

CANTICLES of ECSTASY

SEQUENTIA

HILDEGARD
VON BINGEN

1	O vis eternitatis Responsory to the Creator <i>Laurie Monahan, vocal ensemble, 2 fiddles, organistrum</i>	7:56	9	Caritas habundat in omnia Antiphon to Divine Love <i>vocal ensemble</i>	2:10
2	Nunc aperuit nobis clausa porta Antiphon to the Virgin Mary <i>Lydia Heather Knutson, Lena Susanne Norin, vocal ensemble</i>	1:53	10	Alleluia! O virga mediatrix Alleluia Antiphon <i>Laurie Monahan, harp</i>	2:25
3	Quia ergo femina mortem instruxit Antiphon to the Virgin Mary <i>Janet Youngdahl</i>	1:49	11	O viridissima virga, ave To the Virgin Mary <i>vocal ensemble</i>	3:51
4	Cum processit factura digiti Dei Antiphon to the Virgin Mary <i>Janet Youngdahl, vocal ensemble, 2 fiddles</i>	6:32	12	Instrumental piece <i>Elizabeth Gaver, Elisabetta de Mircovich, Benjamin Bagby</i>	3:30
5	Alma Redemptoris Mater Antiphon to the Virgin Mary, 10th century, anonymous <i>vocal ensemble</i>	2:10	13	O pastor animarum Antiphon to the Redeemer <i>Elizabeth Glen</i>	1:18
6	Ave Maria Responsory to the Virgin Mary <i>Lydia Heather Knutson, vocal ensemble, 2 fiddles</i>	8:57	14	O tu suavissima virga Responsory to the Virgin Mary <i>Lena Susanne Norin, Elizabeth Gaver, vocal ensemble</i>	11:12
7	Spiritus sanctus vivificans vita Antiphon to the Holy Spirit <i>Pamela Dellal</i>	2:15	15	O choruscans lux stellarum Antiphon for the Dedication of a Church <i>Barbara Thornton</i>	2:37
8	O ignis Spiritus Paracliti Sequence to the Holy Spirit <i>Lena Susanne Norin, vocal ensemble</i>	6:17	16	O nobilissima viriditas Responsory to the Virgins <i>Gundula Anders, Elizabeth Glen, Janet Youngdahl, vocal ensemble</i>	6:42

SEQUENTIA

Hildegard von Bingen (1098–1179): *Symphonia armonie celestium revelationum*

Since the early 1980's, the ensemble Sequentia's name has been closely linked with the music of Hildegard von Bingen, the visionary abbess whose musical compositions are among the most astonishing and unique creations from the dynamic milieu of 12th-century Benedictine monasticism. Anyone who has sung her music knows that it counts among the most sublime, virtuosic and demanding vocal repertoires ever created. "It is said that you are raised to Heaven, that much is revealed to you, that you bring forth great writings, and discover new manners of song," wrote Master Odo of Paris to Hildegard in 1148. Then, as now, Hildegard was admired for fearlessly exploring the soul's place in the cosmos and giving it voice through her unique musical vision.

Sequentia was among the first vocal ensembles to revive Hildegard's music in our time, working closely from the medieval manuscript sources and respecting concepts of performance practice which would have been known to the abbess and her Benedictine sisters in the 12th century. Under the general artistic direction of the late Barbara Thornton, and working closely with musicologists and philologists, many of the world's foremost vocalists and instrumentalists active in historical music performance joined Sequentia to perform and record Hildegard's works on a regular basis between 1982 and 1999, and again under Benjamin Bagby's direction in 2012.

In 1982 Sequentia recorded for *deutsche harmonia mundi* (DHM) the first of what would become a series of prize-winning, legendary recordings containing the vocal works of Hildegard. In the early years, the Hildegard project was supported generously by the West German Radio in Cologne (producers Alfred Krings and Klaus L. Neumann), which co-produced many of the recordings with DHM. In addition to recording, the ensemble toured widely to critical acclaim in Europe, North America, Australia and Japan. Hildegard's music drama, *Ordo Virtutum*, was recorded twice (in 1982 and 1997) and also filmed by the West German Television. Five completely different staged productions of *Ordo Virtutum* were performed on multiple tours in Europe, North America and Australia between 1983 and 1999.

The project to record Hildegard's complete works was cut short in 1998 by the tragic death of Sequentia's co-founder Barbara Thornton, the moving spirit behind the Hildegard recordings. At the time of her death there were only ten pieces remaining to be recorded. However, following the 900th anniversary year of Hildegard's birth in 1998, interest in Hildegard's music had peaked and

demand for new recordings of her works had declined. The ensemble moved on to other projects and for many years the music of Hildegard was no longer in Sequentia's active concert repertoire.

In 2012 the final recording, *Celestial Hierarchy* (a title first proposed by Barbara Thornton in the 1990's), was brought to life by Sequentia's director Benjamin Bagby to commemorate the elevation of Hildegard von Bingen to Sainthood and *Doctor Ecclesiae* (2012), to finish Sequentia's complete works project on DHM, and thus to honour the life's work of Barbara Thornton. For this recording, a multi-generational ensemble of seven women's voices was assembled under Bagby's direction, together with the flautist Norbert Rodenkirchen and Bagby playing harp. One of the singers on this final recording had been a member of Barbara Thornton's ensemble, while some others were not yet born when the first recording was made in 1982.

The Sequentia recordings of Hildegard's complete musical works are now contained on 8 releases (almost 12 hours of music) for the DHM label and include all of Hildegard's 77 *symphoniae* as well as her music drama *Ordo Virtutum*. One of these releases, *Canticles of Ecstasy*, received several international awards (including an Edison Prize, a *Disque d'Or*, and a Grammy nomination for best choral recording) and sold more than a million copies worldwide.

SEQUENTIA'S HILDEGARD VON BINGEN RELEASES ON DHM

(with year of recording/release)

Ordo Virtutum (1982/1983)
Symphoniae (1982–3/1985)
Canticles of Ecstasy (1993/1994)
Voice of the Blood (1994/1995)
O Jerusalem (1995/1997)
Saints (1996/1998)
Ordo Virtutum (1997/1998)
Visions of Paradise (anthology, 2009)
Celestial Hierarchy (2012/2013)

MUSICIANS FEATURED ON SEQUENTIA'S HILDEGARD PROJECT RECORDINGS (1982–2012)

Women's voices: Gundula Anders, Rebecca Bain, Lydia Brotherton, Agnethe Christensen, Pamela Dellal, Suzanne Ehly, Jill Feldman, Elizabeth Glen, Ellen Hargis, Maria Jonas, Lydia Heather Knutson, Esther Labourdette, Guillemette Laurens, Theresa Lister, Sabine Lutzenberger, Nancy Mayer, Laurie Monahan, Christine Mothes, Elodie Mourot, Marianne

Nielsen, Lena Susanne Norin, Caitriona O'Leary, Lucia Pahn, Margaret Raines, Sally Sanford, Consuelo Sañudo, Carol Schlaikjer, Diane Severson, Allegra Silbiger, Candace Smith, Barbara Thornton (director), Caroline Trevor, Janet Youngdahl

Men's voices: Benjamin Bagby (director), John Fleagle, Stephen Grant, Paul Guttry, Peter Halpern, William Hite, Frank Kelley, Mark McSweeney, Eric Mentzel, Peter Schmitz, Bernhard Schneider

Actor: Franz-Josef Heumannskämper

Instrumentalists: Benjamin Bagby (harp, portative organ, organistrum, symphonia), Sarah Cunningham (fiddle), Liane Ehlich (flute), Rachel Evans (fiddle), Elizabeth Gaver (fiddle), David Hart (flute, pan-flute), Joachim Kühn (organistrum), Na'ama Lion (flute), Robert Mealy (fiddle), Elisabetta de Mircoovich (fiddle), Norbert Rodenkirchen (flute), Barbara Thornton (portative organ), Margriet Tindemans (fiddle, psalterium)

SEQUENTIA

Hildegard von Bingen (1098–1179): *Symphonia armonie celestium revelationum*

Seit Anfang der 1980er Jahre ist der Name des Ensembles Sequentia eng mit der Musik Hildegard von Bingen verknüpft. Die Kompositionen dieser visionären Äbtissin zählen zu den erstaunlichsten und einzigartigsten Schöpfungen, die das benediktinische Klosterleben im 12. Jahrhundert hervorgebracht hat. Wer schon einmal Kompositionen von ihr gesungen hat, weiß, dass diese zu den erhabensten, virtuosesten und anspruchsvollsten Werken im gesamten Vokalrepertoire gehören. »*Man sagt, dass Du, hochgehoben gen Himmel, viele Dinge siehst und vieles schriftlich hervorbringst, und dass Du auch viele neuartige Lieder erfindest*«, schrieb Magister Odo von Paris 1148 an Hildegard von Bingen. Damals wie heute bewunderte man Hildegard dafür, dass sie furchtlos das Verhältnis von Seele und Kosmos erforschte und dem durch ihre einzigartigen musikalischen Visionen eine Stimme verlieh.

Sequentia gehört zu den ersten Vokalensembles, die Hildegards Musik für unsere Zeit wiederentdeckten und die sich bei ihren Forschungen genau an die mittelalterlichen Handschriften hielten und auch die Prinzipien der Aufführungspraxis befolgten, wie sie zur Zeit der Äbtissin und ihrer Benediktinerschwwestern üblich war. Unter der künstlerischen Leitung von Barbara Thornton (1950–1998) und in enger Zusammenarbeit mit Musikwissenschaftlern und Philologen kamen viele der weltbesten Sänger und Instrumentalisten der Alte-Musik-Szene mit dem Ensemble Sequentia zusammen, und gemeinsam führte man die Werke Hildegards zwischen 1982 und 1999 regelmäßig auf und spielte sie ein. 2012 folgte dann unter Benjamin Bagbys Leitung ein weiteres Hildegard-Projekt.

1982 nahm Sequentia für deutsche harmonia mundi (DHM) die erste einer ganzen Reihe von preisgekrönten und legendären Aufnahmen mit den Vokalwerken von Hildegard von Bingen auf. In den ersten Jahren wurde das Hildegard-Projekt großzügig vom WDR Köln unterstützt (die Produzenten waren Alfred Krings und Klaus L. Neumann), der viele der Aufnahmen mit DHM koproduzierte. Neben seiner Aufnahmetätigkeit tourte das Ensemble mit diesem Repertoire durch Europa, Nordamerika, Australien und Japan und erhielt glänzende Kritiken. Hildegard von Bingen's geistliches Mysterienspiel *Ordo Virtutum* wurde zweimal aufgenommen (1982 und 1997) und auch vom WDR Fernsehen aufgezeichnet. Fünf unterschiedliche szenische Produktionen von *Ordo Virtutum* wurden bei mehreren Tourneen durch Europa, Nordamerika und Australien zwischen 1983 und 1999 aufgeführt.

Das Projekt einer Gesamtaufnahme aller Werke von Hildegard von Bingen fand 1998 durch den tragisch frühen Tod von Barbara Thornton, der Mitbegründerin von Sequentia und treibenden Kraft hinter diesen Aufnahmen, ein jähes Ende. Als Barbara Thornton starb, fehlten lediglich noch zehn Werke. Nach 1998, dem Jahr, in dem sich der Geburtstag Hildegard von Bingen zum 900. Mal jährte, flaute das Interesse an ihrer Musik ab, die Nachfrage nach neuen Aufnahmen ihrer Werke ließ nach. Sequentia begann mit neuen Projekten, und die Musik Hildegard von Bingen war über viele Jahre nicht mehr im aktiven Konzertrepertoire des Ensembles vertreten.

Aus Anlass der Erhebung Hildegard von Bingen zur Heiligen und Kirchenlehrerin im Jahr 2012 verwirklichte der jetzige Leiter von Sequentia, Benjamin Bagby, nun die letzte Aufnahme, *Celestial Hierarchy*, ein Titel, den Barbara Thornton in den 1990er Jahren ausgewählt hatte. Er vollendete damit die Gesamtaufnahme der Werke Hildegards bei DHM und würdigte gleichzeitig das Lebenswerk von Barbara Thornton. Für diese Aufnahme kam unter Bagbys Leitung ein Ensemble mit sieben Frauenstimmen zusammen, das mehrere Generationen umfasst. Als Instrumentalisten wirkten der Flötist Norbert Rodenkirchen und Bagby selbst an der Harfe mit. Eine der Sängerinnen dieser Aufnahme war Mitglied in Barbara Thorntons ursprünglichem Ensemble, einige ihrer Kolleginnen hatten hingegen noch nicht einmal das Licht der Welt erblickt, als 1982 die erste Aufnahme entstand.

Sequentias Gesamtaufnahme von Hildegard von Bingen's Musikwerken umfasst nun acht Veröffentlichungen (mit fast 12 Stunden Musik) bei DHM; enthalten sind sämtliche 77 Symphoniae von Hildegard sowie ihr geistliches Mysterienspiel *Ordo Virtutum*. Eine dieser Aufnahmen, *Canticles of Ecstasy*, wurde mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet (darunter der Edison Prize, der Disque d'Or sowie eine Grammy-Nominierung als beste Choraufnahme) und weltweit mehr als eine Million Mal verkauft.

ÜBERSETZUNG: EVA ZÖLLNER

**SEQUENTIAS AUFNAHMEN MIT MUSIK
VON HILDEGARD VON BINGEN BEI DHM**

(mit Aufnahmejahr/Jahr der Veröffentlichung)

Ordo Virtutum (1982/1983)

Symphoniae (1982-1983/1985)

Canticles of Ecstasy (1993/1994)

Voice of the Blood (1994/1995)

O Jerusalem (1995/1997)

Saints (1996/1998)

Ordo Virtutum (1997/1998)

Visions of Paradise (Anthologie, 2009)

Celestial Hierarchy (2012/2013)

**SÄNGER, MUSIKER UND SCHAUSPIELER
DES HILDEGARD-PROJEKTS VON
SEQUENTIA (1982-2012)**

Frauenstimmen: Gundula Anders, Rebecca Bain, Lydia Brotherton, Agnethe Christensen, Pamela Dellal, Suzanne Ehly, Jill Feldman, Elizabeth Glen, Ellen Hargis, Maria Jonas, Lydia Heather Knutson, Esther Labourdette, Guillemette Laurens, Theresa Lister, Sabine Lutzenberger, Nancy Mayer, Laurie Monahan, Christine Mothes, Elodie Mourot, Marianne Nielsen, Lena Susanne Norin, Caitriona O'Leary, Lucia Pahn, Margaret Raines, Sally Sanford, Consuelo Sañudo, Carol Schlaikjer, Candace Smith, Diane Severson, Allegra Silbiger, Barbara Thornton (Leitung), Caroline Trevor, Janet Youngdahl

Männerstimmen: Benjamin Bagby (Leitung), John Fleagle, Stephen Grant, Paul Guttry, Peter Halpern, William Hite, Frank Kelley, Mark McSweeney, Eric Mentzel, Peter Schmitz, Bernhard Schneider

Schauspieler: Franz-Josef Heumannskämper

Instrumentalisten: Benjamin Bagby (Harfe, Portativ, Organistrum, Symphonia), Sarah Cunningham (Fidel), Liane Ehlich (Flöte), Rachel Evans (Fidel), Elizabeth Gaver (Fidel), David Hart (Flöte, Panflöte), Joachim Kühn (Organistrum), Na'ama Lion (Flöte), Robert Mealy (Fidel), Elisabetta de Mircovich (Fidel), Norbert Rodenkirchen (Flöte), Barbara Thornton (Portativ), Margriet Tindemans (Fidel, Psalterium)

{ BARBARA THORNTON, CA. 1983 }

SEQUENTIA

Hildegarde de Bingen (1098-1179) : *Symphonia armonie celestium revelationum*

Depuis le début des années 1980, le nom de l'ensemble Sequentia est étroitement lié à la musique de Hildegarde de Bingen, l'abbesse visionnaire dont les compositions musicales sont parmi les créations les plus étonnantes et les plus singulières émanant de cet univers foisonnant qu'était la vie monastique bénédictine du XIIe siècle. Quiconque a chanté sa musique sait qu'elle compte parmi les pièces vocales les plus sublimes, les plus virtuoses et les plus exigeantes jamais conçues. « *On dit que vous vous élevez au ciel, que beaucoup vous est révélé, que vous produisez de grands écrits et découvrez de nouvelles manières de chanter* », écrit le magister Odon de Paris à Hildegarde en 1148. Hildegarde était, et reste, admirée pour avoir exploré sans crainte la place de l'âme dans le cosmos et lui avoir donné une voix à travers sa vision musicale unique.

Sequentia a été parmi les premiers ensembles vocaux à ressusciter à notre époque la musique de Hildegarde, travaillant scrupuleusement sur les sources médiévales manuscrites et respectant les principes d'exécution que l'abbesse et ses sœurs bénédictines auraient connus au XIIe siècle. Sous la direction artistique générale de la regrettée Barbara Thornton, et en étroite collaboration avec des musicologues et des philologues, bon nombre des meilleurs chanteurs et instrumentistes travaillant sur des bases historiques ont rejoint Sequentia pour régulièrement donner en public et enregistrer les œuvres de Hildegarde entre 1982 et 1999, et de nouveau sous la direction de Benjamin Bagby en 2012.

En 1982, Sequentia a enregistré pour deutsche harmonia mundi (DHM) le premier d'une série d'albums légendaires, couronnés de prix, consacrés aux œuvres vocales de Hildegarde. Dans ses premières années, le projet Hildegarde a reçu le généreux soutien de la radio WDR de Cologne (producteurs : Alfred Krings et Klaus L. Neumann), qui coproduisit bon nombre des enregistrements avec DHM. Outre les enregistrements, l'ensemble fit de vastes tournées, encensées par la critique, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et au Japon. Le drame musical de Hildegarde, *Ordo Virtutum*, a été enregistré deux fois (en 1982 et 1997) et filmé par la télévision WDR. Cinq productions scéniques complètement différentes de *Ordo Virtutum* ont été données lors de multiples tournées en Europe, en Amérique du Nord et en Australie entre 1983 et 1999.

Le projet d'enregistrer l'intégrale des œuvres de Hildegarde a été interrompu en 1998 par la mort tragique de la cofondatrice de Sequentia, Barbara Thornton, l'instigatrice de ces enregistrements. Au moment de sa disparition, il ne restait que dix pièces à enregistrer. Mais, après le neuf centième anniversaire de la naissance de Hildegarde en 1998, l'intérêt pour sa musique a faibli, et la demande de nouveaux enregistrements de ses œuvres a décliné. L'ensemble est passé à

d'autres projets, et pendant de nombreuses années la musique de Hildegarde n'a plus été au répertoire actif de Sequentia.

En 2012, le directeur de Sequentia, Benjamin Bagby, a donné vie au dernier enregistrement, *Hiérarchie céleste* (titre proposé par Barbara Thornton dans les années 1990), commémorant la canonisation de Hildegarde de Bingen et son titre de docteur de l'Église (2012) pour parachever l'intégrale de ses œuvres chez DHM et rendre ainsi hommage au travail de Barbara Thornton. Pour cet enregistrement, Bagby a réuni sous sa direction un ensemble de sept voix de femmes de plusieurs générations, avec le flûtiste Norbert Rodenkirchen, et Bagby lui-même à la harpe. L'une des chanteuses de ce dernier enregistrement a appartenu à l'ensemble de Barbara Thornton, tandis que d'autres n'étaient pas encore nées quand le premier album a été gravé en 1982.

Les œuvres musicales complètes de Hildegarde enregistrées par Sequentia figurent désormais sur huit albums (près de douze heures de musique) du label DHM et comprennent les soixante-dix-sept *symphoniae* de Hildegarde ainsi que son drame musical *Ordo Virtutum*. L'un de ces enregistrements, *Chants de l'extase*, a reçu plusieurs distinctions internationales (dont un prix Edison, un Disque d'or, et une nomination pour le Grammy du meilleur enregistrement choral) et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.

TRADUCTION : DENNIS COLLINS

LES ALBUMS HILDEGARDE DE BINGEN DE SEQUENTIA CHEZ DHM

(avec année d'enregistrement/publication)

Ordo Virtutum (1982/1983)

Symphoniae (1982-83/1985)

Canticles of Ecstasy

(Chants de l'extase, 1993/1994)

Voice of the Blood (Voix du sang, 1994/1995)

O Jerusalem (1995/1997)

Saints (1996/98)

Ordo Virtutum (1997/1998)

Visions of Paradise

(Visions du Paradis, anthologie, 2009)

Celestial Hierarchy

(Hiérarchie céleste, 2012/2013)

MUSICIENS AYANT PARTICIPÉ AUX ENREGISTREMENTS DU PROJET HILDEGARDE DE SEQUENTIA (1982-2012)

Voix de femmes : Gundula Anders, Rebecca Bain, Lydia Brotherton, Agnethe Christensen, Pamela Dellal, Suzanne Ehly, Jill Feldman, Elizabeth Glen, Ellen Hargis, Maria Jonas, Lydia Heather Knutson, Esther Labourdette, Guillemette Laurens, Theresa Lister, Sabine Lutzenberger, Nancy

Mayer, Laurie Monahan, Christine Mothes, Elodie Mourot, Marianne Nielsen, Lena Susanne Norin, Caitriona O'Leary, Lucia Pahn, Margaret Raines, Sally Sanford, Consuelo Sañudo, Carol Schlaikjer, Candace Smith, Diane Severson, Allegra Silbiger, Barbara Thornton (direction), Caroline Trevor, Janet Youngdahl

Voix d'hommes : Benjamin Bagby (direction), John Fleagle, Stephen Grant, Paul Guttry, Peter Halpern, William Hite, Frank Kelley, Mark McSweeney, Eric Mentzel, Peter Schmitz, Bernhard Schneider

Acteur : Franz-Josef Heumannskämper

Instrumentistes : Benjamin Bagby (harpe, orgue portatif, organistrum, symphonia), Sarah Cunningham (vièle), Liane Ehlich (flûte), Rachel Evans (vièle), Elizabeth Gaver (vièle), David Hart (flûte, flûte de Pan), Joachim Kühn (organistrum), Na'ama Lion (flûte), Robert Mealy (vièle), Elisabetta de Mircovich (vièle), Norbert Rodenkirchen (flûte), Barbara Thornton (orgue portatif), Margriet Tindemans (vièle, psalterium)

HILDEGARD VON BINGEN

Hildegard von Bingen's spiritual compositions represent a pinnacle of individual creation in a distinguished age of art and thought. The 12th century is widely referred to as having witnessed a "Renaissance" in the sense of a full cultural flowering, and this reputation is largely due to the exceptional intellectual vigor, philosophical depth, and aesthetic brilliance of the monastic arts of the time. The manner in which theological renewal, economic well-being, and far-reaching social innovations came together to support monastic life accounts in part for the phenomenal musical and literary output of Hildegard von Bingen and some of her contemporaries. Already as an adolescent, she lived the cloistered life according to Benedictine Rule, first in the double (male and female) monastery called Disibodenberg, west of the Rhine, and then, at the height of her powers, as the leader of her own community at Rupertsberg on the Rhine at Bingen. As abbess of Rupertsberg, Hildegard's authority, fame, and creative power increased significantly. Between 1151 and 1158 she was writing and collecting her musical compositions intended to be sung by the sisters at the convent at liturgical and other functions. She called them *Symphonia armonie celestium revelationum*, a title meant to indicate their divine inspiration as well as the idea that music is the highest form of human activity, mirroring as it does the ineffable sounds of heavenly spheres and angel choirs. It was also during this time that she carried out an extensive correspondence with important personalities in ecclesiastical and temporal circles, as well as turning her energies to compiling encyclopedic works on natural science and the healing arts.

In her own time, as in ours, the "Sibyl of the Rhine" amazed those with the ears to hear her. Then, as now, she was admired for fearlessly exploring the cosmos with her vision, for creating a moving feminine theology which nonetheless remains in awe of both the masculine and feminine divine powers. Her ability to function in the real, political world is as impressive as her complete dedication to the life of the soul, and to nurturing it among her cloistered sisters.

{ BARBARA THORNTON }

Die geistlichen musikalischen Werke der Hildegard von Bingen bilden einen Höhepunkt individuellen Schaffens in einer Zeit, in der künstlerisches Wirken und geistige Schulung in höchstem Ansehen standen. Und so gilt das zwölfte Jahrhundert als »Renaissance«-Zeitalter im Sinne einer Wiedergeburt kultureller Blüte, die auf ein außergewöhnlich lebendiges Geistesleben, philosophische Tiefe und bestechende Ästhetik in der klösterlichen Kunst Bezug nimmt. Eine Erneuerung in theologischer Hinsicht, wirtschaftlicher Wohlstand und weitreichende soziale Veränderungen führten auch im Klosterleben zu den großartigen musikalischen und literarischen Leistungen einer Frau wie Hildegard von Bingen und anderer Geistesgrößen ihrer Zeit. Bereits als Jugendliche lebte sie das klösterliche Leben nach den Regeln des hl. Benedikt, zunächst auf dem Disibodenberg, einem Mönchs- und Nonnenkloster. Später, auf dem Höhepunkt ihrer schöpferischen Tätigkeit, gründete sie dann gegenüber von Bingen, auf dem Rupertsberg, eine eigene klösterliche Gemeinschaft, und die Autorität und der Ruhm, aber auch die Schaffenskraft der Äbtissin Hildegard vom Rupertsberg bei Bingen wuchsen immer mehr. Zwischen 1151 und 1158 sammelte sie die von ihr selbst komponierten Stücke und schrieb sie für den liturgischen Gebrauch ihrer Mitschwestern im Kloster, aber auch für andere Zwecke nieder. Die Bezeichnung *Symphonia armonie celestium revelationum*, die sie der Sammlung gab, sollte sowohl auf deren göttliche Eingebung hinweisen als auch darauf, dass die Musik die erhabenste Form menschlichen Tuns sei, indem sie die unbeschreiblichen Klänge der himmlischen Sphären und der Engelschöre widerspiegele. Zur selben Zeit führte sie auch eine weitreichende Korrespondenz mit bedeutenden Persönlichkeiten des kirchlichen und weltlichen Lebens und behandelte darüber hinaus naturwissenschaftliche und heilkundliche Themen in enzyklopädischen Abhandlungen.

Wie damals, so verblüfft die »rheinische Sibylle« auch in der heutigen Zeit diejenigen, die bereit sind, sich auf ihre Musik einzulassen. Und wie damals gilt auch heute die Bewunderung und Hochachtung der Art und Weise, wie sie in ihren Visionen unverzagt den Kosmos durchdrang und wie sie eine Glaubenslehre der Weiblichkeit schuf, die uns heute noch bewegt, wobei die Ehrfurcht vor den beiden göttlichen Prinzipien, der männlichen und der weiblichen Kraft, keineswegs geschmälert wurde. Es beeindruckt ihre Fähigkeit, sowohl in der realen Welt der Politik zu agieren als auch sich völlig einem nach innen gewandten Leben zu widmen, das sie ihren Mitschwestern im Kloster vorlebte und weitergab.

{ BARBARA THORNTON }
ÜBERSETZUNG: EVA ZÖLLNER

HILDEGARDE DE BINGEN

Les compositions liturgiques de Hildegarde de Bingen représentent un sommet de création individuelle à une époque connue pour son développement artistique et intellectuel. S'il n'est pas rare, en effet, d'entendre que le XIIe siècle aurait marqué une véritable « Renaissance », au sens d'un épanouissement touchant tous les domaines de la culture, cette réputation est en grande partie due à la vigueur intellectuelle, à la profondeur philosophique et à l'éclat esthétique exceptionnels des arts monastiques de l'époque. C'est grâce au renouveau théologique, au regain économique et aux amples innovations sociales ayant aidé la vie monacale que s'explique notamment l'incroyable production musicale et littéraire de Hildegarde de Bingen et de quelques-uns de ses contemporains. Dès l'âge de huit ans, Hildegarde vécut en recluse selon la règle de saint Benoît, d'abord au couvent mixte de Disibodenberg sur la rive ouest du Rhin, puis, au faite de sa puissance, dans la communauté de Rupertsberg qu'elle fonda et dirigea à Bingen, au bord du Rhin. En tant qu'abbesse, son autorité, sa célébrité et sa puissance créatrice ne cessèrent de s'étendre. Entre 1151 et 1158, elle écrivit ses compositions lyriques et les rassembla à l'intention de ses sœurs qui devaient les chanter au cloître lors de cérémonies liturgiques et autres. Elle les baptisa *Symphonia armonie celestium revelationum*, dénomination qui signale leur inspiration divine et souligne que la musique est la plus haute forme de l'activité humaine, celle qui reflète le mieux les sons ineffables des sphères célestes et des chœurs angéliques. C'est aussi à cette période qu'elle entretint une abondante correspondance avec des personnalités en vue du clergé et du siècle, et qu'elle se lança résolument dans la compilation d'œuvres encyclopédiques traitant des sciences de la nature et des arts de la médecine.

À son époque comme à la nôtre, la « sibylle du Rhin » est source de stupéfaction pour ceux qui sont disposés à l'entendre. Aujourd'hui comme jadis, on admire son exploration courageuse et visionnaire du cosmos, sa création d'une touchante théologie féminine qui reste toutefois emplie de crainte et de respect devant les pouvoirs divins tant masculins que féminins. Elle savait évoluer dans la société politique de son temps et se consacrer pleinement à la vie de l'âme et à son enseignement à ses sœurs du cloître.

{ BARBARA THORNTON }
TRADUCTION : DENNIS COLLINS

CANTICLES
— of —
ECSTASY

CANTICLES OF ECSTASY

O vis eternitatis

This composition begins the *symphoniae* collection in the Wiesbaden manuscript, which was prepared in Hildegard's own *scriptorium*. It is a monumental piece, which achieves its architecture of *profunda altitudine* (her term: "profound height") principally through the responsory form: the alternations of solo and ensemble singing. Hildegard has chosen the "indirect" and "hidden" E-mode to depict the mysteries she dares approach. Our musical setting is intended to show profound *symphonia* (cosmic harmony) appropriate to Hildegard's universal themes of incarnation and suffering.

I. SYMPHONIAE TO MARIA

*Nunc aperuit nobis clausa porta
Quia ergo femina mortem instruxit
Cum processit factura digiti Dei*

These three pieces form a thematic trilogy in the Wiesbaden manuscript. The first piece is written in a mode based on C which Hildegard habitually reserves for passages of highest energy and significance (for example, sections sung by the character Victoria in *Ordo Virtutum*). In this piece she proclaims that "Now a door long shut has opened!" This is the "door to the mysteries" as described in Isaiah 60:11. The closed door is the feminine principle which has lived in the shadow of the Fall; the open door, the victory of womankind as a reversal of the Fall of man and woman in Paradise. The feeling of a curse being lifted is communicated with great intensity. *Quia ergo femina* continues the thought of the beginning piece, but its mode and message present a contrast: the E-mode is of a sweet variety, as intimate and feminine as the text (*dulcissima et beata virgine*: "a lovely and blessed virgin"), so that we understand this quality Hildegard considers to be singular in the *feminea forma* (female form). *Cum processit factura* completes the trilogy in lamenting E-mode figures similar to those used in *Ordo Virtutum* and elsewhere where the tragedy of human life is bewailed. Halfway through the piece, in contemplation of the cosmic music which surrounds the divine Maria, the same lugubrious E-mode reveals itself to be infinitely harmonious. The instrumental prelude is constructed rhetorically using motives derived from the words *femina, feminea, Maria, virgo*, and the extensive melisma on *sonante* as found in *Quia ergo* and *Cum processit*.

Alma Redemptoris Mater Ave Maria

The first piece – not composed by Hildegard – is one of the four Marian antiphons originally chanted in the office, but more commonly sung as an independent piece, and traditionally thought to have been written in the 10th century. What is immediately apparent in this antiphon is the glowing joyfulness of its F-mode; in the modal system it is heard as audaciously triadic and open. Hildegard's *Ave Maria* was obviously composed as an elaborate textual and musical embroidery of *Alma Redemptoris Mater*. In it she constructs, again through the responsory form, a long narrative history of the victorious Maria. The musical setting evokes the Celestial Woman, surrounded by stars, planets, and moving spheres.

II. SYMPHONIAE TO SPIRIT

The Spirit searches out all things, even the deep things of God.
(I Corinthians 2:10)

*Spiritus sanctus vivificans vita
O ignis Spiritus Paracliti
Caritas habundat in omnia*

By moving to the D-modality, a significant shift is achieved. Contrasting E-mode and D-mode is a device we see throughout Hildegard's opus, and it is used to great effect in *Ordo Virtutum*. The D-mode is traditionally considered the *fons et origo* (source and origin) of all modes. Its emotional *Affekt* is most noble and serious, yet it is more than any other mode adaptable to the shades of expression in any poem. Through this very succinct and powerful text we are able to understand that Spirit is the source and origin of all life ("life that gives life"). *O ignis Spiritus Paracliti* is one of the approximately nine *sequentiae* in Hildegard's collection, and, like the others, progresses not in the classic fashion with literal melodic repetitions (aa, bb, cc, etc.). Rather, she once again has fashioned her ideas with a masterly sense of variation by freely improvising on her stated themes in the repeat sections, allowing her rich text to dictate emphases on consonance or dissonance. The third piece in this trio, *Caritas habundat in omnia* (sister piece to *Spiritus sanctus*), speaks of *Caritas*, the marvelously complex figure developed in Hildegard's *opus*, who is at once the Bride of the Song of Songs, Divine Wisdom, and Charity of the New Testament. She is the central character in a vision in the cycle *Liber vite meritorum* (The Book of Life's Merits), and is heard to say, "I am the air; I nourish all green and growing life ... I am skilled in every breath of the Spirit ... so, I pour out limpid streams." A more melismatic, flowing use of D-mode (which she colors variously) stimulates this special sense of Love as World-Soul.

III. SYMPHONIAE TO MARIA

Alleluia! O virga mediatrix
O viridissima virga, ave
Instrumental piece
O pastor animarum
O tu suavissima virga

Like many medieval poets, Hildegard uses images of nature to arouse “natural” yearnings for the divine: desire which carries resonances of Paradise and which seeks union with the Divine Beloved. Some of these pieces are exalted through her visionary gift, yet are grounded in the elements of this world. Each of these Marian songs addresses the Virgin as *virga* (branch), and later as *flos* (flower). As *virga mediatrix* she is the “branch and mediator,” and as *pulcher flos*, the “beautiful flower.” Taking its tone from the initial *Alleluia*, this piece reaches within its E-mode build-up an ecstatic pitch in contemplation of the innermost, life-giving part of Maria (*viscera*, womb).

Considered by many to be one of Hildegard’s masterpieces, *O viridissima virga* (greenest branch) is realized in a G-mode. This mode is associated with youthfulness and upward movement, and is said to refresh the spirit, as it reflects the perfections of Paradise before the Fall: *transcendit labores et erumnas*, “it transcends all earthly labors and tribulations.” Thus her concatenations of earthy words are paraded before us as in a sacred dance, their significance heightened by deft juxtapositions and musical variation. The sense of sacred dance has been rendered in this recording by having selected a special location in the body of the church to sing from, and by the addition of an instrumental piece in the same mode. A pastoral prayer, *O pastor animarum*, interrupts these evocations of the lush, natural world by invoking its heavenly care-taker. The created world needs a World-Pastor, and with lamb-like simplicity, Hildegard uses the primary D-mode and an utterly sincere text to call out to him. Maria is now the “sweetest branch” (*O tu suavissima virga*), and her flower is bright (*clarus flos*), probably in the sense of being made of light. The D-mode here is given the color of the mystic E-mode through a lowered second tone. The extreme visionary quality of the poem is haloed in music of otherworldly beauty to illustrate the miracle of how spirit becomes material.

IV. ECCLESIASTICAL COMMUNITY

O choruscans lux stellarum
O nobilissima viriditas

Ecclesia (in Greek) is the place where Spirit is received, be it in a temple, or in the hearts of a people, and is thus synonymous with the Hebrew *synagoga*. This song praises the feminine figure *Ecclesia* in an exalted D-mode by likening her to certain Apocalyptic images. In the second piece the Marian *virga* (branch) has become *virgo* (virgin), and extolls companies of virgins. As understood in traditional societies, a virgin was not necessarily a woman who had never known a man, but one who had espoused herself, body and soul, to Spirit; who, in a collective form, observed the liturgies of oracle, temple, church, or monastery, and provided thereby a feminine spiritual anchor to a temporal dynasty. This extraordinary C-mode composition becomes progressively redder in its imagery and in musical intensity (*rubescit, ardet, flamma*). Elsewhere Hildegard has written that the gifts of Spirit gradually redden in the soul, deepening its native fire-red nature with each experience.

{ BARBARA THORNTON }

GESÄNGE DER EKSTASE

O vis eternitatis

Die *Symphoniae*-Sammlung der Wiesbadener Handschrift beginnt mit diesem Stück, das unter der Aufsicht Hildegard von Bingens im *Scriptorium* (Schreibstube) ihres Klosters hergestellt wurde. Es ist eine gewaltige Komposition, deren Struktur der *profunda altitudine* (in ihrer Sprache: »tiefe Erhabenheit«) sich grundsätzlich aus der Form des Responsoriums herleiten lässt: im Wechsel von Vorsänger und Chor. Hildegard von Bingen hatte den »indirekten« und »verborgenen« E-Modus ausgewählt, um die Geheimnisse darzustellen, denen sie sich zu nähern wagte. Die hier vorliegende musikalische Fassung soll die Tiefe der *Symphonia* (hier: die kosmische Harmonie) aufzeigen – entsprechend der grundlegenden Thematik Hildegard von Bingens, die sich mit der Fleischwerdung und dem Leiden befasst.

I. SYMPHONIAE AN MARIA

Nunc aperuit nobis clausa porta *Quia ergo femina mortem instruxit* *Cum processit factura digiti Dei*

Diese drei Stücke bilden in der Wiesbadener Handschrift eine inhaltliche Trilogie. Das erste Stück ist in der auf C basierenden Tonart verfasst, die Hildegard von Bingen gewöhnlich nur für musikalische Passagen von höchster Ausdruckskraft benutzt, so wie sie auch in Teilen des *Ordo Virtutum*, in denen die Figur der *Victoria* musikalisch dargestellt wird, vorkommen. In diesem Stück verkündet sie, das Tor sei nun eröffnet. Es handelt sich um das »Tor zu den Geheimnissen«, wie es in Jesaja 60, 11 beschrieben ist. Das geschlossene Tor stellt das im Schatten des Sündenfalls existierende weibliche Prinzip und das geöffnete Tor den Sieg (*victoria*) des weiblichen Geschlechts in Umkehrung des Sündenfalls von Mann und Frau im Paradies dar. Und so wird das Gefühl, dass nun ein Fluch aufgehoben ist, kraftvoll übermittelt. *Quia ergo femina* führt den Gedanken des Anfangsstückes weiter, aber Tonart und Aussage kontrastieren nun: Der E-Modus klingt nun sehr zart und voller Süße, innig und weiblich, so wie es im Text heißt: *dulcissima et beata virgine* (»liebrende und gesegnete Jungfrau«). Auf diese Weise wird die Qualität dieser *feminea forma* (»weibliche Form«), die für Hildegard von Bingen als einzigartig dasteht, verständlich. *Cum processit factura* führt die Trilogie zu Ende, indem Motive im E-Modus klagend dargestellt werden. Dies stimmt mit den Klagemotiven aus dem *Ordo Virtutum* überein, aber auch mit anderen musikalischen Figuren, in denen die Tragödie des menschlichen Lebens beklagt wird. Mitten im Stück, im kontemplativen Zustand der Atmosphäre kosmischer, die gottgeweihte Jungfrau

Maria umgebender Musik, offenbart sich derselbe klagende E-Modus nun als unendliche Harmonie. Das instrumentale Vorspiel besteht in seiner Rhetorik aus Motiven, die von den Begriffen *femina*, *feminea*, *Maria*, *virgo* und den ausgedehnten Melismen auf *sonante*, wie in *Quia ergo* und *Cum processit*, abgeleitet sind.

Alma Redemptoris Mater *Ave Maria*

Beim ersten und nicht von Hildegard von Bingen selbst verfassten Stück handelt es sich um eine von vier Marien-Antiphonen, die ursprünglich als eigenständige Stücke allgemein im Offizium gesungen wurden. Bei dieser wahrscheinlich aus dem 10. Jahrhundert stammenden Antiphon fällt sofort eine strahlende Heiterkeit auf, die durch den F-Modus musikalisch ausgedrückt wird, und in der Kühnheit des modalen Aufbaus mit seinen aneinandergereihten Terzen zeigt Hildegard von Bingen ihre große innere Freiheit. *Ave Maria* wurde von ihr als gleichsam schmückendes Beiwerk von *Alma Redemptoris Mater* textlich und musikalisch kunstvoll ausgearbeitet, indem sie darin in Gestalt eines Responsoriums eine lange Geschichte über die triumphierende Maria einbaute. Die musikalische Form lässt das Bild der von Sternen, Planeten und sich drehenden Sphären umgebenen Himmelskönigin entstehen.

II. SYMPHONIAE AN DEN HEILIGEN GEIST

*Der Geist erforscht alle Dinge,
auch die Tiefen der Gottheit.*
(1. Korinther 2, 10)

Spiritus sanctus vivificans vita *O ignis Spiritus Paracliti* *Caritas habundat in omnia*

Der Übergang zum D-Modus verändert die musikalische Atmosphäre grundlegend. Hildegard von Bingen stellte in ihrem musikalischen Werk E- und D-Modus oft kontrastierend nebeneinander, wie beispielsweise im *Ordo Virtutum*, wo diese Technik wirkungsvoll eingesetzt wird. Der D-Modus steht traditionell für *fons et origo* (Quelle und Ursprung) aller Modi. Seine Gefühlsdynamik steht für das höchste Edle und Ernste, und doch ist er, mehr als jeder andere, auch auf andere Gefühlsschattierungen verschiedener Arten der Poesie anwendbar. Aufgrund des sehr dichten und kraftvollen Textes wird uns verständlich, dass der Geist Quelle und Ursprung allen Lebens (»Leben erzeugendes Leben«) ist. *O ignis Spiritus Paracliti* ist eine von etwa neun *Sequentiae* in der Sammlung Hildegard von Bingens; wie auch die übrigen wurde sie nicht in der klassischen Art der reinen melodischen Wiederholung (nach dem Muster aa, bb, cc usw.) angelegt. Hier gab Hildegard wieder einmal einer ihrer Lieblingsideen Gestalt,

indem der vielschichtige Text auch zugleich als eine Art Vorschrift dienen sollte, wie nämlich die Betonung einmal auf eine Konsonanz, ein andermal auf eine Dissonanz zu legen sei. Das jedoch war nur möglich, weil Hildegard von Bingen trotz der Wiederholungen der von ihr dargelegten Thematik einen meisterhaften Sinn für Variierungsmöglichkeiten bei freier Improvisation hatte. Das dritte dieser drei Stücke, *Caritas habundat in omnia* (das Äquivalent zu *Spiritus sanctus*), handelt von *Caritas*, einer wunderbar komplex gezeichneten Figur im Opus der Hildegard von Bingen, der sie zwei Funktionen gleichzeitig zueignete: die der göttlichen Weisheit als Braut im Hohenlied und die der Nächstenliebe (Barmherzigkeit) im Neuen Testament. Als wichtigstes Charakterbild im Visionszyklus *Liber vite meritorum* (Das Buch über die Verdienste des Lebens) stellt sie sich folgendermaßen vor: »*Ich bin die Luft; ich gebe Nahrung allem grünen und sprossenden Leben ... Jeder Atemzug des Geistes geht durch mich ... und so vergieße ich klare Wasserströme.*« In der Art, wie Hildegard von Bingen den D-Modus verwendete, nämlich in einer eher melismatischen und fließenden Bewegung, die sie farbenreich ausmalte, rückte sie die Liebe als Weltenseele ins Bewusstsein.

III. SYMPHONIAE AN MARIA

Alleluia! O virga mediatrix
O viridissima virga, ave
Instrumentalstück
O pastor animarum
O tu suavissima virga

Wie viele andere mittelalterliche Dichter und Dichterinnen verwendete auch Hildegard von Bingen Bilder aus der Natur, um eine »natürliche« Sehnsucht nach dem Göttlichen zu wecken: das Verlangen nach dem Paradies und nach der Vereinigung mit dem göttlichen Geliebten. Einige dieser Stücke fußen auf ihren Visionen und stehen somit hoch erhaben da; zugleich sind sie aber auch gänzlich mit dem Geschehen in dieser Welt verknüpft. In jedem dieser Mariengesänge wird die Heilige Jungfrau als *virga* (Zweig) und später als *flos* (blühende Blume) angesprochen. Als *virga mediatrix* ist sie »Zweig und Mittlerin« und als *pulcher flos* die »liebliche Blume«. Vom Anfangston des *Alleluia* ausgehend, erreicht dieses Stück innerhalb seines Gerüsts (im E-Modus) einen ekstatischen Höhepunkt in der Kontemplation über das Leben spendende tiefste Innere Mariens (*viscera*, Schoß).

Das bei vielen Kennern als eines der Meisterwerke der Hildegard von Bingen geltende *O viridissima virga* (O allergrünster Zweig) steht im G-Modus. Dieser wurde mit Jugendkraft und aufwärtssteigender Bewegung gleichgesetzt. Ebenso wurde angenommen, dass er den menschlichen Geist erfrische, wie er auch die Vollkommenheit des Paradieses vor dem Sündenfall widerspiegeln: *transcendit labores et erumnas* (>er transzendiert alle irdischen Verrichtungen und Sorgen«). Auf diese Weise vermittelt uns Hildegard von Bingen ihre Verkettungen irdischer Worte

gleichsam in Form eines heiligen Tanzes, erhöht jedoch die Bedeutung der Worte, indem sie sie geschickt nebeneinanderstellt und ihnen musikalische Variationen unterlegt. Die inhaltliche Gestaltung des »heiligen Tanzes« ergibt sich bei dieser Tonaufnahme zum einen aus einer unter bestimmten Gesichtspunkten angeordneten Positionierung der singenden Personen im Kirchenraum und zum anderen daraus, dass ihm ein Instrumentalstück im selben Modus angegliedert ist. Ein Gebet an den Hirten, *O pastor animarum*, unterbricht dieses Heraufbeschwören der üppigen Welt der Natur, denn darin wendet sich Hildegard von Bingen nun an den himmlischen Verwalter derselben. Die erschaffene Welt bedürfe eines Welt-Hirten, und so verwendet sie mit lammfrommer Schlichtheit den Grundmodus auf D und eine absolut klare und direkte Sprache, um Ihn anzurufen. Danach sei Maria »ein allerliebster Zweig« (*O tu suavissima virga*), und ihre Blüte leuchte strahlend (*clarus flos*), was vermutlich heißt, dass sie aus Licht gemacht ist. Die D-Tonart erhält hier durch den verminderten zweiten Ton die Färbung des das göttliche Geheimnis symbolisierenden E-Modus. Die visionäre Kraft des Gedichts wird durch eine Musik vermittelt, deren Schönheit aus einer anderen Welt zu kommen scheint und die das Wunder der Materialisierung des Geistes verdeutlicht.

IV. DIE KIRCHLICHE GEMEINSCHAFT

O choruscans lux stellarum
O nobilissima viridatis

Mit dem griechischen Begriff *Ecclesia* wird ein Ort bezeichnet, an dem der Mensch den Geist der Gottheit empfängt. Das kann in einem Tempel geschehen oder im Herzen des Menschen. So hat er dieselbe Bedeutung wie der hebräische Begriff *Synagoga*. In diesem Gesang wird nun die weibliche Figur *Ecclesia* in einem erhabenen D-Modus gepriesen und mit bestimmten apokalyptischen Bildern verglichen. Im zweiten Stück wird aus der *virga* (Maria, der Zweig) die *virgo* (Maria, die Jungfrau), und die Gemeinschaft der Jungfrauen wird gerühmt. Man muss wissen, dass eine Jungfrau in der damaligen Tradition nicht notwendigerweise eine Frau war, die nichts von einem Manne wusste, sondern die sich, ihren Leib und ihre Seele, mit dem Geist vermählte und als Kollektiv alle geistlichen Handlungen von Orakeln, in Tempeln, Kirchen oder Klöstern beaufsichtigte und somit jeder weltlichen Herrschaft eine im geistigen Sinne weibliche Verankerung gab. Im Verlaufe dieser außergewöhnlichen Komposition, die im C-Modus gehalten ist, nimmt nun die Farbe Rot ständig zu, vor allem in der Bildersprache und in der Form des musikalischen Ausdrucks (*rubes, ardes, flammis*). Hildegard von Bingen legte auch in anderen Schriften dar, dass die Gaben des Geistes sich in der Seele allmählich rot färbten und so deren angeborene feuerrote Natur durch jede weitere Gabe verstärkten.

CHANTS DE L'EXTASE

O vis eternitatis

Dans le manuscrit de Wiesbaden, écrit dans son scriptorium à Rupertsberg, cette composition se trouve en début du recueil des *symphoniae*. Il s'agit d'une pièce monumentale, qui trouve son architecture de *profunda altitudine* (ce sont ses propres termes : altitude profonde) notamment dans la forme du répons : les parties sont chantées alternativement en solo et par le chœur. Hildegarde a choisi le mode de *mi* « indirect » et « secret » pour décrire les mystères qu'elle eut l'audace d'approcher. La distribution musicale que nous avons choisie voudrait montrer la profonde *symphonia* (harmonie cosmique), appropriée aux thèmes universels d'incarnation et de souffrance décrits par Hildegarde.

I. SYMPHONIAE À MARIE

***Nunc aperuit nobis clausa porta
Quia ergo femina mortem instruxit
Cum processit factura digiti Dei***

Dans le manuscrit de Wiesbaden, ces trois pièces forment une trilogie thématique. La première est composée sur le mode d'*ut* que Hildegarde réserve habituellement aux passages très intenses et significatifs (par exemple aux passages chantés par Victoria dans *Ordo Virtutum*). Elle proclame dans cette pièce que « *la porte s'est maintenant ouverte !* » : il s'agit de la « porte des mystères » décrite dans Isaïe 60:11. La porte close est le principe féminin qui vécut dans l'ombre du péché originel ; la porte ouverte représente la victoire du genre féminin, renversement du péché originel de l'homme et de la femme au paradis. L'idée d'une malédiction levée est ainsi transmise avec beaucoup d'intensité. *Quia ergo femina* poursuit la pensée exprimée dans la première pièce, avec un contraste dans les modes et le message : le mode de *mi* est doux et varié, aussi intime et féminin que le texte (*dulcissima et beata virgine* : vierge gracieuse et bénie), et montre que cette qualité est, pour Hildegarde, unique dans la *feminea forma* (forme féminine). *Cum processit factura* complète la trilogie avec des figures composées sur un monde de *mi* plaintif, semblables à celles utilisées non seulement dans *Ordo Virtutum*, mais dans toute lamentation sur la tragédie de la vie humaine. Vers le milieu de la pièce, dans la contemplation de la musique cosmique qui entoure la Vierge divine, ce même mode de *mi* lugubre se révèle infiniment harmonieux. Le prélude instrumental est fondé sur la rhétorique des poèmes ; il utilise des motifs dérivés des mots *femina, feminea, Maria, virgo* et le vaste mélisme sur *sonante* comme dans *Quia ergo* et *Cum processit*.

Alma Redemptoris Mater Ave Maria

La première pièce – qui n'est pas de Hildegarde – est l'une des quatre antiennes mariales chantées à l'origine pendant l'office, puis plus fréquemment comme une pièce indépendante. On suppose qu'elle fut écrite au Xe siècle. Le mode de *fa* caractérise la joie débordante de cette antienne : il est perçu dans le système modal comme un mode audacieusement triadique et ouvert. Le *Ave Maria* de Hildegarde fut de toute évidence composé sous forme d'ornement littéraire et musical sur *Alma Redemptoris Mater*. C'est une fois de plus par la forme du répons qu'elle construit ici une longue histoire narrative de la Vierge victorieuse. La disposition musicale évoque la femme céleste entourée d'étoiles, de planètes et de sphères mouvantes.

II. SYMPHONIAE AU SAINT-ESPRIT

L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu
(1 Corinthiens 2, 10)

***Spiritus sanctus vivificans vita
O ignis Spiritus Paracliti
Caritas habundat in omnia***

Un changement significatif est atteint avec l'apparition du mode de *ré*. L'effet de contraste entre le mode de *mi* et celui de *ré* se retrouve tout au long de l'opus de Hildegarde ; il culmine dans *Ordo Virtutum*. Le mode de *ré* représente traditionnellement la source et l'origine (*fons et origo*) de tous les modes. Sa teneur émotionnelle est noble et grave, mais s'adapte aux nuances expressives de toute poésie. Ce texte très succinct et puissant fait comprendre que l'Esprit est source et origine de toute vie (« vie qui donne la vie »). *O ignis Spiritus Paracliti* est l'une des neuf *sequentiae* du recueil de Hildegarde. Une fois de plus, plutôt que de suivre le modèle classique des répétitions mélodiques (aa, bb, cc, etc.), Hildegarde a choisi une autre disposition, qui témoigne d'une maîtrise exceptionnelle de la variation. Elle improvise librement sur les thèmes lors de leur répétition, la richesse de son texte pouvant alors accentuer soit la consonance, soit la dissonance. La troisième pièce de ce trio, *Caritas habundat in omnia* (la sœur jumelle de *Spiritus sanctus*) parle de *Caritas*, cette figure merveilleusement complexe développée dans l'opus de Hildegarde : à la fois la bien-aimée du Cantique des cantiques, la Sagesse divine, et la Charité du nouveau testament. Elle est le personnage principal d'une vision dans le cycle *Liber vite meritorum* (Livre des mérites de la vie), où elle dit « *Je suis l'air ; je nourris toute vie en croissance et en maturation [...] Je connais chaque souffle de l'Esprit [...] ainsi je déverse des fleuves limpides.* » L'utilisation plus coulante, plus mélismatique du mode de *ré* (qu'elle colorie de différentes façons) stimule cette signification particulière de l'Amour en tant qu'âme du monde.

III. SYMPHONIAE À MARIE

Alleluia ! O virga mediatrix
O viridissima virga, ave
Pièce instrumentale
O pastor animarum
O tu suavissima virga

Comme de nombreux poètes médiévaux, Hildegarde utilise des images de la nature pour éveiller un désir « naturel » du divin, désir portant en lui des échos du paradis et qui cherche l'union avec le bien-aimé divin. Ici, certaines pièces sont empreintes de son don de visionnaire tout en restant fondées sur les éléments de ce monde. Chacune des chansons mariales s'adresse à la Vierge comme *virga* (rameau), et plus tard *flos* (fleur). Elle est *virga mediatrix* - le « rameau médiateur » - et *pulcher flos*, la « fleur gracieuse ». Reprenant le ton de l'*Alléluia* initial, cette pièce atteint par sa structure dans le mode de *mi* une apogée d'extase avec la contemplation de la part la plus intime, source de vie, de Marie : *viscera* (entrailles).

O viridissima virga (Ô jeune rameau), considérée comme l'une des plus belles pièces de Hildegarde, est composée sur le mode de *sol*. Ce mode est associé à la jeunesse et au mouvement ascendant ; on dit qu'il ravive l'esprit, puisqu'il reflète les perfections du paradis avant la chute : *transcendit labores et erumnas* (il surpasse toutes peines et tribulations d'ici-bas). Les enchaînements de paroles séculières évoluent devant nous comme dans une danse sacrée, leur signification étant intensifiée par d'habiles juxtapositions et variations musicales. Ce caractère de danse sacrée a pu être reproduit grâce à l'enregistrement dans une nef d'église, et avec l'addition d'une pièce instrumentale dans le même mode. Une prière pastorale, *O pastor animarum* interrompt ces évocations d'un monde de l'abondance naturelle par l'invocation de son protecteur divin. Le monde créé a besoin d'un Pasteur du monde, et c'est avec la candeur d'un agneau que Hildegarde se sert du mode primaire de *ré* et d'un texte profondément sincère pour s'adresser à Lui. La Vierge est maintenant un « rameau très doux » (*O tu suavissima virga*) dont la fleur est rayonnante (*clarus flos*), probablement au sens de « faite de lumière ». La diminution du second ton donne ici au mode de *ré* la couleur mystique du mode de *mi*. La qualité visionnaire du poème se reflète dans une musique d'une beauté transcendante pour illustrer le miracle de la matérialisation de l'Esprit.

IV. COMMUNAUTÉ ECCLÉSIASTIQUE

O choruscans lux stellarum
O nobilissima viriditas

Ecclesia (en grec) est le lieu où l'homme reçoit l'Esprit, que ce soit dans un temple ou dans son cœur ; le terme est donc synonyme du *synagoga* hébreux. Sur un mode de *ré* qui traduit l'exaltation, ce chant fait l'éloge de la figure féminine *Ecclesia*, en la comparant à certaines images apocalyptiques. Dans la deuxième pièce, la *virga* mariale (rameau) devient *virgo* (la vierge) et exalte des assemblées de vierges. Dans les sociétés traditionnelles, une vierge n'était pas nécessairement une femme n'ayant jamais connu d'homme, mais une femme qui s'est donnée corps et âme à l'Esprit et qui, en collectivité, a observé les liturgies de l'oracle, du temple, de l'église ou du monastère, donnant par cette obéissance un ancrage spirituel féminin à une dynastie temporelle. Cette composition extraordinaire sur le mode d'*ut* marque une progression dans les nuances de rouge par l'image et l'intensité musicale (*rubes, ardes, flammis*). Ailleurs, Hildegarde avait écrit que les dons de l'Esprit deviennent de plus en plus rouges dans l'âme, dont la nature rouge-feu originelle s'intensifie avec chaque expérience.

{ BARBARA THORNTON }
TRADUCTION : MANETTE MULLER

1 **O VIS ETERNITATIS**

O vis eternitatis
que omnia ordinasti in corde tuo,
per Verbum tuum omnia creata sunt
sicut voluisti,
et ipsum Verbum tuum
induit carnem
in formatione illa
que educta est de Adam.

Et sic indumenta ipsius
a maximo dolore
abstersa sunt.

O quam magna est benignitas Salvatoris
qui omnia liberavit
per incarnationem suam,
quam divinitas exspiravit
sine vinculo peccati.

Et sic indumenta ipsius ...

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

Et sic indumenta ipsius ...

Responsory to the Creator

O power of eternity,
who have ordered all things in your heart:
by your word all things are created
as you have willed,
and your word itself
puts on flesh
in the form
that is drawn from Adam.

And so those garments
are wiped clean
by great pain.

O how great is the savior's kindness,
who freed all things,
by that incarnation
which divinity breathed out,
unbound by sin.

And so those garments ...

Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit.

And so those garments ...

Responsorium an den Schöpfer

Kraft der Ewigkeit,
die du alles in deinem Herzen geordnet hast,
durch dein Wort wurde alles so erschaffen,
wie du es gewollt hast,
und dein Wort selbst
gewandete sich in Fleisch
in jener Gestalt,
die von Adam abstammt.

Und so wurden dessen eigene Gewänder
von unendlichem Leid
gereinigt.

Wie groß ist doch die Güte des Erlösers,
der alles befreit hat
durch seine Menschwerdung,
von der Gottheit ausgehaucht
ohne die Fessel der Sünde.

Und so wurden dessen eigene Gewänder ...

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.

Und so wurden dessen eigene Gewänder ...

Antienne au Créateur

Ô puissance de l'éternité,
qui ordonnas toute chose en ton cœur :
par ta parole toute chose fut créée
selon ta volonté,
et ta parole elle-même
s'est faite chair
en cette forme
issue d'Adam.

Ainsi ses vêtements furent
lavés d'une peine
infinie.

Qu'elle est grande, la bonté du Sauveur
qui délivra toute chose
par son incarnation,
exhalé par la divinité,
sans le joug du péché.

Ainsi ses vêtements furent ...

Gloire au Père et au Fils
et au Saint-Esprit.

Ainsi ses vêtements furent ...

2 **NUNC APERUIT NOBIS CLAUSA PORTA**

Nunc aperuit nobis clausa porta
quod serpens in muliere suffocavit,
unde lucet in aurora
flos de Virgine Maria.

Antiphon to the Virgin Mary

Now a door long shut has opened, to show us
that thing
which the serpent choked in the woman;
and so there shines brightly in the dawn
the flower of the Virgin Mary.

Antiphon an die Jungfrau Maria

Nun hat uns ein verschlossenes Tor eröffnet,
was die Schlange im Weibe erstickt hat;
und so leuchtet in der Morgenröte
die Blüte der Jungfrau Maria.

Antienne à la Vierge Marie

Maintenant une porte longtemps fermée nous
a montré
ce que le serpent engorgea dans la femme ;
et elle brille radieuse dans l'aube,
la fleur de la Vierge Marie.

3 **QUIA ERGO FEMINA MORTEM
INSTRUXIT**

Quia ergo femina mortem instruxit,
clara virgo illam interemit,
et ideo est summa benedictio
in feminea forma
pre omni creatura,
quia Deus factus est homo
in dulcissima et beata virgine.

Antiphon to the Virgin Mary

Because, then, a woman prepared death,
an illustrious virgin now subdues it;
and thus the highest blessing
is found in female form,
rather than in any other creature.
For God is made human
in a lovely and blessed virgin.

Antiphon an die Jungfrau Maria

Da nun eine Frau den Tod errichtet hat,
überwand ihn eine strahlende Jungfrau;
daher findet sich der höchste Segen
in weiblicher Form,
der gesamten Schöpfung voran,
weil Gott Mensch geworden ist
in einer liebreizenden und gesegneten Jungfrau.

Antienne à la Vierge Marie

Alors que la mort fut instaurée par une femme,
une vierge illustre l'assujettit ;
c'est pourquoi la grâce extrême
se trouve dans la forme féminine
plutôt que dans toute autre créature.
Car Dieu s'est fait humain
dans une vierge gracieuse et bénie.

4 **CUM PROCESSIT FACTURA DIGITI DEI**

Cum processit factura digiti Dei,
formata ad imaginem Dei
in ortu mixti sanguinis
per peregrinationem casus Ade,

Antiphon to the Virgin Mary

When the creation of God's finger came forth,
formed in God's image,
issuing of mixed blood
through the pilgrim-way of Adam's fall -

Antiphon an die Jungfrau Maria

Als das Geschöpf von Gottes Finger,
geschaffen nach dem Bilde Gottes,
vermishtem Blute entspringend,
vorschrift auf dem Pilgerweg von Adams Fall,

Antienne à la Vierge Marie

Lorsque la création issue de la main de Dieu,
faite à l'image de Dieu,
issue d'un sang mêlé,
avançait sur le chemin du pèlerinage de la chute
d'Adam,

elementa susceperunt
gaudia in te,
o laudabilis Maria,
celo rutilante
et in laudibus sonante.

then the elements received
these vital joys in you,
O Mary, worthy of praise,
and in the reddening sky
they sound you in their praises.

da empfangen die Elemente
Wonnen in dir,
preisenswerte Maria,
während der Himmel rötlich schimmert
und wiederhallt vom Lobgesang.

alors les éléments reçurent
les joies vitales en toi,
ô Marie, digne de louanges,
et le ciel rougissant
résonne de tes louanges.

5 **ALMA REDEMPTORIS MATER**

Alma Redemptoris Mater,
que pervia celi porta manes,
et stella maris,
succurre cadentibus surgere
qui curat populo:
Tu que genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Antiphon to the Virgin Mary
10th century, anonymous
You the redeemer's kindly mother,
you who are still the open gate of heaven
and the star of the sea:
help a falling people
that strives to rise.
You gave birth, as Nature looked on in wonder,
to your own holy maker:
O virgin before and after,
receiving that holy Ave from Gabriel's lips:
have mercy on us sinners.

Antiphon an die Jungfrau Maria
10. Jahrhundert, anonym
Holde Mutter des Erlösers,
die du fortdauerst als offene Himmelsporte
und als Stern des Meeres,
stehe einem fallenden Volk bei,
das sich aufzurichten strebt.
Du, die du gebarst - der Natur zum Wunder -
deinen heiligen Schöpfer:
Jungfrau zuvor und hernach, die du
von den Lippen Gabriels dieses Ave
entgegennimmst,
erbarme dich der Sünder.

Antienne à la Vierge Marie
dixième siècle, anonyme
Douce mère du Rédempteur,
toi qui seras toujours la porte ouverte des cieux
et l'étoile des mers ;
viens au secours d'un peuple déchu
qui lutte pour se relever.
Toi qui donnas naissance devant la nature émerveillée
à ton saint Créateur,
ô Vierge avant et après
qui reçus l'Ave des lèvres de Gabriel :
aie pitié des pécheurs.

6 **AVE MARIA**

Ave Maria,
o auctrix vite,
reedificando salutem,
que mortem conturbasti
et serpentem contrivisti,
ad quem se Eva erexit
erecta cervice
cum sufflatu superbie.
Hunc conculcasti
dum de celo Filium Dei genuisti:

Responsory to the Virgin Mary
Hail Mary,
O source of life
in rebuilding salvation,
who have shaken death
and trodden down the serpent
to which Eve reached up,
her neck high
with the breath of pride.
You have trampled down that serpent
in giving birth to God's son from heaven,

Responsorium an die Jungfrau Maria
Gegrüßt seist du, Maria,
Spenderin des Lebens,
das Heil neu errichtend,
die du den Tod erschüttert hast
und die Schlange zermalmt,
zu welcher sich Eva emporhob,
den Hals hoch erhoben,
hoffärtig geschwellt.
Zertrampelt hast du diese,
indem du vom Himmel den Gottessohn gebarst:

Répons à la Vierge Marie
Je te salue, Marie,
source de vie
toi qui réinstauras la grâce,
tu as ébranlé la mort
et foulé au pied le serpent
vers lequel Eve s'était haussée
la tête haute,
enflée de fierté.
Tu piétinas ce serpent
en donnant naissance au Fils du Dieu du ciel

quem inspiravit
Spiritus Dei.

whom the spirit of God
breathed into you.

Ihn hauchte ein
der Geist Gottes.

que l'Esprit
de Dieu t'a insufflé.

O dulcissima
atque amantissima mater, salve,
que natum tuum de celo missum
mundo edidisti:

Hail,
O dearest and most loving mother,
who have given to the world
your son sent from heaven,

Liebreizende
und liebevolle Mutter, sei begrüßt,
die du deinen vom Himmel gesandten Sohn
der Welt geboren hast:

Ô mère adorable et tendre,
je te salue,
qui donnas au monde
ton fils envoyé du ciel

quem inspiravit
Spiritus Dei.

whom the spirit of God
breathed into you.

Ihn hauchte ein
der Geist Gottes.

que l'Esprit
de Dieu t'a insufflé.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.

Gloire au Père et au Fils
et au Saint-Esprit.

Quem inspiravit
Spiritus Dei.

Whom the spirit of God
breathed into you.

Ihn hauchte ein
der Geist Gottes.

Que l'Esprit
de Dieu t'a insufflé.

7 **SPIRITUS SANCTUS VIVIFICANS VITA**

Spiritus sanctus vivificans vita,
 movens omnia,
 et radix est in omni creatura
 ac omnia de inmunditia abluit,
 tergens crimina,
 ac ungit vulnera,
 et sic est fulgens ac laudabilis vita,
 suscitans et resuscitans
 omnia.

Antiphon to the Holy Spirit

The Holy Spirit, life that gives life
 and moves all things
 and is the root of every creature
 and cleanses all things of impurity,
 wiping away sins
 and anointing wounds:
 this is the radiant and admirable life,
 awakening and reawakening
 all things.

Antiphon an den Heiligen Geist

Der Heilige Geist ist Leben erzeugendes Leben,
 alles bewegend
 und Wurzel der gesamten Schöpfung;
 alles wusch er von der Unsauberkeit rein,
 tilgend die Schuld,
 und salbt die Wunden.
 Und so ist er strahlendes und preisenswertes Leben,
 alles auferweckend und
 wiedererweckend.

Antienne au Saint-Esprit

Le Saint-Esprit, vie qui donne la vie
 qui transforme toute chose,
 racine de toute création,
 il ôta l'impureté de toute chose,
 lavant les péchés
 et procurant du baume aux blessures :
 il est la vie radieuse et digne de louange,
 éveillant et réveillant
 toute chose.

8 **O IGNIS SPIRITUS PARACLITI**

O ignis Spiritus Paracliti,
 vita vite omnis creature,
 sanctus es vivificando formas.

Sequence to the Holy Spirit

O fire of the Paraclete,
 the life of every creature's life:
 you are holy in giving life to forms.

Sequenz an den Heiligen Geist

Feuer des tröstenden Geistes,
 Leben des Lebens aller Schöpfung, heilig
 bist du, indem du den Formen Leben spendest.

Séquence au Saint-Esprit

Ô feu du Paraclet consolateur,
 vie de la vie de toute créature :
 tu es saint, qui donnes la vie aux formes.

Sanctus es ungenodo
 periculose fractos,
 sanctus es tergenodo
 fetida vulnera.

You are holy in anointing
 the severely injured,
 holy in cleansing
 loathsome wounds.

Heilig bist du, indem du salbst
 die schwer Verletzten,
 heilig bist du, indem du reinigst
 die übelriechenden Wunden.

Tu es saint, qui soulages
 les grands blessés,
 tu es saint, qui purifies
 les blessures fétides.

O spiraculum sanctitatis,
 o ignis caritatis,
 o dulcis gustus in pectoribus
 et infusio cordium
 in bono odore virtutum.

O vent of holiness,
 fire of charity,
 O sweet taste in our bodies
 and infusion in our hearts
 of the fragrance of all virtues.

Odem der Heiligkeit,
 Feuer der Barmherzigkeit,
 süßer Geschmack in der Brust,
 hineingegossen in die Herzen
 im Wohlgeruch der Tugenden.

Ô souffle de sainteté,
 feu de charité,
 douceur qui s'installe dans les corps
 infusée dans les cœurs
 dans le parfum de toutes les vertus.

O fons purissime,
 in quo consideratur
 quod Deus alienos colligit
 et perditos requirit.

O clearest fountain,
 in which is shown
 how God gathers together those who wander
 and seeks those who are lost.

Kristallklarer Quell,
 in dem sichtbar wird,
 wie Gott die Verirrten sammelt
 und die Verlorenen sucht.

Ô fontaine des plus claires,
 qui montre comment
 Dieu rassemble ceux qui errent
 et cherche ceux qui sont égarés.

O lorica vite
 et spes compaginis membrorum omnium
 et o cingulum honestatis:
 salva beatos.

O shield of life
 and hope of all our limbs' union,
 O belt of honor:
 save those who are blessed.

Schutzschild des Lebens,
 Einheitswunsch aller Glieder
 und Gürtel des Anstands:
 Errette die Seligen.

Ô bouclier de la vie,
 espoir d'union de tous les membres,
 toi, ceinture de la vertu :
 sauve les bienheureux.

Custodi eos qui carcerati sunt
 ab inimico,
 et solve ligatos
 quos divina vis salvare vult.

Guard those who have been imprisoned
 by the enemy,
 release those in bondage
 whom divine power wills to save.

Behüte die, die in Fesseln schlug
 der Feind,
 und löse die Bande den Gefesselten,
 welche die göttliche Kraft erretten will.

Garde ceux que l'ennemi enchaîna,
 délivre les asservis,
 que la puissance divine
 choisit de sauver.

O iter fortissimum,
 quod penetravit omnia
 in altissimis et in terrenis
 et in omnibus abyssis,
 tu omnes componis et colligis.

O boldest path,
 penetrating into all places,
 on high and on earth,
 and in every abyss:
 you fit and gather all together.

Machtvollster Weg,
 der zu allem vorgedrungen ist
 im Himmelhöhen und auf Erden
 und in allen Abgründen,
 alle fügst und führst du zusammen.

Ô voie puissante,
 pénétrant en tous lieux,
 dans le haut des cieus et sur terre
 et jusque dans les abîmes :
 tu réunis et rassembles tout.

De te nubes fluunt, ether volat,
 lapides humorem habent,
 aque rivulos educunt,
 et terra viriditatem sudat.

From you the clouds issue and the air soars,
 the rock have their humors
 and the waters bring forth their streams
 and the earth sweats out green things growing.

Du machst die Wolken dahinziehen,
 die Lüfte fliegen, die Steine nassen,
 die Quellen Rinnsale bilden
 und die Erde das Grün ausschwitzen.

Tu fais flotter les nuages et voler les airs,
 tu fais que les rochers exhalent leurs vapeurs,
 que les sources se forment en ruisseaux
 et que la terre exsude la croissante verdure.

Tu etiam semper educis doctos
per inspirationem Sapientie
letificatos.

Unde laus tibi sit,
qui es sonus laudis
et gaudium vite,
spes et honor fortissimus,
dans premia lucis.

And always you teach the learned,
those made happy by the inspiration
of Wisdom.

So let there be praise to you
who are the sound of all praise
and the joy of life,
who are hope and powerful honor,
granting the gifts of light.

Stets auch bildest du Gelehrsame heran,
von der Einhauchung der Weisheit
beglückt.

Und so sei dir Preis,
der du Klang des Lobes bist
und Wonne des Lebens,
Hoffnung und machtvollste Ehre,
spendend des Lichtes Gaben.

Et toujours tu enseignes à ceux
qui ont soif d'apprendre, rendus heureux
par ta sagesse.

Loué sois-tu,
en qui résonnent les louanges
et joie de la vie,
espoir et honneur puissant,
qui prodigues les dons de la lumière.

9 **CARITAS HABUNDAT IN OMNIA**

Caritas habundat in omnia,
de imis excellentissima super sidera
atque amantissima in omnia,
quia summo regi osculum pacis dedit.

Antiphon to Divine Love
Charity abounds in all things,
from the depths to high above the highest stars,
and is most loving to all things;
for to the high king it has given the kiss of peace.

Antiphon an die göttliche Liebe
Die Liebe strömt über in alles,
unendlich erhaben von den tiefsten Tiefen
bis über die Sterne hinaus:
unendlich liebend alles,
weil sie dem höchsten König den Friedenskuss
gegeben hat.

Antienne à l'amour divin
La charité abonde en toute chose,
des profondeurs jusqu'au-dessus des astres,
aimant à l'infini toute chose
car au Roi Très-Haut elle donna le baiser de paix.

10 **ALLELUIA! O VIRGA MEDIATRIX**

Alleluia!
O virga mediatrix,
sancta viscera tua
mortem superaverunt
et venter tuus
omnes creaturas illuminavit
in pulcro flore
de suavissima integritate
clausi pudoris tui orto.

Alleluia-Antiphon to the Virgin Mary
Alleluia!
O branch and mediator:
your holy body
has conquered death,
your belly
has illuminated every created thing,
in the beautiful flower
that blooms from the tender wholeness
of your sealed chastity.

Halleluja-Antiphon an die Jungfrau Maria
Halleluja!
Junger Zweig, Mittlerin,
dein heiliger Leib
hat den Tod überwunden;
dein Schoß
hat alle Geschöpfe erleuchtet
in jener lieblichen Blume,
der süßesten Unversehrtheit
deiner vollkommenen Keuschheit entsprossen.

Antienne Alléluia à la Vierge Marie
Alléluia !
Rameau médiateur :
ton saint corps
a vaincu la mort,
ton sein
a illuminé toute créature
en cette fleur gracieuse
issue de la douceur intacte
de ton entière chasteté.

11 **O VIRIDISSIMA VIRGA, AVE**

O viridissima virga, ave,
que in ventoso flabro sciscitationis
sanctorum prodisti.

Cum venit tempus
quod tu floruisti in ramis tuis,
ave, ave fuit tibi,
quia calor solis in te sudavit
sicut odor balsami.

Nam in te floruit pulcher flos
qui odorem dedit
omnibus aromatibus
que arida erant.

Et illa apparuerunt omnia
in viriditate plena.

To the Virgin Mary
Hail, O greenest branch,
who in the blowing gust
of the saints' quest have come forth.

When the time came
that you were in bloom along your boughs,
hail, hail to you!
For the sun's heat sweated in you
like the fragrance of balsam.

For a fair flower was flowering in you,
which gave its scent
to all the herbs
that were dry.

And these then all appeared,
full in greenness.

An die Jungfrau Maria
O allergrünster Zweig, sei begrüßt,
der du im windigen Wehen des Suchens
der Heiligen hervorgesprossen bist.

Als die Zeit gekommen war,
da du erblühtest in deinen Zweigen,
vielfacher Gruß galt dir,
weil die Sonnenglut in dir ausschwitzte
wie der Duft des Balsams.

Denn in dir blühte eine liebliche Blume,
die Duft verlieh
allen Gewürzpflanzen,
die trocken gewesen waren.

Und jene sprossen hervor,
allesamt in satterm Grün.

À la Vierge Marie
Je te salue, jeune rameau
qui poussa dans la tourmente
de la quête des saints.

Lorsque vint le temps
de l'épanouissement de tes rameaux,
maintes fois tu fus saluée,
parce qu'en toi la chaleur du soleil exsudait
comme le parfum d'un baume.

Car une belle fleur fleurissait en toi,
qui donna son parfum
à toutes les herbes
qui étaient sèches,

et celles-ci poussèrent
toutes verdoyantes.

Unde celi dederunt rorem super gramen
et omnis terra leta facta est,
quoniam viscera ipsius frumentum protulerunt
et quoniam volucres celi
nidos in ipsa habuerunt.

Deinde facta est esca hominibus
et gaudium magnum epulantium.
Unde, o suavis Virgo,
in te non deficit ullum gaudium.

Hec omnia Eva contempsit.

Nunc autem laus sit Altissimo.

Then the heavens sent down dew over the grass,
and the whole earth was made happy,
for its womb brought forth grain,
and the birds of heaven
set their nests in it.

So food was made for men and women,
and great was the joy of those who ate.
From this time forth, O sweet virgin,
no joy is lacking in you.

All these things Eve scorned.

But now praise be to the Highest.

Dann spendeten die Himmel den Tau auf dem Grase,
und die ganze Erde wurde beglückt,
weil ihr eigener Schoß Korn hervorbrachte
und weil die Vögel des Himmels
Nester auf ihr bauten.

Alsdann wurde den Menschen Speise zuteil
und die große Freude der Schmausenden.
Von nun an, du liebliche Jungfrau,
mangelte es in dir an keiner Wonne.

All dies schätzte Eva gering.

Doch nun sei Preis dem Allerhöchsten.

Puis les cieux prodiguèrent la rosée sur l'herbe
et la terre entière devint heureuse,
puisque ses entrailles produisaient de la semence
et que les oiseaux du ciel
y firent leurs nids.

Ainsi les hommes eurent de la nourriture
et grande fut la joie de ceux qui mangèrent.
Depuis ce temps, ô douce Vierge,
aucune joie ne manque en toi.

Tout cela, Ève le dédaigna.

Mais maintenant gloire soit au Très-Haut.

13 **O PASTOR ANIMARUM**

O pastor animarum
et o prima vox
per quam omnes creati sumus,
nunc tibi, tibi placeat
ut digneris
nos liberare de miseris
et languoribus nostris.

Antiphon to the Redeemer
O shepherd of souls,
O first voice
by which we have all been created:
may you, may you now be willing
to release us
from our miseries
and our frailties.

Antiphon an den Erlöser
Hirte der Seelen
und erste Stimme,
durch die wir alle erschaffen wurden,
möge es nun dir wohlgefallen,
dass du geruhest,
uns zu erlösen von unserer Not
und unseren Schwächen.

Antienne au Rédempteur
Berger des âmes,
voix première
par qui nous avons tous été créés :
qu'il te plaise maintenant
de daigner
nous délivrer de notre misère
et de nos faiblesses.

14 **O TU SUAVISSIMA VIRGA**

O tu suavissima virga
frondens de stirpe Iesse,
o quam magna virtus est
quod divinitas
in pulcherrimam filiam aspexit,
sicut aquila in solem
oculum suum ponit:

Responsory to the Virgin Mary
O sweetest branch,
growing green from Jesse's stalk:
how great a power is this,
that divinity
looked upon this fairest daughter,
as an eagle directs
its gaze to the sun,

Responsorium an die Jungfrau Maria
Du allerliebster Zweig,
grünend am Stamme Jesse!
Welch große Wunderkraft,
dass die Gottheit
auf die schönste Tochter blickte,
wie der Adler der Sonne
sein Auge zuwendet,

Répons à la Vierge Marie
Rameau très doux
verdissant au tronc d'Isaïe !
Quelle force merveilleuse
fit que la divinité
jeta son regard sur la plus belle enfant,
tel un aigle dirige
son regard vers le soleil,

cum supernus Pater claritatem Virginis
adtendit
ubi Verbum suum
in ipsa incarnari voluit.

when the father on high saw the radiance
of the virgin
in whom he wished
his word to be embodied.

als der himmlische Vater den Glanz der Jungfrau
bemerkte,
weil er wollte, dass sein Wort
in ihr selbst verkörpert wird.

lorsque le Père céleste vit la Vierge
radieuse
en qui il souhaita
que sa parole soit incarnée.

Nam in mistico misterio Dei,
illustrata mente Virginis,
mirabiliter clarus flos
ex ipsa Virgine exivit:

For when the virgin's mind was illumined
in God's mystic mystery,
then, wonderfully, a bright flower
came out of her,

Denn in Gottes geheimnisvollem Geheimnis,
als der Geist der Jungfrau erleuchtet worden war,
entsprang wundersam eine strahlende Blüte
aus der Jungfrau selbst.

Car dans le secret mystère de Dieu,
lorsque l'esprit de la Vierge fut illuminé,
sortit miraculeusement une fleur rayonnante
de la Vierge elle-même.

cum supernus Pater ...

when the father on high ...

Als der himmlische Vater ...

Lorsque le Père céleste vit ...

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat
in principio.

Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit,
as it was
in the beginning.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war
im Anbeginn.

Gloire au Père et au Fils
et au Saint-Esprit,
tel qu'il fut
au commencement.

Cum supernus Pater ...

When the father on high ...

Als der himmlische Vater ...

Lorsque le Père céleste vit ...

15 **O CHORUSCANS LUX STELLARUM**

O choruscans lux stellarum,
o splendidissima specialis forma
regalium nuptiarum,
o fulgens gemma:
tu es ornata in alta persona
que non habet maculatam rugam.
Tu es etiam socia angelorum
et civis sanctorum.
Fuge, fuge speluncam
antiqui perditoris,
et veniens veni in palatium regis.

Antiphon for the Dedication of a Church
O glittering starlight,
O most splendid and special form
of regal marriage,
O shining gem:
you are adorned like a noble lady
who has no blemish.
And you are a companion of angels
and a citizen among the saints.
Flee, O flee the cave
of the old betrayer
and come, O come into the king's palace.

Antiphon zur Kirchweihe
Glitzerndes Sternenlicht,
blendend schöne, auserwählte Gestalt
königlicher Vermählung,
strahlender Edelstein:
Geschmückt bist du als hohe Person,
die keine fleckige Runzel hat.
Den Engeln gar bist du verschwistert
und gemein den Heiligen.
Entflieh, so entflieh doch der Höhle
des alten Verderbers,
und komm, o komm in des Königs Palast.

Antienne pour la consécration d'une église
Ô lumière des astres,
ô forme exquise, la plus éblouissante
d'un mariage royal,
ô pierre scintillante :
tu es parée comme une noble dame
sans rides et sans défaut.
Des anges tu es la sœur,
tu vis en compagnie avec les saints.
Fuis, ô fuis la caverne
du vieux malfaiteur
et viens, ô viens dans le palais du Roi.

16 **O NOBILISSIMA VIRIDITAS**

O nobilissima viriditas,
que radicas in sole,
et que in candida serenitate
luces in rota
quam nulla terrena excellentia
comprehendit:

Tu circumdata es
amplexibus divinatorum misteriorum.

Tu rubes ut aurora
et ardes ut solis flamma.

Tu circumdata es ...

Responsory to the Virgins
O noblest greenness,
who have your roots in the sun,
and who shine in bright serenity
on the wheel,
whom no earthly excellence
contains:
You are held all around
by the embraces of the divine mysteries.

You glow red like the dawn,
and you burn like the sun's fire.

You are held all around ...

{ Translation: Lawrence Rosenwald }

Responsorium an die Jungfrauen
Vornehmstes Grün,
das in der Sonne wurzelt
und in makellos heiterem Glanz
leuchtet im Kreise,
den keine irdische Erhabenheit
umfasst,
umgeben bist du
von den Umarmungen der göttlichen
Geheimnisse.

Rötlich erglänzt du gleich dem Morgenlicht
und brennst gleich der Flamme der Sonne.

Umgeben bist du ...

{ Übersetzung: Karin und Stefan Krauß }

Répons aux vierges
Noble verdure,
qui pris racine dans le soleil
et qui rayonne d'un éclat sans taches
dans le cercle
que n'inclut aucune puissance
d'ici-bas.

Tu es entourée,
embrassée par l'étreinte des mystères divins.

Tu brilles rougeoyante, telle la lumière du matin,
ardente, comme le feu du soleil.

Tu es entourée ...

{ Traduction: Mariette Muller }

CANTICLES OF ECSTASY

SEQUENTIA – Ensemble for Medieval Music
Barbara Thornton *voice, director*

*The Sequentia women's vocal ensemble –
Vox Feminae*

**Gundula Anders, Pamela Dellal, Elizabeth Glen,
Lydia Heather Knutson, Laurie Monahan,
Lena Susanne Norin, Janet Youngdahl**

The Sequentia instrumental ensemble

Elizabeth Gaver *medieval fiddle I*
Elisabetta de Mircovich *medieval fiddle II*
Benjamin Bagby *medieval harp, organistrum*

Instrumental arrangements

Benjamin Bagby & Elizabeth Gaver

SOURCES

Music

Rupertsberger Riesenkodex (1180–90), Wiesbaden,
Hessische Landesbibliothek, Ms. 2, fol. 466 ff.

All pieces performed from diplomatic editions
based on direct consultation with Wiesbaden Ms.,
prepared by Barbara Thornton

Latin texts

Hildegard von Bingen, *Lieder*. Edited after
the manuscripts by Pudentiana Barth OSB,
M. Immaculata Ritscher OSB and
Joseph Schmidt-Görg, Salzburg, 1969

Instruments

Fiddle I: Rainer Ullreich (Vienna, 1991)
Fiddle II: Richard Earle (Basle, 1988)
Harp: Geoff Ralph (London, 1983)
Organistrum: Alan Crumpler
(Leominster, 1982)

Recording

St. Pantaleon, Cologne, at the sarcophagus
of the Empress Theophanu (d. 990),

June 16–21, 1993

Executive Producer: Jan Höfermann

Producer: Klaus L. Neumann

Artistic Recording Supervision: Barbara Valentin

Technical Recording Supervision: Martin Andrae

Editing: Barbara Gael

Assistant to Sequentia: Fabienne Carlier

A co-production with Westdeutscher Rundfunk Köln WDR

Special thanks to Pastor Peter von Steinitz

*of St. Pantaleon, Cologne, and to José Verstappen
and members of the 1992 Vancouver Early Music Festival
concert ensemble and course participants for
their support of the Hildegard von Bingen project*

Booklet Editor: Jochen Rudelt, texthouse

Artwork: Andreas Palm, Le_Palmier Design

© 2015 Sony Music Entertainment

G010004550221E
