

HILDEGARDE de BINGEN, CHANTRE & COMPOSITRICE AU RUPERTSBERG

Conférence spectacle « *Dicitur quod modos novi carminis edas* »

« On dit que tu produis les modes d'un chant nouveau » (Lettre d'Eudes de Soissons, maître parisien, à Hildegarde en 1148)

Écriture, mise en scène :

Géraldine Gaudefroy-Demombynes (Université de Rennes 2, ERRMECe CY-Cergy Paris Université) et François Cam (Université de Franche-Comté, CRIT)

2e version, pour le colloque « Résonnances et échos d'Hildegarde de Bingen », organisé par Myriam White-Le Goff (Université d'Artois, Textes et cultures) et Patricia Victorin (UBS, HCTI Lorient), Université d'Artois, 9 octobre 2025

1ère version créée à l'abbaye de Royaumont (Symposium « Des ondes et des mondes », 18 novembre 2024)

Assistant technique : Sébastien Jadot

Chorégraphie : Marie-Hélène Delavaud-Roux (UBO, HCTI Brest)

Musique : Ensemble Organum (Marcel Pérès, CIRMA), recreation mondiale des *Vêpres pour Marie* d'Hildegarde de BINGEN (6 juillet 2024, Abbatiale de Noirlac)

avec la coopération de l'Ensemble Gaudete (Hélène Derieux, doctorante à IReMus-CNRS)

Dessin live : Adeline Guihard

Captation audiovisuelle : Jérôme Roguez, Jean-Claude Simmone, Laurent Falquevert

Hildegarde de Bingen, *Liber Divinorum Operum*, Vision

Notation neumatique, Antiphona : "O frondens", psaume *Lauda Jerusalem Dominum*

Ad vespas sanctae Mariae virginis

O rameau couvert de feuilles / La noblesse est ta demeure, / Telle l'aurore tu t'avances. / Maintenant réjouis-toi et rayonne de bonheur, / Et daigne nous affranchir, nous qui sommes si faibles, / De nos mauvaises coutumes. / Tends ta main / Pour nous élever. Traduction : Marcel Pérès

Synopsis :

- 1ère scène : *Mundus Hildegardis ; à Paris, La Sorbonne, au XXIe siècle*

Le chef de chœur et compositeur du théâtre Démodocos de la Sorbonne (François Cam) conquis par les chants d'Hildegarde de Bingen expose l'état du plain-chant au XIIe siècle. Il introduit les recherches menées au XIIe siècle et encore aujourd'hui relativement à l'Énergie au cœur du geste vocal. La composition musicale et l'interprétation apparaissent comme le prolongement de l'activité scientifique, à moins qu'elles n'en soient au commencement...

Hildegarde de Bingen, chant N° 24 – DE APOSTOLIS, Antiphona

« O cohors milicie floris virge

Non Spinate,

tu sonus orbis terre,

circuiens regiones

insanorum sensuum, (...) » « Antienne aux Apôtres » : Ô légion de la fleur de la branche / Sans épine / Tu es le son de l'Univers, / Parcourant les contrées / Aux sens dérégés (...)

- 2ème à 4ème scènes : *Dans le scriptorium du monastère d'Eibingen au Rupertsberg (Rhénanie), en 1148.* Hildegarde de BINGEN, à l'aide de ses « Filles » les moniales du Rupertsberg, supervise le manuscrit qu'elle destine aux moines de Villers dans le Brabant. Le

chantre parisien ODON (Eudes de Soisson) est venu exprès de Paris pour rencontrer la compositrice et ils dialoguent tous les deux sur la nature, la fonction et le bénéfice du chant liturgique monodique...et surtout sur l'originalité acoustique et musicale des chants sacrés féminins de la compositrice. Quels secrets de ses chants peut-elle nous révéler ?

2ème scène : La liturgie ou la nostalgie du Paradis, un acte hors du Temps

3ème scène : Neumes & Ondes mélodiques

4ème scène : Verberatio & Harmonia

-5ème et dernière scène : « La Voix de la Lumière », Hildegarde et les Prélats de Mayence

La salle capitulaire de la cathédrale de Mayence, en 1178 : mise en scène de la confrontation (voir la « Lettre aux Prélats de Mayence ») entre l'abbesse Hildegarde de BINGEN et les prélats de Mayence, qui excommunient son couvent en interdisant le chant à l'Office au sein des deux abbayes du Rupertsberg. Comment Hildegarde, à 80 ans, va-t-elle répondre à cette brimade, à cette sanction terriblement injuste ?

PERSONNAGES

Le chantre ODON, chanoine de Notre-Dame de Paris : François Cam

Hildegarde de BINGEN, Supérieure de Saint Rupert, chantre, médecin et compositrice, à 50 puis 80 ans : Hélène Derieux

4 jeunes moniales citharèdes : Maëllie Cam-Demombynes 14 ans, Olivia Jadot 10 ans, Charlotte Pigeaud 17 ans, Hadrien Cam-Demombynes 7 ans

6 moniales au scriptorium : sœurs de l'ouest : Géraldine Gaudefroy-Demombynes (citharède et interludes musicaux), Adeline Guihard (dessinatrice), Marie-Hélène Delavaud-Roux (danseuse) ; sœurs du nord : Marie-Christine Legrand, Catherine Briois, Odile Delcroix

Volmar et son jeune novice (Sébastien & Alexandre Jadot) : en spectateurs au premier rang, (1ère à 4ème scènes)

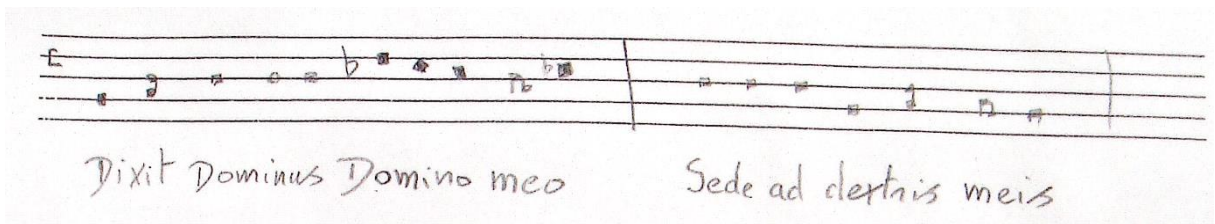
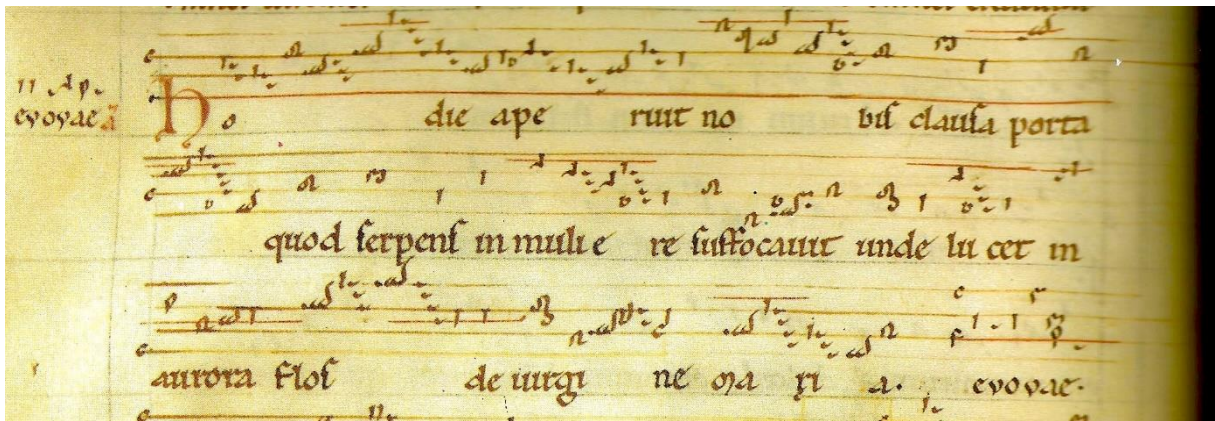
Prélats de Mayence :

Prélat Conrad (Sébastien Jadot) : Évêque de Mayence

Prélat Eberhard (François Cam) : Chanoine

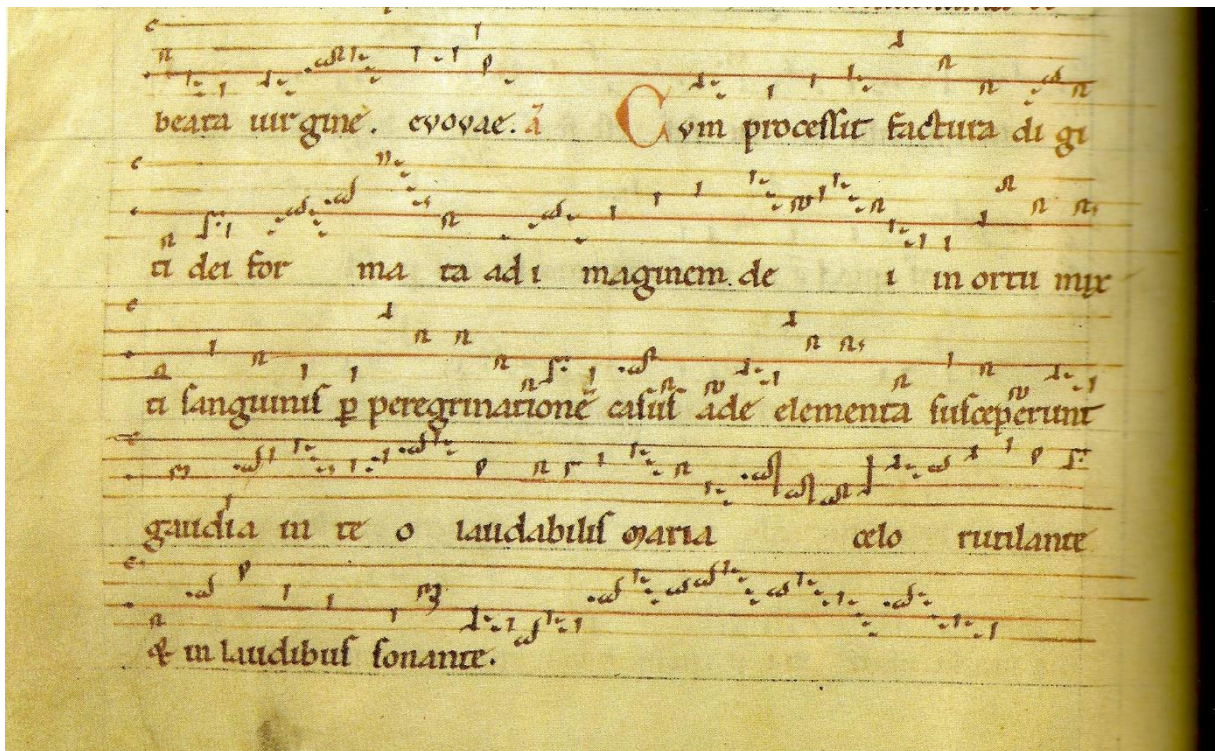
Leur jeune novice (Alexandre Jadot) : secrétaire d'Eberhard

Antiphona : Hodie aperuit nobis : ps. Dixit Dominus

« Aujourd'hui s'ouvre pour nous / La porte close / Que le serpent, par la femme, avait obstrué / De là vient que luit dans l'aurore / La fleur de la Vierge Marie » Traduction : Marcel Pérès

Antiphona : Cum processit factura : ps. Laetatus sum

« Lorsque s'avança l'œuvre du doigt de Dieu / Façonnée à l'image de Dieu / Dès sa naissance irriguée de sang, / Par l'exil dû à la chute d'Adam / La matière fut élevée à la Vie. / Joie en toi / O Marie digne de louange / Tandis que le ciel resplendit / Et que clament les louanges » Trad. Marcel Pérès

HILDEGARDE, Scivias, « La chute », Vision 2, Livre 1.

Sources et éléments de bibliographie :

. Recueil de cantiques de Louanges : *Symphonia harmoniae celestium revelationum* (1148 ?-1158), Codex Dendermonde, Belgique, 1175, lacunaire - 57 pièces, manuscrit conservé à Termonde, Abbaye Saint Pierre et Saint Paul ms. Cod. 9 fol. 154v-155v.

. Lettre d'Hildegarde de BINGEN aux prélats de Mayence, PL., *Epistola XLVII, Ad praelatos Moguntinenses*, PL 197 ; éd. Hildegarde de Bingen, Lettres 1146-1179, Rebecca Lenoir, ed. J. Millon, Grenoble, 2007 ; Lettres entre Hildegarde et Guibert de Gembloux (1175), Lettres du Pape Eugène à Hildegarde (1151), Lettre de Hildegarde à Bernard de Clairvaux en 1146-1147.

« Mais lorsque le diable qui trompe l'homme apprit que celui-ci avait commencé à chanter par l'inspiration divine, et que par-là même il était invité à se rappeler la suavité des chants de la patrie céleste (...) »

. Hildegarde de Bingen, *Louanges*. Poésies complètes traduites du latin et présentées par Laurence Moulinier (Paris, 1990).

. Hildegarde de Bingen, *La symphonie des harmonies célestes, suivi de L'ordre des vertus*, éd. Christophe Carraud et R. Lenoir, Grenoble, Jérôme Million, 2018.

. Pascale Fautrier, *Hildegarde de Bingen, un secret de naissance*, Paris, Albin Michel, 2018.

. Anne Ibos-Augé, *Les femmes et la musique au Moyen-âge*, paris, Cerf, 2025.

. Etude observationnelle dans une maison de soins en Allemagne :

"Im Erklären und Tönen offenbart sich die göttliche Weltordnung, ja Gott selbst, der nach Hildegard die Welt aus Klang erschaffen hat. Und der Mensch, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, tritt in Resonanz mit dem göttlichen Klang, denn die menschliche Seele selbst besteht aus ihm". (..), Insofern versteht Hildegard ihr musikalisches Schaffen als "Übersetzung des göttlichen Klangs in die hörbare Welt" : « Dans le retentissement et les sons se révèlent l'ordre divin du monde, voire Dieu lui-même qui, selon Hildegarde, a créé le monde à partir du son. Et l'homme, créé à l'image de Dieu, entre en résonance avec le son divin, car l'âme humaine elle-même en est constituée. », Marianne Richert Pfau/Stefan J.

Morent, Hildegard von Bingen. *Der Klang des Himmels* (Europäische Komponistinnen, Bd. 1). Köln, Böhlau Verlag (2005, p. 20).

. « *En ce sens, Hildegard conçoit sa création musicale comme une « traduction du son divin dans le monde audible »* », Britta Sweers, Révisionsartikel zu Marianne Pfau/Stefan J. Morent : *Der Klang des Himmels*. Köln, Böhlau Verlag, 2005. Paru dans : *Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft* 9 (2006), p. 1-9, cf. p. 20 in Pfau/Stefan J. Morent.

Remerciements :

Avec l'aimable autorisation de Marcel Pérès (membre du programme AEEHmusic), directeur de l'Ensemble Organum et du Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes (Moissac) <http://www.organum-cirma.fr/> (cf. le documentaire réalisé par G. Gaudefroy-Demombynes à Moissac et le trailer à l'abbaye de Noirlac sur la chaîne you tube, projet de documentaire de 52')

Programme de recherche :

"Archeoacoustic European Exploration of Hildegard's music-AEEHmusic" 2024-26, label Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne

<https://www.mshb.fr/projet/aeehmusic>

Responsables : Géraldine GAUDEFROY-DEMOMBYNES & Marie-Hélène DELAVAUD-ROUX

geraldine.demombynes@univ-rennes2.fr

mariehelene.delavaudroux@univ-brest.fr

Vêpres pour Marie, Ensemble Organum direction Marcel Pérès, résidence scientifique et artistique 27 au 5 mai 2024, Abbaye cistercienne de Noirlac (Berry-France) HVBproject©

Maison ^{DES}
sciences
humaines
et sociales
EN Bretagne

UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ

projet de film de fiction sur Hildegarde de Bingen médecin et compositrice, pitch aux «Rendez-vous de l'Histoire 2025 -La France », Blois <https://rdv-histoire.com/> https://rdv-histoire.com/intervenants?search=Gaudefroy-Demombynes&season=3890&season_hidden=3890

avec « Nouvelles vagues production »