

01, 02/10/2020

UN REQUIEM ALLEMAND

JOHANNES BRAHMS

CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

opera-rennes.fr **f y** ⊚ billetterie 02 23 62 28 28

UN REQUIEM ALLEMAND

JOHANNES BRAHMS CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

> **01/10/2020**.20h **02/10/2020**.20h

durée : 1h20

LAFAURIE

Un Requiem Allemand

JOHANNES BRAHMS

Ein Deutsches Requiem, op.45, sur des textes de l'Écriture Sainte, pour solistes, chœur et 2 pianos, composé en 1868

CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S) Ensemble en résidence à l'Opéra de Rennes

Gildas Pungier

Direction musicale, Chef de chœur

Camille Poul Soprano solo

Timothée Varon Baryton solo

Colette Diard Coralie Karpus Pianos

Hameline Abraham Sylvie Becdelièvre Aurélie Castagnol Laetitia Corcelle Marie-Pierre Peloil Marie Roullon Sarah Rodriguez* Laura Jarrell* Valérie Rio Christine Monimart Stéphanie Olier Anne Ollivier Marthe Vassallo Sophie Belloir Marine Breesé* Orelle Pralus*

Ismaïl El Mechrafi Edgar Francken Etienne Garreau Thibault Givaja Emmanuel Lanièce Marlon Soufflet Flavien Maleval* Kevin Lérou*

Jean Ballereau Stephan Boury Armel Le Dorze Pierre Corbel Guillaume Rault Julien Reynaud Thomas Coisnon* Olivier Lagarde* Barytons

DIFFUSION EN DIRECT
Jeudi 01/10
Université de Rennes 2
Le Tambour, 20 h
En partenariat avec le CRÉA et le service culturel de l'Université
Rennes 2

Un Requiem Allemand

Tout dans le titre du Requiem Allemand a dû surprendre les auditeurs de 1868. Les mots « allemand » et « requiem », d'abord, qui semblaient antinomiques; en effet, depuis le Musikalische Exeguien de Schütz en langue allemande, le Reguiem ou Messe des Morts était toujours chanté en latin et même des compositeurs protestants ne le concevaient pas autrement. De surcroît, Brahms n'avait même pas pris la peine de faire traduire les textes latins ou de leur trouver des équivalents germanophones: remarquable connaisseur de la Bible, il avait rassemblé des extraits des Saintes Écritures pour établir un texte sans aucun rapport avec la tradition lituraique du culte catholique mais qui traitait de manière extrêmement personnelle de la mort et du passé. Puisant essentiellement dans le Nouveau Testament mais aussi dans les Psaumes, le Livre d'Isaïe ou de l'Ecclésiaste, le texte développe les thèmes de l'espérance et de la rédemption - bien loin des affres et des clameurs épouvantées du Dies irae. « Ein » dit encore le titre de l'ouvrage, affichant la subjectivité du propos du compositeur. Ein deutsches Requiem : un titre et un esprit sans précédent dans l'histoire de la musique allemande

L'élaboration de l'ouvrage s'étend de 1854 à 1868 : Brahms écrivit son requiem par séquences, beaucoup d'entre elles à la suite d'évènements douloureux. Ainsi, « Denn alles Fleisch...» reprend l'ébauche d'une sonate pour deux pianos que Brahms avait conçue lors de la tentative de suicide de son ami Schumann, une autre partie, sans que le musicien ne précise laquelle, aurait été écrite à la mort de Schumann (1856), et presque tout le reste quelques semaines après la mort de sa mère en avril 1865.

Dans le cadre de sa mission d'insertion professionnelle, l'Opéra de Rennes invite les étudiants de la classe de chant lyrique du Pont Supérieur à participer à certaines de ses productions.

Le Pont Supérieur - Pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne - Pays de la Loire. Direction de la classe de chant lyrique : Stéphanie d'Oustrac

Sans tenter une réduction de l'émotion à ces seuls éléments biographiques, il s'avère néanmoins difficile d'évacuer totalement le caractère subjectif de cette musique que Brahms aurait pu intituler « Mein Deutsches Requiem ».

Au XIXe siècle, les transcriptions pour pianos avaient une fonction comparable à celle de la radio ou du disque de nos jours : elles permettaient d'écouter les grandes œuvres à domicile. En fait, c'est Brahms lui-même qui l'écrivit, alors qu'habituellement, cette tâche était laissée à des transcripteurs. En outre, et cela est perceptible dans nombre de ses propos, Brahms, virtuose du clavier, donne à celui-ci un rôle prépondérant, même dans les œuvres qui ne sont pas conçues essentiellement pour lui. Ainsi a-t-il publié, pour plusieurs partitions, des versions pour piano à 4 mains ou pour deux pianos auxquelles il accorde une égale importance puisqu'il leur donne un numéro d'opus. Nous savons enfin que Brahms aimait cette version du *Requiem* et c'est dans cette formule qu'il en autorisa la création à Londres, en 1871.

Lorsqu'il écrivit le *Requiem*, Brahms n'était pas encore le personnage bougon à la barbe fleurie, dont nous conservons l'image, mais un jeune homme timide, connu des seuls cercles musicaux. Le *Requiem* fut son éclosion artistique, qui lui apporta la célébrité. Aujourd'hui comme hier, des chœurs qui ne peuvent pas toujours s'offrir les services d'un orchestre professionnel, s'emparent de la partie vocale. En écrivant des versions pour le piano, le compositeur avait le souci de permettre des interprétations privées ou semi-publiques qui ont contribué de manière décisive à la diffusion rapide de l'œuvre.

EIN DEUTSCHES REQUIEM Un Requiem Allemand

1. Chor

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. (Matthäus 5:4)

1. Chœur

Heureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés. (Matthieu 5:4)

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen, und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. (Psalm 126:5.6)

Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Ils marchent en pleurant, ceux qui portent la semence, et reviennent avec allégresse quand ils portent leurs gerbes. (Psaume 126:5,6)

2. Chor

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. (1. Petrus 1:24)

2. Chœur

Car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe. (1. Pierre 1:24)

So seid nun geduldig, lieben Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen. So sei geduldig. Jakobus 5:7) Soyez donc patients, chers frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez comment le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Aussi, soyez patients. (Jacques 5:7)

Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen.

Car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe.

Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen, und gen Zion kommen mit Jauchzen;

lls reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés, ils iront à Sion dans l'allégresse

Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird weg müssen. (Jesaja 35:10)

Une joie éternelle couronnera leur tête le bonheur et la joie les envahiront, la douleur et les gémissements les quitteront. (Isaïe 35:10)

3. Chor und Bariton Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss. und mein Leben ein Ziel hat, und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor dir. und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie geben daher wie ein Schemen, und machen ihnen viel vergebliche Unruhe; sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. Nun Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich.

(Psalm 39:5-8)

3. Chœur et baryton Seigneur, dis-moi au'il doit v avoir une fin à ma vie. que ma vie a un terme et que le dois périr. Vois, mes jours ne sont qu'une largeur de main pour toi, et ma vie n'est rien devant toi. Ah! Tous ces hommes ne sont rien. aui vivent avec tant d'assurance. Ils se promènent comme une ombre. ils s'agitent vainement. ils amassent et ne savent aui les recueillera. Dès lors, Seigneur, que puis-ie espérer? En toi est mon espérance. (Psaume 39:5-8)

Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. (Weisheit Salomos 3:1)

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. (Livre de la Sagesse 3:1)

4. Chor

Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer dar. (Psalm 84:2.3.5)

4. Chœur
Comme elles sont aimées, tes
demeures,
Seigneur de Sabaoth!
Mon âme soupire et languit
après les parvis du Seigneur;
mon corps et mon âme se réjouissent
dans le Dieu vivant.
Heureux ceux qui habitent dans ta
maison:
ils te célèbrent sans cesse!
(Psaume 84:2,3,5)

5. Chor und Sopran Sopran : Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. (Johannes 16:22)

5. Chœur et soprano
Soprano: Vous aussi, vous êtes triste
maintenant;
mais je vous reverrai,
et votre cœur se réjouira,
et nul ne vous ravira votre joie
(Jean 16:22)

Chor: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. (Jesaja 66:13)

Chœur: Comme un homme que console sa mère, ainsi je vous consolerai. (Isaïe 66:13)

Sopran: Sehet mich an: Ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen Trost gefunden. (Iesus Sirach 51:35)

Soprano : Regardez-moi : j'ai peiné et travaillé quelque temps, mais j'ai trouvé un grand réconfort. (Ecclésiastique 51:35)

 Chor und Bariton
 Chor: Denn wir haben hie keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir.
 (Hebräer 13:14)

6. Chœur et baryton Chœur : Car nous n'avons ici aucune cité qui durera, mais nous cherchons celle qui est à venir. (Hébreux 13:14)

Chor und Bariton: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden;
und dasselbige plötzlich in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune.

Chœur et baryton : Oui, je vais vous dire un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés ; en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.

Chor: Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden.

Chœur: Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés.

Bariton: Dann wird erfüllet werden das Wort, das geschrieben steht:

Baryton : Alors s'accomplira la parole de l'Écriture :

Chor: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? (1 Korinther 15:51-52:54-55)

Chœur: La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? (Corinthiens 15:51-52,54-55)

Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge erschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. (Offenbarung Johannis 4:11)

À toi, Seigneur notre Dieu, reviennent la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et furent créées.

(Apocalypse 4:1)

7

7. Chor
Selig sind die Toten,
die in dem Herren sterben,
von nun an.
Ja, der Geist spricht,
dass sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

7. Chœur
Heureux les morts
qui meurent dans le Seigneur,
dès maintenant
Oui, dit l'Esprit,
afin qu'ils se reposent de leurs travaux
car leurs œuvres les suivent.
(Apocalypse 4:13)

(Offenbarung Johannis 4:13) Révision : Daniel Fesquet, 2017

CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

Mélisme(s) est un chœur de chambre créé en 2003 dans les Côtes d'Armor et aujourd'hui en résidence à l'Opéra de Rennes. Sous l'impulsion de son directeur artistique Gildas Pungier, le chœur poursuit depuis ses débuts un parcours musical varié et toujours exigeant. Le travail unique de Gildas Pungier sur le son, la diversité même des formes abordées par l'ensemble (répertoire a cappella, œuvres pour chœur et ensemble instrumental, oratorio, opéra), donnent au chœur Mélisme(s) une couleur unique et une grande plasticité, lui permettant d'interpréter avec la même exigence une grande variété de répertoire allant des grands compositeurs classiques à la création contemporaine, du romantisme allemand aux compositeurs français et bretons (de la fin XIXe- début XXe). La double activité de Mélisme(s), chœur de chambre et chœur lyrique, permet un enrichissement mutuel des différents répertoires abordés.

Depuis sa création, le chœur de chambre Mélisme(s) s'est développé tant sur le territoire breton (Opéra de Rennes, Festival de Lanvellec et principales salles de la région), qu'à travers sa diffusion dans des lieux prestigieux (Théâtre des Champs Elysées, La Halle aux Grains de Toulouse, Festivals de la Chaise Dieu, Sablé-sur-Sarthe ou encore Utrecht...). L'ensemble collabore régulièrement avec l'Ensemble Matheus de Jean-Christophe Spinosi, avec l'Orchestre National de Bretagne ainsi gu'avec l'ensemble A Venti. Le premier disque du chœur consacré aux Chansons écossaises, chœurs profanes de Paul Ladmirault paru chez Skarbo en en 2008 a reçu 4 Diapasons. Paru en 2009, le deuxième disque de l'ensemble « Kanamb Noël » est consacré à un cycle de Noëls populaires harmonisés et orchestrés par Gildas Pungier. Le troisième disque du chœur, paru en 2013 est consacré à l'œuvre des 7 Paroles du Christ en Croix de César Franck et a obtenu 4 Diapasons ainsi que 4 étoiles **** du Magazine Classica.

Les « Petite Cuisines Musicales » du Chœur de chambre Mélisme(s) sur vos écrans !

Née du confinement, cette initiative prend une résonance particulière dans la crise sanitaire actuelle en répondant au besoin des citoyens d'être en lien avec une forme d'expression artistique. Le Chœur de chambre Mélisme(s) de Gildas Pungier lance ainsi une série de vidéos sur Youtube « Les Petites Cuisines Musicales », un format de concerts commentés, tournées à l'Opéra de Rennes, permettant à tous, en ces temps troublés, de profiter d'une parenthèse musicale ludique et originale. Ce contenu a d'ores et déjà été partagé avec l'Académie de Rennes comme support pédagogique aux élèves de collège pour cette année scolaire 20-21.

Le concept?

Et si une œuvre musicale était une recette de cuisine...

Avec la complicité des chanteurs qui illustrent en direct le propos de Gildas Pungier, les internautes, conviés « dans la cuisine » des compositeurs, découvrent ce que l'on n'entend pas habituellement au concert, les ingrédients de la recette, la manière de les assembler, les petits détails qui permettent ensuite de déguster l'œuvre et d'en savourer toutes les subtilités.

RDV sur la chaine Youtube ou le site internet du Chœur de chambre Mélisme(s) pour découvrir le nouvel épisode de la série, dédié à Brahms et à son attrait pour la musique Tzigane.

9

Le Chœur de chambre Mélisme(s) est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental des Côtes d'Armor et la Ville de Rennes. Le Chœur de chambre Mélisme(s) est en résidence à l'Opéra de Rennes. Le Chœur de chambre Mélisme(s) est adhérent à la FEVIS.

Gildas Pungier

Directeur artistique

Après une formation en clarinette, musique de chambre, harmonie, contrepoint, fuque et analyse, Gildas Pungier découvre l'art vocal et y reconnaît son domaine de prédilection. Aujourd'hui, il exerce essentiellement en tant que chef de chœur, principalement auprès du Chœur de chambre professionnel Mélisme(s), du chœur d'enfants de la Psalette de Tréquier. En parallèle, il est régulièrement invité comme chef de chœur ou chef assistant dans de nombreux théâtres. en France (Opéras de Rennes, Opéra du Rhin, Angers Nantes Opéra, Grand Théâtre de Reims, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Elysées à Paris) et à l'étranger. C'est dans ce cadre qu'il est amené à collaborer avec de nombreux chefs (dont Jean-Christophe Spinosi, Serge Baudo, Claude Schnitzler, Giuseppe Grazioli, Olari Elts, Anthony Hermus, Grant Llewellyn). Il était notamment chef de chœur pour l'Otello de Rossini avec Cecilia Bartoli et l'Ensemble Matheus. au Théâtre des Champs-Elysées ainsi qu'au festival de Salzbourg au printemps 2014. Gildas Pungier est également régulièrement invité comme chef d'orchestre par l'Orchestre National de Bretagne et a assuré de 2008 à 2017 la direction artistique du festival d'art vocal Voce Humana de Lannion qu'il a créé.

Passionné d'écriture, il a composé deux opéras pour enfants et réalisé de nombreux arrangements parmi lesquels de nombreuses transcriptions d'opéras pour des formations réduites (Rita de Donizetti, La belle Hélène et La Périchole d'Offenbach, L'Italienne à Alger de Rossini, Le Médecin malgré lui de Gounod). Il a également réalisé une transcription pour octuor à vents de La Création de Haydn à partir de la version de Druschetzky. Cette version originale a pu être appréciée aux festivals de Lanvellec et de la Chaise

Dieu ainsi qu'à l'Opéra de Rennes. En 2019, Gildas Pungier réalise une transcription pour octuor à Vent de la Messe en Ut de Mozart, présenté à l'Opéra de Rennes, au Théatre Graslin de Nantes ainsi qu'aux Festival de Rocamadour et Besançon. Enfin, il produit une version pour chœur, ensemble instrumental et récitant du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens.

En 2020, le chef de chœur est directeur musical du spectacle La Petite Messe Solennelle de G. Rossini, mis en scène par Jos Houben et Emily Wilson, produit par la Co[opéra]tive. Il créé un programme mêlant les compositions de J. Brahms et la musique traditionnelle tzigane, collabore avec le compositeur Olivier Mellano autour de pièces pour chœur.

Retrouvez les biographies des artistes sur www.opera-rennes.fr ou scannez ce flash-code.

10

À la mémoire de François Cornet (1953-2020)

Membre du Chœur de chambre Mélisme(s) depuis son premier concert en 2003, François Cornet (baryton) participa également pendant 20 ans au Chœur de l'Opéra de Rennes entre 1995 et 2015. Il nous a quittés le 21 avril dernier à l'issue d'une longue maladie.

Sa discrétion, sa douceur, sa gentillesse et sa modestie le disputaient à ses immenses talents dans des domaines variés, aussi bien manuels qu'artistiques (pas seulement en musique puisqu'il était également un photographe très sensible).

Peu de temps avant sa disparition, il évoquait encore avec moi l'envie de rechanter du Brahms.

Ce Requiem Allemand, qu'il avait interprété avec nous sur cette même scène en 2002, lui est dédié.

Gildas Pungier et les artistes du Chœur de Chambre Mélisme(s)

