

Marc-Antoine Charpentier
Te Deum

Le Concert Spirituel
Hervé Niquet

Le Concert Spirituel

Marie-Louise Duthoit, Claire Gouton, Delphine Malik, Marie-Pierre Wattiez *soprano*
Ryland Angel, Emmanuel Bardon, Didier Bouture *countertenor*
Pierre Evreux, Raphaël Boulay, Etienne Vandier *tenor*
Christophe Sam. Emmanuel Bouquey, Emmanuel Vistorcky *bass*

Patrick Cohën-Akenine *dessus de violon*

Olivier Briand *haute-contre de violon*

Judith Depoutot *taille de violon*

Françoise Rojat *quinte de violon*

Tormod Dalen *basse de violon*

Héloïse Gaillard, Luc Marchal *oboe*

Jean-Pierre Nicolas, Pierre Boragno *recorder*

Jérémie Papasergio *bassoon & serpent*

Jean-Baptiste Lapierre, Jean-Luc Machicot *trumpet*

Caroline Delume, Massimo Moscardo *theorbo*

Massimo Moscardo *theorbino*

Isabelle Cornélis *timpani*

François Saint-Yves *positive organ*

Hervé Niquet

direction

Recording: July 2000, Église Notre Dame du Liban, Paris (France)

Engineered and edited by Manuel Mohino

Produced by Dominique Daigremont & Hervé Niquet

Booklet editor & layout: Joachim Berenbold

Artist photo (p 2): Eric Manas

Translations: Bernd Neureuther (deutsch), Wade A. Matthews (English)

© 2001 © 2021 note 1 music gmbh

Marc-Antoine Charpentier

(1643-1704)

Te Deum

Marches pour les Trompettes H.547		Dixit Dominus H.202			
1	Marche pour les Trompettes 1	1:50	13	Prélude	2:15
2	Marche pour les Trompettes 2	2:38	14	Air basse & chœur	2:31
Te Deum H.146			15	Duo & chœur	2:48
3	Prélude	1:09	16	Trio & chœur	1:04
4	Air de basse	1:03	17	Trio & chœur	2:34
5	Chœur	2:59	In Honorem Sancti Ludovici Regis		
6	Trio d'hommes	3:06	Galliae Canticum H.365		
7	Chœur	1:34	18	Prélude & trio	2:53
8	Air de dessus	2:30	19	Chœur	1:40
9	Chœur	1:56	20	Air dessus & chœur	2:50
10	Duo dessus & basse	2:22	21	Air de taille & chœur	5:42
11	Trio dessus & basse	1:44	22	Trio d'hommes & chœur	2:39
12	Chœur	2:19	23	Domine Salvum Fac Regem H.291	2:47

MARC-ANTOINE CHARPENTIER

Parisian, musical director of the church of the Jesuit School, then of the church of the Jesuit Residence, and finally, of the Sainte Chapelle in Paris, where he was buried following his death in March 1704 at the age of sixty eight [...]

In his youth Charpentier travelled to Rome, where he spent several years, perfecting his craft under the tutelage of Carissimi, a highly respected musician. Upon returning to Paris he was given an apartment in Mlle. de Guise's mansion. He was the musical director at the church of the Jesuit School, then at the church of their residence [...]

The Duke of Orleans, France's Grandson, learned composition from him, and named him steward of his music [...]

Finally, he was named musical director of the Sainte Chapelle of Paris [...]

Charpentier was one of the most knowledgeable and laborious musicians of his time, as can be seen in the quantity of fine works he left to posterity. [...]

Of all his pieces, the greater part has not yet been printed, although they have been performed to great success: they are in the possession of M. Édouard, Charpentier's nephew. This

Parisian bookseller has yet to publish them as he is waiting for help with the expenses of engraving and printing them.

(Excerpts from Évrard Titon du Tillet [1677-1762],
Lives of Musicians and other Instrument players during the reign of Louis le Grand)

TE DEUM & MOTETS

I.

The Armed King on Land and Sea

(Inscription from the Hall of Mirrors)

In 1660, the marriage of Louis XIV and the princess Maria Teresa, daughter of Philip IV of Spain, sealed the peace with Spain after almost forty years of endless conflict. As Paris celebrated the royal wedding, Pierre Corneille, in the prologue to *The Golden Fleece*, had the figures representing "Victory" and "France" appear on stage. "France" complained of the cost of these wars...

*And my triumphant arms tear at my heart.
Winning so often, makes my strength wane:
The State blossoms, but the people complain.
Their wasted limbs bend 'neath the weight of my deeds,
And the Glory of the throne cannot meet their needs.*

In the midst of the festivities, while the king

was yet under the political tutelage of Cardinal Mazarin, discreet allusions invited the young sovereign to understand that peace is the greatest of all benefits. The king understands...

A few months later, on 9 March 1661, around two in the morning, the Cardinal died. It is said that he had taken a last tour of the immense collection of art he would leave to his royal godson, then played a game of cards. Mostly, though, he took advantage of every remaining minute of respite to deliver his last political recommendations to the young king, putting the final touches to a long initiation into the mysteries of power. As the king's most important aide, he took his final leave at the moment in which his majesty was at last ready to take command of the government, thus freeing him from the all-powerful grasp of the prime ministers.

That same day, the king began his personal reign in a brilliant and firm manner: "I began to cast a glance at the various parts of the State, and not an indifferent glance, but rather that of a master" (Louis XIV, *Memoirs*).

The war began on all fronts. War at land and sea, war of conquest and consolidation, but also spiritual and theological war, with the condemnation of Jansenism and the regrettable excess of banning Protestantism, which was seen as a "risk" to the nation. Then there were the battles for religious influence, the rise of Gallicanism which tried to reduce Papal influence on the affairs of the kingdom. This was followed by a

war between the rival influences of the Nobility and the Parliament, which were often very cruelly reduced, leading to the turmoil so brilliantly described by the Duke of Saint-Simon. Then there was the "Beautiful War", that of love, and finally the artistic war, intended to establish the supremacy of French art throughout Europe... Thus was forged the image of a king both admired and hated, whom some saw as consumed by his own pride and insolent vanity, but whom the finest observers, such as Bayle at the end of the seventeenth century, and later Voltaire, saw as the father of the modern nation. In one of those twists of fate only History can offer, the sovereign who brought the idea of monarchy to its highest level would have the French Revolution as his granddaughter.

Louis XIV embodied a very high idea of the modern State. This conception is evident in all aspects of his reign, but its zenith is undoubtedly the cosmic representation of power: the sovereign is a sun around which the planets revolve. This representation is most precisely and succinctly expressed by one of the phrases inscribed on the wall of the chateau of Bussy-Rabutin: "If he looks at me, I am seen by all". That is why the king directs his "masterful glance" at even the smallest of objects, taking pleasure in inscribing the mark of his plan on his lodgings and gardens. Versailles, the seat of his power from 1682 on, is the culmination.

The garden is conceived according to a cosmic

plan. The coppices are full of warnings and surprises and the lodgings are distributed according to the planets and astrological signs... Everything revolves around the king and according to his movements or political needs he illuminates in turn this planet or that one, each the refuge of a particular genius. In the midst of this whirlwind of endlessly alternating light and shadows, there is a reminder of the mystic link between the earthly and cosmic powers: grand axes define the garden's main lines, making the strong underlying organization visible. These axes are those of the forces of power, a structure that contains another which is identical to the first according to symmetrical principles - like a story within a story, or a painting within a painting. Thus, in the garden, Apollo's path begins in the *Tapis vert* and ends in the Grotto of Thetis (which has since been moved), where the king, the "day star" slept and took his pleasure. And thus, since 1686 the Hall of Mirrors, that marvel that provoked the fascination of all Europe, is flanked at opposing ends by the Hall of War and the Hall of Peace. In the middle, among equidistant opposites, the king decides.

The arts are also a part of this circuit. Placed under the sign of the muses which, according to Titon du Tillet, had to form a circle around the figure of the king. They participate by emphasising, commenting and amplifying the sovereign's gestures. But they too are subject to the play of symmetry, and sometimes the muses are courted by the ministers.

II.

Apollo in his Chariot, accompanied by the Seasons and France at rest

(*Inscription at the king's lodgings*)

As soon as "France is at rest", it becomes one of those "laughing abodes" celebrated in song and legend... That is when Mars, god of war, leaves the wolves that pull his carriage and comes to rest in turn. That is the time when the arts triumph. No longer constrained, they speak freely. The ministers of Louis XIV, like Colbert, speaking through Boileau's pen, attempt to quiet the thirst for conquest that burns in the king's soul.

*Yes, great king, let us abandon the sieges and fire;
let others go rhyming to destroy every wall,
and often, following your footsteps without call,
cover themselves in blood, dust and mire.
What good is a muse, inflamed with bellicosity,
when your own raging valour has no need to increase?
Let us enjoy to fulfilment the fruits of your generosity,
and never grow tired of the sweetness of Peace.*

(*Letter to the king about conquests, 1668*)

The writers of memoirs and chronicles also express their dismay at this full-scale war. "War hardens people, robbing them of their human feelings", observes Bussy-Rabutin in his *Mémoires* (1696). And Fénelon answers: "All of France is but a huge, desolate, hospital without provisions..." In the churches, even at the Versailles chapel, the sermons speak only of Peace... The king understands... but he has other plans.

III.

**Renowned who will extend
the King's Glory***(Inscription in the Hall of Mirrors)*

The Renowned blow the trumpets of Glory, making them resound in all parts of the World, known and unknown. In the world of war, the Opera has little place. After military marches lead the troops into combat, it is the hymns and songs of thanksgiving that follow. One no longer sings of gods and nymphs, but of God, the God of armies, “the God who forges the conquerors”, as Bossuet put it.

This is when music draws closest to the seat of power, the bearer of its praise. In fact, according to an oft' repeated and oft' misunderstood idea of Pythagoras, music is in harmony with the entire universe, fully entering eternity as a link between the smallest and the largest of creations. To sing praise to God as an act of grace is thus to speak directly to Him. Moreover, father Mersenne (1588-1648) emphasised the importance of music in spirituality (see at the end of the text: *How, and in what fashion, the Clergy should approach the singing of the divine office*).

Elsewhere, specialists in occult languages explored the correspondence between musical tonalities and “the affinities”. The prelude of Charpentier's *Tè Deum* (H.146) is in D major. The alchemical and heraldic correspondence assigns the colour of fire to that tonality, fire being the

double element of destruction and benevolent warmth, while its planetary correspondent is the sun. Thus, the circle is somehow completed. The liturgical function of music recalls the powerful bond that links the king to God. In fact, at his coronation, the king is “marked with the holy chris, mixed with oil from the holy ampoule” brought from Heaven by a dove at the request of Saint Remi for the coronation of Clovis. The king is “anointed with God” and becomes his earthly representative. He then marries France, and through a mystic link, becomes one with her. The sovereign then becomes a unique figure, marked by the divine seal, embodying his country. This link is indestructible and ceases only when he dies, though it never really disappears, as it is taken up by the following monarch.

During the ceremonies, the prayers and praises uttered in the king's name or benefit go beyond the simple person of a man-king. Through the complex personality which his consecration has invested with geographic, political and divine status, they become part of a whole which extends far beyond both his individual humanity and that of all his subjects. The transcendental importance of this royal ceremony did not go unnoticed by any of its participants.

IV.

Dominare in Medio Inimicorum Tuorum!*(Dixit Dominus)*

Finally a little light is shed on the matter. If the king's goal is the grandeur of the kingdom, then nothing can stop him, neither warnings, nor the minister's complaints, nor even the clamour of the people. He has the force of God on his side and this will never lack as long as he is just. Each of the king's victories will remind him of this certainty. Thus it becomes increasingly true that nothing is fine enough to celebrate and thank His Divine Majesty.

Each victory, then, is celebrated with a *Tè Deum*, a song of thanksgiving. They flourish with the military fortunes of Louis XIV Charpentier's *Tè Deum* (H.146), preceded by two *Marches for Trumpets* (H.547), probably celebrate the victory of the Marshall of Luxemburg at Steinkerque (Belgium) in 1692. This was certainly a brilliant triumph, but it should be tempered by the words of the priest of Ruminghem, a town razed by the war: “We were truly tired of being alive”. This remark must not have altered the king's certainty in any way, but it was almost certainly at that time that the mute hatred for him began to grow among his people, only to explode the day after his death:

*Here lies (...)
the sworn enemy of peace.*

*Say no prayers at all for his soul:
for such a monster never had one at all.*

(Insulting epitaph, 1715)

Despite all these difficulties, the implorations of the *Dixit Dominus* (H.202, written around 1688), in which God says “sit down at my right side. And I will make your enemies your footstool” endlessly renewed the divine bond, reinforcing the certainty of victory. What is more, as a direct ancestor of Louis XIV, doesn't Saint Louis intercede on behalf of the kingdom? *In Honorem Sancti Ludovici Regis Galliae Canticum* (H.365) was composed in 1693 for the feast of Saint Louis on 25 August. It adds yet another direct line from the king's person to Heaven.

Lastly, the beautiful imploration of *Domine Salvum Fac Regem* (H.291, composed around 1681) exhorts God to protect the king, a supreme rampart against the enemy and the impious. Through the king, all of France is placed under the protection of God, “in God's hands”.

Jean-Yves Patte

MARC-ANTOINE CHARPENTIER

Parisien, Maître de musique de l'Église du Collège, ensuite de celle de la maison professe des Jésuites, et enfin de la Sainte Chapelle de Paris, où il a été enterré, étant mort au mois de Mars 1704 âgé de 68 ans [...]

Charpentier alla dans sa jeunesse à Rome, il y passa quelques années, et s'y perfectionna sous le Carissimi, musicien de grande réputation. Étant de retour à Paris, Mlle de Guise lui donna un appartement dans son Hôtel. Il fut Maître de musique de l'église du Collège des Jésuites, puis de celle de la Maison Professe de ces Pères [...] M. le Duc d'Orléans, petit fils de France, apprit la composition de lui, et le fit Intendant de sa Musique [...]

Il fut enfin nommé Maître de musique de la Sainte Chapelle de Paris [...] Charpentier a été un des plus savants et des plus laborieux musiciens de son temps, comme on peut le voir par la quantité de bons ouvrages qu'il a laissés [...]

La plupart de toutes les pièces de musique n'ont point encore été imprimées, quoiqu'elles aient été exécutées avec beaucoup de réussite : elles sont entre les mains de M. Édouard, neveu de Charpentier, Libraire à Paris, qui attend pour

les donner au public, qu'on l'aide pour la dépense de l'impression ou de la gravure.

(Évrard Titon du Tillet [1677-1762], *Vies des Musiciens et autres Joueurs d'Instruments du Règne de Louis le Grand*)

TE DEUM & MOTETS

I.

Le Roi arme sur sur terre et sur mer

(Inscription de la Galerie des Glaces)

En 1660, le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie Thérèse – fille du souverain espagnol Philippe IV – scelle la Paix avec l'Espagne après des conflits incessants qui se sont étendus sur près de quarante années. Lors des réjouissances parisiennes pour célébrer l'union royale, Pierre Corneille, dans le prologue de *La Toison d'Or*, fait apparaître sur le théâtre la Victoire et la France. La France se plaint du prix des guerres...

*Et mes bras triomphants me débirent le cœur.
A vaincre tant de fois, mes forces s'affaiblissent :
L'état est florissant, mais les peuples gémissent.
Leurs membres décharnés courbent sous mes hauts faits,
Et la Gloire du trône accable mes sujets.*

Au milieu des heures de fête, alors que le roi est encore sous la tutelle politique du cardinal

Mazarin, de discrètes allusions invitent le jeune souverain à comprendre que la paix est le meilleur des bienfaits. Le roi apprécie...

Quelques mois après, le 9 mars 1661, vers deux heures du matin, le Cardinal expire. Il avait, dit-on, fait une dernière fois le tour de ses immenses collections d'art qu'il légua à son royal filleul, et joué aux cartes. Mais surtout, il avait, profitant de chaque instant de répit, eu d'ultimes recommandations politiques à livrer au jeune roi : il parachève ainsi une longue initiation aux arcanes du pouvoir et le libère, en disparaissant, à la manière du meilleur serviteur de sa majesté, au moment où le roi est enfin prêt à recueillir le gouvernement, de la toute puissance des premiers ministres.

Ce même jour, le roi inaugure de façon éclatante et ferme son règne personnel : « Je commençais à jeter les yeux sur les diverses parties de l'État, et non pas des yeux indifférents, mais des yeux de maître » (Louis XIV, *Mémoires*).

Alors la guerre est déclarée. Non seulement une guerre terrestre et maritime, de conquête ou de consolidation, mais aussi une guerre spirituelle et théologique, qui condamne le Jansénisme et dans de regrettables excès bannit le Protestantisme perçu comme un « risque » intérieurement. Vient encore une guerre d'influence religieuse, au travers de la montée du Gallicanisme, visant à réduire l'ingérence papale dans les affaires du royaume. Suit aussi la guerre des rivalités d'influences de la Noblesse et du Parlement,

réduits de façon parfois très cruelle, dont les re-mous sont si bien décrits par Saint-Simon. Et la « belle guerre », encore, celle de l'amour, et enfin la guerre artistique, afin d'établir la suprématie des arts français sur toute l'Europe... C'est ainsi que se forge l'image d'un roi admiré et haï, que les uns pensent tout bouffi d'orgueil et de vanité insolente, mais en qui les plus fins observateurs, dont Bayle dès la fin du XVIIe siècle puis Voltaire, voient le père de la nation moderne. Par une de ces pirouettes que réserve l'Histoire, le souverain qui a porté au plus haut l'idée de la monarchie aura la Révolution française pour arrière petite fille.

Louis XIV sait donner corps à une idée très haute de l'État moderne. Cette conception se trouve partout inscrite et trouve son apogée dans la représentation cosmique du pouvoir : le souverain est un soleil autour duquel gravitent les planètes. Cette représentation trouve son expression la plus juste et la plus lapidaire dans l'une des devises inscrites sur les murs du château de Bussy-Rabutin : « *Si me mira, me miran* » (S'il me regarde, tous me voient). C'est pourquoi le Roi porte des « yeux de maître » sur le moindre objet et se plaît à inscrire dans sa demeure et dans ses jardins la marque de ce plan. Versailles, où il fixe enfin le pouvoir en 1682, en sera l'apogée.

Le jardin est conçu selon un plan cosmique. Les bosquets sont tous pleins d'avertissements et de surprises et les appartements sont distribués

sous le signe des planètes... Tout tourne autour du roi qui éclaire, chacune à leur tour, au gré de promenades ou de nécessités politiques, telle ou telle planète refuge d'un génie particulier. Mais dans ce tourbillonnement faisant alterner sans cesse les ombres et les lumières, rappelant toujours qu'un lien mystique unit le pouvoir de la terre à celui du ciel, de grands axes déterminent un agencement fort, des lignes maîtresses. Ces axes sont ceux des forces du pouvoir, une mise en abîme selon un principe de symétrie. Comme dans le jardin Apollon qui commence sa course – au pied du Tapis Vert – répond à la Grotte de Thétis (aujourd'hui déplacée) vouée au repos de la nuit et aux plaisirs de « l'astre du jour ». Comme à chaque extrémité de la Galerie des Glaces, véritable merveille qui attire et fascine l'Europe entière, le Salon de la Guerre fait depuis 1686, face à celui de la Paix. Au centre des contraires, se trouve le roi qui arbitre.

Les Arts aussi entrent dans cette ronde. Placés sous le signe des muses, qui selon Tillet doivent être disposées en cercle autour de la figure royale. Ils participent et soulignent, commentent et amplifient les gestes du souverain. Mais eux aussi sont soumis au jeu de la symétrie. Car parfois les muses sont courtisées par les ministres !

II.

Apollon sur son char accompagné des saisons et de la France en repos

(Inscription des Appartements du Roi)

Sitôt que « la France est en repos », elle devient un de ces « rians séjours » chantés à l'envi par les odes... C'est alors que Mars, dieu de la guerre, laisse les loups qui tirent son char et vient se reposer à son tour. C'est dans ce temps que triomphent les arts. Loin des contraintes, ils parlent plus librement. Les ministres de Louis XIV, comme Colbert par la plume de Boileau, cherchent à éteindre dans l'âme du roi le goût des conquêtes.

*Oui, grand roi, laissons là les sièges, les batailles ;
Qu'un autre aïlle en rimant renverser les murailles,
Et souvent, sur tes pas marchant sans ton aveu,
Saille couvrir de sang, de poussière et de feu.
A quoi bon, d'une muse, au carnage animée,
Échauffer ta valeur déjà trop allumée ?
Jouissons à loisir du fruit de tes bienfaits,
Et ne nous laissons point des douceurs de la Paix.*

(Épître au Roy sur les conquêtes, 1668)

Les mémorialistes et les chroniqueurs aussi marquent leur désarroi devant ce trop plein de combat. « La guerre endurent les gens et leur ôte les sentiments d'humanité », note Bussy-Rabutin dans ses *Mémoires* (1696). Et Fénelon répond : « La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision » ... Dans les églises, à la chapelle de Versailles même, les

prônes ne parlent que de Paix... Le roi apprécie... mais son dessein reste ailleurs.

III.

Renommées qui vont répandre la gloire du roi

(Inscription de la Galerie des Glaces)

Les Renommées entonnent des trompettes de la Gloire et les font chanter dans toutes les parties du Monde, connu et inconnu. Dans le monde de la guerre, l'Opéra n'a que peu de place. Après les marches militaires menant les troupes au combat, ce sont les chants d'action de grâce et les hymnes qui retentissent. Ce ne sont plus les dieux et les nymphes que l'on chante, mais Dieu, celui des Armées, « Dieu qui fait les conquérants » (Bossuet). C'est alors que la musique approche au plus près le pouvoir. Elle porte les louanges, car selon l'idée mise en avant par Pythagore et toujours diffusée depuis – malgré des interprétations erronées – elle est en harmonie avec l'Univers entier et entre de plain-pied dans l'éternité reliant le plus petit au plus grand. Chanter les louanges de Dieu dans une action de grâce, c'est donc s'adresser directement à Lui. D'ailleurs le père Mersenne (1588-1648) note combien la musique tient une place importante dans la spiritualité (Cf. *De quelle manière et dans quelles dispositions le Clergé doit chanter l'Office divin*).

Ailleurs les spécialistes des langages occultes cherchent des correspondances, des affinités

avec les tonalités. Le prélude du *Tè Deum* (H.146) de Charpentier est écrit en ré majeur. La correspondance alchimique et héraldique donne pour cette tonalité la couleur du feu, élément double de destruction et de chaleur bienfaitrice, et dans le même temps la correspondance planétaire est le Soleil. D'une certaine manière la boucle est bouclée !

La fonction liturgique de la musique rappelle le lien étroit qui unit le roi à Dieu. Car lors du Sacre, le roi est « marqué du Saint Chrême mêlé de l'huile de la Sainte Ampoule », apportée du ciel par une colombe à la demande de Saint Remi pour le sacre de Clovis. Le roi est « oint de Dieu », et devient son représentant sur terre. Puis, il épouse la France, et par un lien mystique ne fait plus qu'un avec elle. Le souverain devient alors un personnage unique, marqué du sceau divin, incarnant son pays. Ce lien est indestructible et ne peut cesser qu'avec lui, mais ne disparaît jamais puisqu'il est immédiatement repris par le monarque suivant.

Lors des cérémonies, les prières ou les louanges dites au nom du roi ou pour le roi dépassent donc la simple personne d'un roi-homme. Elles se fondent, au travers de sa complexe personnalité que le sacre a investi à la fois d'entités géographiques, politiques et divines, à un ensemble qui dépasse de très loin non seulement son humanité, mais aussi celle de tous ses sujets. Cette transcendance n'échappait alors à aucun participant d'une quelconque pompe royale.

IV.

Dominare in medio inimicorum tuorum!*(Dixit Dominus)*

Ce n'est qu'alors qu'un peu de lumière se fait. Si le dessein royal est la grandeur du royaume, rien ne pourra l'en empêcher. Ni les avertissements, ni les plaintes des ministres, ni les clameurs des peuples. Il a pour lui la force de Dieu qui ne lui fera pas défaut tant qu'il sera juste.

Chaque victoire du roi lui rappelle cette certitude. Il n'est alors que trop juste que rien ne soit assez beau pour célébrer et remercier la Majesté divine.

Chaque victoire est donc marquée d'un Te Deum, chant d'action de grâce. Ils abondent au gré de la fortune militaire de Louis XIV. Celui de Charpentier (H.146), précédé de deux *Marches pour les trompettes* (H.547), célèbre sans doute la victoire du Maréchal de Luxembourg à Steinkerque (Belgique) en 1692. Ce triomphe est certes éclatant, mais doit être nuancé par cette remarque du curé de Ruminghem, bourgade ravagée par la guerre : « On était vraiment las d'être au monde ».

Cette remarque ne doit en rien altérer les certitudes royales. Mais c'est sans doute à cette époque que commence à naître cette haine sourde qui va aller croissant dans le peuple à l'encontre de son souverain et éclatera au grand jour au lendemain de sa mort :

*Ci gît (...)**L'ennemi juré de la Paix.**Né priez point Dieu pour son âme :**Un tel monstre n'en eut jamais.**(Épigramme insultante, 1715)*

Malgré toutes ces difficultés, les implorations du *Dixit Dominus* (H.202, composé vers 1688) où l'Éternel dit « assieds toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied » renouent sans cesse le lien et renforcent les certitudes de victoires. D'ailleurs Saint Louis, ancêtre direct de Louis XIV, n'intercède-t-il pas en faveur du Royaume ? *In Honorem Sancti Ludovici Regis Galliae Canticum* (H.365), composé en 1693 pour les fêtes de Saint Louis le 25 août, ajoute encore une ligne verticale tendue vers le Ciel partant directement de la personne du Roi.

Enfin la très belle imploration du *Domine Salvum Fac Regem* (H.291, composé vers 1681) exhorte Dieu à protéger le roi, rempart suprême contre les ennemis et l'impiété. Au travers du Roi, c'est la France entière qui se place sous la protection de Dieu, « dans la main de Dieu ».

*Jean-Yves Patte***MARC-ANTOINE CHARPENTIER**

Musikmeister in der Église du Collège, in der Kirche des Klosters des Jesuitenordens und schließlich in der Sainte Chapelle von Paris, wo er beerdigt wurde, als er starb im Alter von 68 Jahren im Monat März des Jahres 1704 [...]

In seiner Jugend reiste Charpentier nach Rom, wo er einige Jahre lebte und wo er seine Kunst perfektionierte unter Carissimi, ein Musiker von bestem Ruf. Wieder zurück in Paris gibt ihm Mademoiselle de Guise ein Appartement in ihrem Hotel. Er war Musikmeister in der Kirche des Kollegiums der Jesuiten und nahm später im Kloster dieses Ordens dieselbe Stellung ein (...). Der Herzog von Orléans, Enkel von Frankreich, lernte bei ihm das Komponieren und ernannte ihn zum Verwalter seiner Musik [...]. Schließlich wurde ihm das Amt des Musikmeisters der Sainte Chapelle von Paris übertragen [...].

Charpentier gehörte zu den gebildetsten und fleißigsten Musikern seiner Zeit, wie dies die große Zahl guter Werke belegt, die er uns hinterlassen hat [...].

Der Großteil aller Musikstücke ist noch nicht veröffentlicht worden, wenn sie auch bereits mit großem Erfolg interpretiert wurden. Sie

sind jetzt in Händen von Herrn Édouard, Buchhändler in Paris und Neffe Charpentiers, der auf eine Hilfe hofft, was die Ausgaben für Buchdruck oder Kupferstich betrifft.

(Évrard Titon du Tillet [1677-1762], Das Leben von Musikern und anderen Interpreten von Instrumenten während der Herrschaftszeit Ludwigs des Großen)

TE DEUM & MOTETTEN

I.

Der König rüstet zu Wasser und zu Land*(Inscription in der Spiegelgalerie)*

1660 besiegelt die Hochzeit von Ludwig XIV. mit der Infantin Maria Teresa, Tochter des spanischen Herrschers Philipp IV., den Frieden mit Spanien, nachdem die nicht abreißen Konflikte sich über fast vierzig Jahre erstreckt hatten. Ganz Paris ist voller Freude, als man die königliche Hochzeit feiert, und Pierre Corneille lässt im Prolog von *La Toison d'Or* den Sieg und Frankreich im Dialog auf der Bühne erscheinen. Frankreich beklagt sich über den Preis der Kriege...

*Und meine triumphierenden Arme zerreißen mir das Herz.
So häufig gewinnend, nehmen meine Kräfte ab.
Der Staat erblüht, doch es seufzt das Volk.*

*Seine fleischlosen Glieder krümmen sich unter
meinen boben Taten.*

Und der Ruhm des Thrones erschöpft meine Untergebenen.

Zu jenen Stunden der Festlichkeiten, als der König noch der politischen Vormundschaft von Kardinal Mazarin unterstand, laden diskrete Anspielungen den jungen Herrscher ein, zu verstehen, dass der Frieden die beste aller Wohltaten ist. Der König schenkt dem Gehör... Wenige Monate nach der Hochzeit verstirbt der Kardinal am 9. März 1661 gegen zwei Uhr morgens. Man erzählt, er habe ein letztes Mal seine riesigen Kunstsammlungen bewundert, die er seinem königlichen Patenkind vererbte, und Karten gespielt. Vor allem aber nutzte er jeden ihm verbleibenden Augenblick der Ruhe, um dem jungen König letzte politische Ratschläge zu geben. So bringt er eine lange Einführung in die Geheimnisse der Macht zu Ende und befreit den König in der Art des besten Dieners seiner Majestät mit seinem Tod von der Allmacht der ersten Minister, in dem Moment, als der König schließlich in der Lage ist, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Am selben Tage noch beginnt der König mit Festigkeit und Prunk seine persönliche Herrschaftszeit: „Ich begann die Augen auf die verschiedenen Parteien des Staates zu werfen, nicht etwa gleichgültige Augen, sondern Augen eines Gebieters“ (Ludwig XIV, *Memoiren*). Dann sollte überall Krieg sein. Nicht nur ein Land und Seekrieg zur Eroberung und

Konsolidierung, sondern auch ein geistiger und theologischer Krieg, der den Jansenismus verurteilt und den Protestantismus, den man als innenpolitisches Risiko wahrnahm, unter bedauernswerten Exzessen verbannt. Mit dem Aufstieg des Gallikanismus kommt es zu einem weiteren Krieg von religiösem Einfluss, der darauf abzielt, die päpstliche Einmischung in die Angelegenheiten des Königreiches zu verringern. Weiter geht auch der in seinen Wirren von Saint-Simon so vorzüglich beschriebene Krieg der rivalisierenden Einflüsse des Adels und des Parlamentes, das teilweise auf grausamste Art in seinen Befugnissen beschnitten wurde. Und der „schöne Krieg“, jener Krieg der Liebe, und schließlich der Krieg auf dem Terrain der Künste, bei dem es darum ging, die Vorherrschaft der französischen Kunst in ganz Europa zu etablieren... So bildet sich das Bild eines gleichermaßen bewunderten und gehassten Königs heraus. Für die einen handelt es sich um eine von maßlosem Stolz und unverschämter Eitelkeit aufgeblasene Person, während andere, darunter so genaue Beobachter wie Bayle gegen Ende des 17. Jahrhunderts und dann Voltaire, in ihm den Vater der modernen Nation sehen. Durch eine jener ironischen Pirouetten, für die geschichtliche Entwicklung allgemein eine Vorliebe zu haben scheint, sollte gerade jener Herrscher, der die Idee der Monarchie zu ihrer höchsten Realisierung führte, die französische Revolution zum Enkel bekommen.

Ludwig XIV. versteht es, eine sehr hohe Vorstellung des modernen Staates zu verkörpern. Diese Konzeption ist überall anzutreffen und findet ihren Höhepunkt in der kosmischen Repräsentation der Macht: Der Herrscher ist eine Sonne um die die Planeten kreisen. Diese Vorstellung findet ihren angemessensten und knappsten Ausdruck in einer Einschrift in den Mauern des Schlosses von Bussy-Rabutin: „Wenn sie mich sieht, sehen mich alle!“ Deshalb sieht der König mit „den Augen eines Herrn“ auf jeden auch noch so kleinen Gegenstand, und es gefällt ihm, wenn seine Gemächer und seine Gärten das Kennzeichen dieses Planes in sich tragen. Versailles, wo er ab 1682 die Macht konzentriert, sollte diesbezüglich Perfektion erreichen.

Die Anlage des Gartens ist von einem kosmischen Plan inspiriert. Die Wäldchen sind voller Anspielungen und Überraschungen, während die Zimmer und die Säle entsprechend den Planeten und astrologischen Zeichen angeordnet sind. Alles dreht sich um den König, der, sei es durch Zufall auf einem seiner Spaziergänge oder nach politischer Notwendigkeit, den ein oder anderen Zufluchtsplaneten eines besonderen Genies erhellt. In diesem Wirbel jedoch, in dem unaufhörlich Schatten und Licht aufeinanderfolgen, und der immer daran erinnert, dass ein mystisches Band die Macht der Erde mit der Macht des Himmels verbindet, bilden einige große Achsen eine stark gefestigte

Anordnung mit strukturierenden Hauptlinien. Diese Achsen sind jene der Kräfte der Macht; eine Struktur, in der sich nach symmetrischem Schachtelprinzip immer neue identische Strukturen finden. So beginnt im Garten der Weg Apolls am Fuße des *Tapis vert* (grüner Teppich) und endet an der *Grotte de Thétis* (heute nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort), die der Nachtruhe und den Vergnügungen des *astre du jour* (Gestirn des Tages) geweiht ist. So stehen sich an den Enden der Spiegelgalerie, ein wahres Wunderwerk, das ganz Europa anzieht und fasziniert, seit 1686 der Salon des Krieges und der Salon des Friedens gegenüber. Im Zentrum, zwischen den Gegensätzen, befindet sich der vermittelnde König.

Auch die Künste haben Eingang zu dieser Runde. Sie sind unter dem Symbol der Musen angebracht, die Titon du Tillet zufolge einen Kreis um die Darstellung des Königs zu bilden haben. Sie begleiten, unterstreichen, kommentieren und erweitern die Gesten des Herrschers. Aber auch sie unterliegen dem Spiel der Symmetrie. Denn bisweilen wird den Musen von den Ministern der Hof gemacht.

II.

**Apollo auf seinem Wagen,
begleitet von den Jahreszeiten und
dem ausruhenden Frankreich**

(Inscript der Appartements des Königs)

Wenn Frankreich ausruht, wird es zu einem jener „sonnigen Orte“, die beständig in allen Oden besungen werden... Dann entfernt sich Mars, Gott des Krieges, von den seinen Wagen ziehenden Wölfen und beschließt seinerseits auszuruhen. Die Zeit des Triumphes der Künste ist gekommen. Aller Zwänge entfernt sprechen sie viel befreiter. Die Minister Ludwigs XIV., wie etwa Colbert über die Feder Boileaus, versuchen in der Seele des Königs das Gefallen an den Eroberungen zum Erlöschen zu bringen.

*Ja, großer König, lassen wir die Belagerungen,
die Schlachten;
dass ein anderer reimend Mauern niederreiße,
und oft, deinen Schritten folgend doch ohne deine Erlaubnis,
sich mit Blut, Staub und Feuer bedecke.
Wofür mit einer vom Blutbade inspirierten Muse
deinen Wert erböhen, der schon jetzt gar so hell erstrahlt?
Genießen wir mit Muße die Früchte deiner Wohlthaten,
dass wir nie müde werden der süßen Früchte des Friedens.
(Epistel an den König, bezüglich der Eroberungen, 1668)*

Die Memoirenschreiber und Chronisten drücken gleichfalls ihr Unbehagen aus gegenüber Kriegen um jeden Preis. „Der Krieg verhärtet die Menschen und nimmt ihnen jedes menschliche Gefühl“, notiert Bussy-Rabutin

in seinen Memoiren. II. Fénelon antwortet: „Ganz Frankreich ist nichts als ein trostloses Hospital ohne Vorräte“... In den Kirchen, sogar auch in der Kapelle von Versailles, haben die Predigten kein anderes Thema als den Frieden... Der König schenkt dem Gehör... Doch sein Vorhaben ist ein anderes.

III.

Rufe, die verbreiten den Ruhm des Königs

(Inscript in der Spiegelgalerie)

Rufe, die die Trompeten des Ruhmes anstimmen und sie erklingen lassen in allen Teilen der bekannten wie der unbekanntenen Welt. In der Welt des Krieges hat die Oper nur wenig Platz. Nach den Militärmärschen, welche die Truppen in den Kampf begleiten, erklingen die Danksagungsgesänge. Nicht Götter und Nymphen werden jetzt besungen, sondern Gott, der Gott der Armeen, der "Gott, der die Eroberer macht" (Bossuet). Es ist die Zeit, da die Musik der Macht am nächsten steht. Lob wird durch Musik ausgedrückt, denn einem Gedanken von Pythagoras zufolge, der trotz zahlreicher Fehlinterpretationen noch immer weit verbreitet ist, steht die Musik in Harmonie mit dem Universum insgesamt und hat direkten Zugang zur Ewigkeit, indem sie das Kleinste mit dem Größten verbindet. Gott in einer Danksagung singend zu loben bedeutet also, sich ganz direkt an ihn zu wen-

den. Damit steht auch in Zusammenhang, wenn Pater Mersenne (1588-1648) erklärt, wie die Musik einen wichtigen Platz in der Spiritualität einnimmt (siehe am Textende: *Auf welche Weise und in welcher Anordnung der Klerus in der Messe zu singen hat*).

Auf anderen Wegen suchen die Spezialisten der Geheimsprachen Entsprechungen und Bezugspunkte zu den Tonarten. Das Präludium des *Te Deum* (H.146) Charpentiers ist in D-Dur geschrieben. Die alchemistische und heraldische Entsprechung dieser Tonart ist die Farbe des Feuers, Element der Zerstörung wie auch wohl-tuender Wärme und gleichzeitig auf planetarischer Ebene die Entsprechung der Sonne. Auf gewisse Weise hat sich der Kreis geschlossen! Die liturgische Funktion der Musik erinnert an das starke Band, das den König mit Gott verbindet. So wird der König bei seiner Weihe „mit dem heiligen Chrisma, gemischt mit dem Öl der heiligen Ampulle gezeichnet“, das auf Fürbitten des heiligen Remigius von einer Taube vom Himmel zur Erde gebracht wurde zur Salbung von König Chlodwig. Der König ist „mit Gott gesalbt“ und wird zu seinem irdischen Statthalter. Dann vermählt er sich mit Frankreich, und in einer mystischen Verbindung verschmelzen beide zu einem einzigen Wesen. Der Herrscher wird nun zu einer einzigen Person, die, mit göttlichem Siegel gezeichnet, ihr Land verkörpert. Diese Verbindung ist unzerstörbar und sie kann sich einzig mit dem

Tode des Königs auflösen, ohne aber je ganz zu verschwinden, denn unmittelbar nach seinem Tod wird die Verbindung vom nachfolgenden Monarchen fortgesetzt.

Während der Zeremonien gehen die Gebete und Lobpreisungen, im Namen des Königs oder vom König selbst gesprochen, über die einfache Person eines irdischen Königs hinaus. Diese gründen sich über seine komplexe Persönlichkeit, welche die Salbung mit geographischen, politischen und göttlichen Wesenheiten ausgestattet hat, auf ein Ganzes, das weit hinausgeht nicht nur über sein eigenes Menschsein, sondern auch über alle seine Untergebenen. Die Transzendenz dieser Zeremonie konnte keinem der Beteiligten entgehen.

IV.

Dominare in Medio Inimicorum Tuorum!

(Dixit Dominus)

Es kommt mehr und mehr Licht auf, und die Situation wird verständlicher. Wenn das königliche Vorhaben die Größe des Königreiches ist, dann kann nichts und niemand dies verhindern. Weder die Warnungen, noch die Beschwerden der Minister, noch das Geschrei der Völker. Die Kraft Gottes ist mit ihm und wird ihn nicht verlassen, solange er gerecht ist. Jeder neue Sieg bestätigt den König in dieser Gewissheit. Es ist deshalb auch nur rechtens, wenn nichts schön

genug ist, um die göttliche Majestät zu feiern und ihr zu danken.

Aus diesem Grund wird jeder Sieg mit einem *Te Deum*, ein Lied der Danksagung, gefeiert. Aufgrund der militärischen Erfolge Ludwigs XIV. sind diese sehr zahlreich. Das *Tē Deum* Charpentiers (H.146), dem zwei *Märsche für die Trompeten* (H.547) vorausgehen, feiert wohl den Sieg des Marschalls von Luxemburg 1692 in Steinkerque (Belgien). Es handelt sich zweifelsohne um einen glänzenden Sieg, der jedoch nuanciert werden muss mit dem Kommentar des Pfarrers von Rumingheim, ein vom Krieg verwüstetes Dorf: „Man bereute es wirklich, auf der Welt zu sein.“

Diese Bemerkung würde aber in keinsten Weise die königliche Zuversicht und Gewissheit berühren. Sicher ist es aber doch auch zu jener Zeit, als jener stumme Hass dem König gegenüber aufzukommen begann, der stetig wachsen und schließlich einen Tag nach seinem Tod zum Ausbruch kommen sollte:

Hier ruht (...) der geschworene Feind des Friedens.

Betet nicht zu Gott für seine Seele:

Eine Seele hat dieses Monster nie gebabt.

(Beleidigende Grabschrift, 1715)

Trotz aller Schwierigkeiten erneuert und verstärkt das Flehen des *Dixit Dominus* (H.202, um 1688 komponiert), in dem Gott spricht „lass dich nieder zu meiner Rechten, und ich werde Fußschemel machen aus deinen Feinden“,

das Band mit Gott und die Zuversicht in weitere Siege. Oder legt der heilige Ludwig, direkter Vorfahre von Ludwig XIV., etwa nicht Fürsprache ein zugunsten des Königreiches? *In Honorem Sancti Ludovici Regis Galliae Canticum* (H.365), 1693 komponiert anlässlich des Tages des heiligen Ludwig am 25. August, fügt noch eine vertikale Linie hinzu, die auf den Himmel ausgerichtet ist und direkt von der Person des Königs ausgeht.

Schließlich ermahnt der sehr schöne Bittgesang des *Domine Salvum Fac Regem* (H.291, um 1681 komponiert) Gott den König, höchster Schutzwall gegen die Feinde und die Gottlosigkeit, zu schützen. Mit dem König ist es ganz Frankreich, das sich dem Schutze Gottes unterstellt und sich „in Gottes Hände“ begibt.

Jean-Yves Patte

Te Deum

4

Te Deum laudamus:
te Dominum confitemur.

5

Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, tibi coeli
et universae potestates,
tibi Cherubim et Seraphim
incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
te Prophetarum laudabilis numerus:
te Martyrum candidatus laudat exercitus.

6

Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia:
Patrem immensae majestatis
venerandum tuum verum et unicum Filium
sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.

7

Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna coelorum.

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Judex crederis esse venturus.

8

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni
quos pretioso sanguine redemisti.

9

Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos, ex extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies, benedicimus te
et laudamus nomen tuum
in saeculum saeculi.

10

Dignare, Domine,
die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

11

Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.

12

In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.

Dixit Dominus

14
Dixit Dominus Domino meo:
sede a dextris meis.
Donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.

15
Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus et non poenitebit eum;
tu es sacerdos
in aeternum secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges.

16
Judicabit in nationibus,
implebit ruinas: conquassabit capita in terra
multorum.

17
De torrente in via bibet: propterea exaltabit caput.
Gloria patri et filio et spiritum sanctum
et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.

In Honorem Sancti Ludovici Regis Galliae Canticum

18
Dies tubae et clangoris
dies irae et furoris
ait Dominus:
effundam indignationem meam
super Pelusium
robur Aegypti.
Quasi parturiens dolebit Pelusium,
et dabo ignem in Aegypto
ut sciant inimici mei
quia ego dominus deus eorum.

19
Accingere gladio tuo
super foemur tuum potentissime.
Et proeliare bella Domini.

20
Sagittae tuae sagittae potentis acutae.
Cadent a latere tuo mille
et decem milia a dextris tuis.

21
Certamen forte dedisti mihi Domine
ut vincerem
sed ecce funes peccatorum
circumplexi sunt me
et humiliatus sum.
Bonum mihi quia humiliasti me
ut discam justificationes tuas.

Domine salvum fac Regem

23
Domine salvum fac Regem
et exaudi nos in die qua invocaverimus te.

Convertere Domine, convertere.
Ne irascaris amplius populo tuo
quem dedisti mihi
nequando dicant superbi:
ubi est Deus eorum?
Bonitatem fecisti Domine cum servo tuo.
Descendisti cum illo in foveam
et in vinculis non dereliquisti.
Sed eduxisti eum de Aegypto
et reduxisti domum cum laetitia
portantem coronam spineam
et clavum quo ipse cruci affixus es.
Egredimini populi fideles
et videte regem sanctum
cum diademate quo Jesus coronatus est.

22
Psallite regi nostro,
cantate et dicite laetantes:
beata gens, cuius rex in Domino confidit.
Non praevallebunt inimici eius adversus eam.

