschenen *Speaking and Singing.*

Steven Marien was de voorbije jaren te horen in de passies en cantates van Bach, religieus werk van Heinrich Schütz, liederen van Benjamin Britten, de *Carmina Burana* van Carl Orff, het *Magnificat* van C. Ph. E. Bach en cabaretmuziek van Hans Eisler. Eerder vertolkte hij ook de evangelistenpartijen in de *Historia der Geburt Christi* van Schütz en in *The Crucifixion* van John Stainer, alsook de scenische titelrol in *L’Orfeo* van Claudio Monteverdi. Hij zong en speelde mee in verschillendemuziektheaterproducties en schreef voor Il Nostromo del Sogno *In.vi[di]a MMXV,* een theatermonoloog met middeleeuwse kerstliederen uit Europa en het Midden Oosten. Samen met Ellen Schafraet bracht hij meermaals *Dancer before* *God*, een recitalprogramma dat put uit 8 eeuwen repertoire voor tenor en harp.

Steven is leraar zang en muziekgeschiedenis aan de! Kunsthumaniora van Antwerpen.

Katelijne Lanneau – blokfluiten

Katelijne Lanneau studeerde blokfluit aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Bart Coen. Ze verdiepte zich in de muziek uit de middeleeuwen en de renaissance bij Pedro Memelsdorff aan de Escola Superior de Música de Catalunya in Barcelona en ook in het hedendaagse repertoire aan het Koninklijk Conservatorium van Gent, bij Tomma Wessel.

Katelijne is lid van het blokfluitconsort B-FIVE en het ensemble voor middeleeuwse muziek Il Nostromo del Sogno. Met deze ensembles verzorgt zij optredens doorheen heel Europa. Daarnaast werkt zij in duo met de gitarist Matthias Koole. Katelijne werkte mee aan talrijke concertproducties met gerenommeerde ensembles als barokorkest B’Rock (René Jacobs e.a.), Collegium Vocale Gent (Herreweghe) en Canto Coronato (David Catalunya).

Marie Verstraete – vedel en blokfluiten

Marie Verstraete is experte in de muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. Ze studeerde blokfluit bij Joris Van Goethem, Bart Spanhove en Bart Coen, bij wie ze in 2009 aan het Lemmensinstituuthaar masterdiploma behaalde.Aan de *Staatliche Hochschule für Musik* in Trossingen (D) behaalde ze een Master in middeleeuwse muziek bij Kees Boeke en Claudia Caffagni (2010) en een Master of Arts in musicologie (2012). Tegelijk studeerde ze middeleeuwse vedel bij Randall Cook (Basel) en Claudia Pasetto (Verona) en werd ze gecoacht door o.a. Benjamin Bagby, Marc Lewon en Pedro Memelsdorff. Ze concerteert regelmatig met ensembles als *Isabella, Les Riches Heures*, *Il Nostromo del Sogno*, *Aquil’AlterA*, *Officium* en *Armonico Tributo Austria*. Ze is ook onderzoekster en docente middeleeuwse muziekgeschiedenis aan de Schola Cantorum Basiliensis.

Ellen Schafraet – gotische harp

Ellen Schafraet behaalt in 2006 haar meesterdiploma aan het Gentse conservatorium bij Arielle Valibouse met een grote onderscheiding voor harp. Ondertussen studeert ze barokharp bij Hannelore Devaere en volgt ze masterclasses bij Mara Galassi en later bij Christina Pluhar aan het conservatorium van Den Haag. Twee jaar nadien specialiseert ze zich in de basso continuo bij Kris Verhelst aan het Lemmensinstituut. Ze speelt o.a. mee met An Pierlé, Rudolf Werthen, het Ictus ensemble, de kapel van de Marine, de Vlaamse Opera,... Dit in combinatie met het geven van harplessen aan de academies van Bornem en Kalmthout. In 2011 speelde zij samen met Oltremontano o.l.v. Wim Becu op het Festival van Vlaanderen. Daarna nam zij met deze groep de CD *Trombone Grande* op. Ellen Schafraet is harpiste bij Il Nostromo del Sogno.