

LE CARNAV(OC)AL DES ANIMAUX

CONCERT DESSINÉ

VERSION POUR CHOEUR, ENSEMBLE INSTRUMENTAL ET RECITANT

INTERPRÉTÉE PAR

LE CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

ARRANGEMENT ET DIRECTION

GILDAS PUNGIER

TEXTE ET CHANSONS

EMMANUEL SUAREZ

RÉCITANT

JEAN-MICHEL FOURNEREAU

ILLUSTRATEUR

GRÉGOIRE PONT

choeur de
chambre
Mélisme(s)
■ ■ ■ gildas pungier

LE CARNAV(OC)AL DES ANIMAUX

LE PROJET

Au départ il y a une idée complètement folle. Intrigué par les différents animaux évoqués par St Saens dans sa célèbre partition dans laquelle l'éléphant côtoie la tortue, le cygne et autres kangourous sous le regard du lion, Gildas Pungier a envie de leur donner la parole ! Qu'ont-ils donc à nous raconter ?

Pour cela il faut s'atteler à une tâche immense, faire comme si la partition de Saint Saëns était l'accompagnement d'une œuvre dont les parties vocales auraient disparu dans un cataclysme et qu'il s'agirait de reconstituer, d'inventer !

Avec la complicité d'Emmanuel Suarez qui imagine l'histoire, écrit les textes des chansons, il crée les chœurs sur la partition de Saint Saëns.

Présenté au public pour la première fois en 2019 au Théâtre de l'Arche de Tréguier, le résultat fait mouche tant auprès des enfants que des plus grands.

Fort de cette première expérience, le Chœur de Chambre Mélisme(s) propose une diffusion de ce projet pour la saison 2021/2022.

Afin d'amplifier cette diffusion à venir, et dans la suite logique des CD consacrés aux compositeurs français des XIX et XX siècles déjà réalisés (Ladmirault et Franck/Fauré), Mélisme(s) enregistre cette version originale en novembre 2020 pour le label Ad Vitam Records distribué par Harmonia Mundi. L'enregistrement paraîtra le 17 septembre 2021 à l'occasion du centenaire de la disparition de St Saëns.

L'enregistrement est réalisé en collaboration avec l'Orchestre National de Bretagne et la Maîtrise de Bretagne, bel exemple d'une union de trois formations emblématiques de la région.

Le chœur de chambre Mélisme(s) est en résidence à l'Opéra de Rennes. 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 CARNAV(OC)AL DES ANIMAUX LE SPECTACLE

Écrit comme une plaisanterie musicale lors de vacances en Autriche, le Carnaval des Animaux a connu un succès dépassant les attentes de Saint-Saëns, jusqu'à brouiller son image de « compositeur sérieux ».

Son adaptation par Gildas Pungier (arrangement musical) et Emmanuel Suarez (écriture du texte et des chansons) fait de cette « histoire sans paroles » un véritable conte pour petits et grands, porté par l'énergie des musiciens et du récitant, Jean-Michel Fournereau (Emmanuel Suarez pour l'Opéra de Rennes), pour emmener le public dans un voyage musical inédit.

UN CONCERT DESSINÉ À L'OPÉRA DE RENNES

Le Carnaval des Animaux, « grande fantaisie zoologique » convoque un bestiaire pour le moins original et improbable dans lequel tortues, éléphants, poules et coq côtoient fossiles, hémionnes et même pianistes sous l'oeil attentif du lion.

La particularité de cette musique visuelle a donné envie au Choeur de chambre Mélisme(s), Gildas Pungier et l'Opéra de Rennes de proposer une expérience particulière au public : un concert dessiné en compagnie de l'illustrateur **Grégoire Pont** où les traits de crayons accompagnent en direct chaque mouvement musical. La feuille et la main du dessinateur, installé sur scène aux côtés des musiciens, sont filmées et retransmises sur la toile en fond de scène, pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Spectacle jeune public
de 7 à 77 ans.

Récitant

Jean-Michel Fournereau

Choeur Mélisme(s)

12 chanteurs

Ensemble Instrumental

10 instrumentistes dont
2 pianos

Direction et arrangement musical

Gildas Pungier

Texte et chansons

Emmanuel Suarez

Dessinateur

Grégoire Pont

Opéra de Rennes

9, 10, 11 décembre 2021

-

Centre Culturel de Vitré

7 avril 2022

-

L'Odysée de Guichen

8 avril 2022

-

L'Améthyste de Crozon

9 avril 2022

Avec la collaboration et le soutien de l'**Orchestre National de Bretagne**.

LE CARNAV(OC)AL DES ANIMAUX LE DISQUE

SORTIE LE 17 SEPTEMBRE 2021

L'enregistrement du disque Carnav(oc)al des Animaux se fait dans le contexte de la crise sanitaire lié au virus Covid-19. Le Choeur de chambre Mélisme(s) s'adapte aux conditions du deuxième confinement de novembre 2020 pour continuer à mener ses projets à l'Opéra de Rennes.

L'enregistrement du Carnav(oc)al s'inscrit dans la continuité des disques enregistrés par le Choeur de chambre Mélisme(s).

Le premier disque du chœur consacré aux « Chansons écossaises, chœurs profanes » de Paul Ladmirault paru chez Skarbo en 2008 a reçu 4 Diapasons. Paru en 2009, le deuxième disque de l'ensemble, « Kanamb Noël », est consacré à un cycle de Noël 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.

Ad Vitam Records bénéficie d'un système de prise de son unique – le « HDRS » – spécialement conçu et développé pour l'enregistrement "live". Ce système permet d'inscrire le son dans son contexte naturel et d'en restituer avec la plus grande fidélité les paramètres acoustiques d'origine, sans avoir recours à aucun procédé de correction du spectre sonore susceptible de le dénaturer.

Enregistrement à l'Opéra de Rennes
Novembre 2020

En collaboration avec
l'**Orchestre National de Bretagne**
et la **Maitrise de Bretagne**

Avec le soutien de l'**Opéra de Rennes**

Pour le label **Ad Vitam Records**
Distribué par **Harmonia Mundi**

LE CHOEUR 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, oeuvres 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, Utrecht et plus récemment les scènes nationales de Lyon, Compiègne, Besançon, Quimper, Dunkerque, Morlaix...) L'ensemble collabore régulièrement avec l'Ensemble Matheus de Jean-Christophe Spinosi, avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne, avec le Banquet Céleste de Damien Guillon, ainsi qu'avec l'ensemble A Venti.

Le premier disque du chœur consacré aux Chansons écossaises, chœurs profanes de Paul Ladmirault paru chez Skarbo 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'oeuvre des 7 Paroles du Christ en Croix de César Franck et a obtenu 4 Diapasons ainsi que 4 étoiles **** du Magazine Classica.

Parmi les projets actuels du chœur de chambre Mélisme(s), l'on peut citer la création d'un programme mêlant les compositions de J. Brahms et la musique traditionnelle tzigane, la tournée nationale d'une version de la Petite Messe Solennelle de G. Rossini, mise en scène par Jos Houben et Emily Wilson, une collaboration avec le compositeur Olivier Mellano donnée à l'Abbaye de Noirlac au Festival Ars Musica de Bruxelles ainsi qu'à la Scène Nationale la Passerelle de St Brieuc, et enfin la parution cet automne du disque « Le Carnav(oc)al des Animaux », version pour chœur, ensemble instrumental et récitant de l'oeuvre de C. St Saëns.

GILDAS PUNGIER

DIRECTEUR ARTISTIQUE DU CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

Après une formation en clarinette, musique de chambre, harmonie, contrepoint, fugue 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 de l'Opéra de Rennes, et du chœur d'enfants de la Psalette de Tréguier. 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, Opéra de Nantes-Angers, Grand Théâtre de Reims, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées 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-Élysées ainsi qu'au festival de Salzbourg au printemps 2014. Gildas Pungier est également régulièrement invité comme chef d'orchestre par l'Orchestre Symphonique 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 Théâtre 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-Saëns.

En 2021, 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 et en tournée nationale. Il crée un programme mêlant les compositions de J. Brahms et la musique traditionnelle tzigane, collabore avec le compositeur Olivier Mellano autour de pièces pour chœur et adapte le « Carnav(oc)al des Animaux », de C. Saint-Saëns pour chœur, ensemble instrumental et récitant.

EMMANUEL SUAREZ

Voyageur dans l'âme, Emmanuel Suarez aime mélanger les genres, les langues et les cultures. Après une formation en histoire, géographie et langues orientales, il mène une triple carrière d'auteur, d'interprète et d'enseignant.

Au théâtre, il a joué dans plus de vingt pièces dans des répertoires très variés. Au cinéma et à la télévision, il a tourné une trentaine de films et téléfilms. Il se partage ensuite entre projets musicaux comme chanteur et fictions radiophoniques comme comédien.

En 2007, il fonde avec Laetitia Hipp, Et Demain... structure originale d'éducation à l'environnement par le théâtre, pour laquelle il écrit 4 pièces de théâtre scientifique pour le jeune public, qui voyagent dans le monde entier et sont soutenues notamment par l'ONU et l'Union Européenne.

Il se lance ensuite dans l'écriture de fictions radiophoniques avec *L'Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo*, série en 10 épisodes lauréate du Fonds Podcasts Natifs SACD/France Culture. Depuis la première mise en ligne, la série a séduit plus d'1 million d'auditeurs et a été sélectionnée pour le Prix Europa et le Paris Podcast Festival. Sa nouvelle série radiophonique, *La Division*, diffusée dans « Le Feuilleton » de France Culture depuis le 16 novembre 2020 connaît un grand succès.

Musicien de formation, il écrit 4 pièces de théâtre musical dont *So in love* et *La Femme cachée de la lune* qui seront produites à Paris en 2021.

Le livret du Carnav(oc)al des Animaux regroupe tout ce qui lui tient à cœur : l'écriture, la musique, l'enfance et la protection de l'environnement.

JEAN-MICHEL FOURNEREAU

Jean-Michel Fournereau a travaillé pour de grandes scènes nationales et à l'étranger : Théâtre de Paris, Théâtre Mogador, Théâtre National de Mannheim, Opéra de Paris, Opéras de Rennes, Metz, Saint-Etienne, Toulon, Stuttgart, Heidelberg, Scènes Nationales de Quimper, Chateauroux, Bar-le-Duc, Tigerpalast Francfort, Théâtre Impérial Compiègne, Olympia, etc.

Depuis 2014, il est artiste associé au Théâtre – scène conventionnée – d'Auxerre où il met en scène les créations de deux ensembles : Arsys Bourgogne, dirigé par Pierre Cao puis Mihaly Zecke et l'Ensemble Aedes, dirigé par Mathieu Romano. Il est également artiste associé au Choeur de chambre Mélisme(s), dirigé par Gildas Pungier, soutenu – entre autres – par la Drac Bretagne, et en résidence à l'Opéra de Rennes.

Il est directeur artistique de la Cie ORPHÉE-Théâtre(s) depuis sa création en 1992. Ses spectacles ont tourné dans plus de 200 théâtres et festivals en France et à l'étranger.

Pédagogue, il enseigne le théâtre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ainsi qu'au Pont Supérieur Spectacle Vivant Bretagne – Pays de la Loire, aux côtés de Stéphanie d'Oustrac.

Il a chanté et joué pendant onze ans en Allemagne, notamment au Théâtre National de Mannheim, pour la radio et télévision allemande. Il se réinstalle en France en 1996, et est comédien-chanteur pour Radio France (Ange et Démons), au Théâtre Mogador (Le Roi Lion), au Théâtre de Paris (Rendez-Vous) – aux côtés de Kad Merad, Laurent Lafitte – aux Opéras de Toulon et de Saint-Etienne (Le Freischütz), à l'Opéra de Rennes (L'enlèvement au Sérail, retransmis sur France 3). Sa mise en scène de Gianni Schicchi de Puccini a été accueillie par l'Opéra de Paris à l'auditorium Bastille en 2010, ainsi que ses mises en scène pour le CREA Aulnay-sous-Bois : Rose et Rose, puis Élémentaire mon cher, à l'Opéra de Paris en 2017 et 2019. Dernièrement, il a joué pour ARTE dans la série Au service de la France, a interprété le rôle d'Alfred Doolittle dans My fair Lady au Zénith d'Orléans (Production Fabrique Opéra) et a joué le rôle principal du court métrage de Jeremias Nussbaum Le bonheur des uns, récompensé par de nombreux prix.

Actuellement, Jean-Michel Fournereau met en scène Brel Barbara a capella pour l'Opéra National de Bordeaux avec l'Ensemble AEDES dirigé par Mathieu Romano et interprètera le rôle de Pablo de Faïa dans la nouvelle création de Pierre Guillois et Nicolas Ducloux: Mars 2037, en tournée : Théâtre Célestins Lyon, TNB Rennes, Volcan -Scène Nationale du Havre...

REVUE DE PRESSE

Choeur de chambre Mélisme(s)

La Petite Messe Solennelle de Rossini (mise en scène de Jos Houben et Emily Wilson)

« Plongé profondément dans la musique de Rossini merveilleusement interprétée, l'on suit une humanité soumise à un destin et qui le vit et qui le chante avec intensité. Avec un chœur puissant (chœur Mélisme(s) et des voix d'une immense qualité (Estelle Béreau, Ronan Airault...) [...] Un joyau pur. » *Toute la Culture* – Yaël Hirsch, 10 janvier 2020

« Le chœur Mélisme(s) et son chef Gildas Pungier, instigateur du projet, sont d'une justesse impressionnante. » *Classica* – Romaric Gergorin, 24 janvier 2020

L'Italienne à Alger de Rossini avec l'Ensemble Matheus au Théâtre des Champs Élysées

« Le Chœur de chambre Mélisme(s), qui séduit par son homogénéité et la qualité de ses nuances. » *Forum Opéra* – Claire-Marie Caussin, 11 Janvier 2020

« Exclusivement masculin pour l'occasion, le chœur de chambre Mélisme(s) est lui aussi impeccable et fait preuve d'un bel engagement non seulement vocal mais aussi physique. » *Bachtrach* – Stéphane Lelièvre, 12 janvier 2020

Juditha Triumphans de Vivaldi au Théâtre des Champs Élysées avec l'Ensemble Matheus

« Le chœur de chambre Mélisme (s) est quant à lui dans une forme éblouissante, laissant une empreinte d'émotions à chacune de ses interventions. Il y a à l'évidence tant dans la distribution que dans la direction une vie en ébullition. » *Forum Opéra* – Brigitte Maroillat, 11 février 2020

« Un chœur merveilleux dès les premières notes (et jusqu'aux dernières). » *Toute la Culture* – Yaël Hirsch, 12 février 2020

« Le chœur Mélisme(s) trouve la couleur juste et la précision nécessaires à la puissance des interventions des armées assyriennes ou du peuple juif. » *Resmusica* – Steeve Boscardin, 14 février 2020

La Clémence de Titus de Mozart à l'Opéra de Rennes

« Adroite articulation, mais aussi excellente opportunité pour nous féliciter du niveau de cette formation rennaise, qui d'un bout à l'autre a brillé par la qualité et la force de ses interventions. » *Unidivers* – Thierry Martin, 4 mars 2020

« Les chœurs (chœur de chambre Mélisme(s) / Opéra de Rennes) sont superbes de présence et de musicalité. » *Première loge* – Stéphane Lelièvre, 02 mars 2020

Un Requiem Allemand de J.Brahms à l'Opéra de Rennes

« Difficile de ne pas se laisser complètement entraîner par le dépouillement et l'intensité de cette prière, Mélisme(s) nous y plonge par une interprétation précise et inspirée, vocalement irréprochable et portée par une émotion non feintes. » *Unidivers* – Thierry Martin, 5 octobre 2020

« Dans le final, chaque pupitre livre successivement son "Selig sind die Toten" avec une beauté solaire et irradiante. Entre temps, tout n'est qu'émotion et raffinement, d'une extrême précision et d'un engagement de chaque instant. » *Olyrix* – Véronique Boudier, 5 octobre 2020

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

★ Praticables :

- 1 chef
- 4 chanteurs (12 chanteurs) sur 1 rang de praticables

★ Chaises :

- 8 pour les instrumentistes
- 2 bancs de piano
- 1 pour l'illustrateur

★ Instruments à gérer par l'organisateur :

- 2 pianos droits

★ Pupitres (22) :

- 12 chanteurs
- 8 instrumentistes
- 1 récitant
- 1 chef

★ Sonorisation

- 1 micro tour d'oreille (récitant)

★ Projection video

- 1 projecteur vidéo haute définition avec connexion HDMI (1920 x 1080 en format paysage).
- 1 écran – 16:9 |paysage
- Bureau, petite lampe

★ Loges individuelles (serviette, eau, quelques fruits)

Gildas Pungier
Jean-Michel Fournereau (ou Emmanuel Suarez à l'Opéra de Rennes).
Grégoire Pont

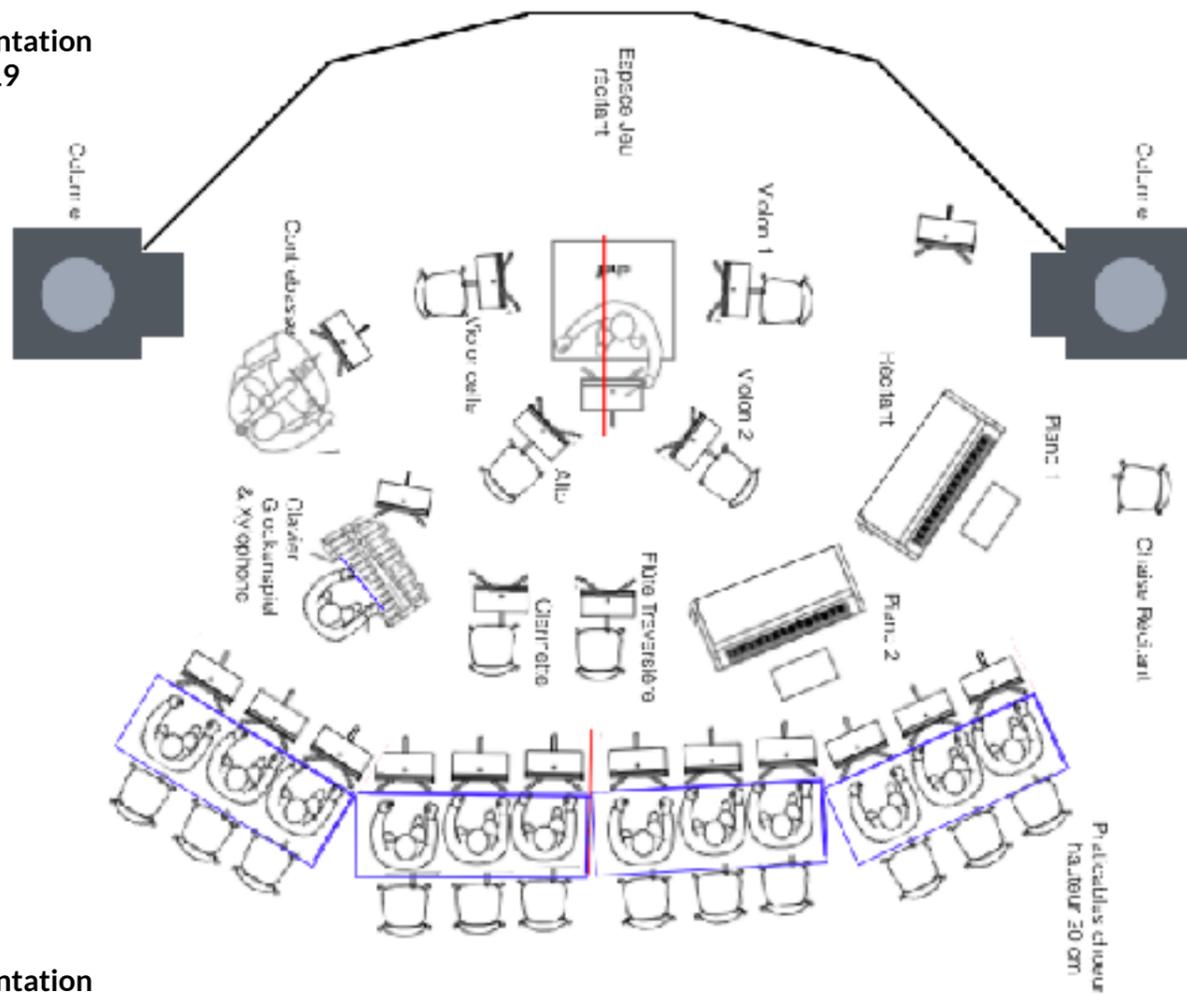
★ Loges groupes (eau, quelques fruits)

10 hommes
10 femmes

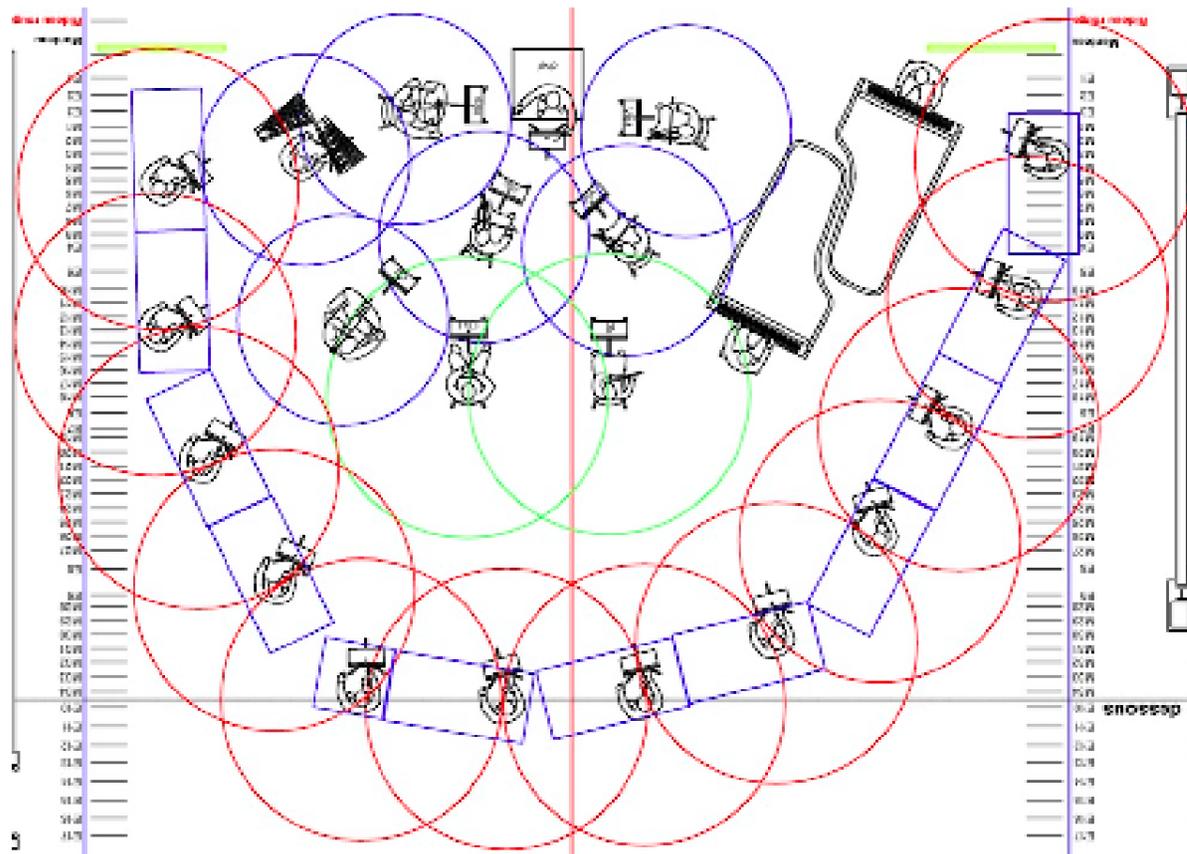
Effectif

- 12 chanteurs
 - Violon 1
 - Violon 2
 - Violoncelle
 - Alto
 - Contrebasse
- Percussionniste (Xylophone / Clavier Glocken Spiel)
 - Flûte traversière
 - Clarinette
 - 2 pianistes
 - Chef
 - Récitant
 - Illustrateur

**Plan d'implantation
hors Covid-19**

**Plan d'implantation
dans le cadre de la crise sanitaire
prenant en compte la distanciation
entre chaque
musicien**

CONTACTS

Chœur de chambre Mélisme(s)

Gildas Pungier
Directeur Artistique
direction@melismes.fr

Jean-Christophe Adeux
Délégué Général
jcadeux@melismes.fr
+33 (0)6 72 91 09 61
+33 (0)2 23 62 28 37

Karine Fauchoux
Chargée de production
administration@melismes.fr

Anne-Lucile Stauffenegger
Chargée de production & de
communication
annelucile@melismes.fr
+33 (0)6 05 49 34 06

Siège social
Association Voix Réunies
6 rue de Louardoul Uhellan
22300 Lannion

Adresse de correspondance
Opéra de Rennes
Place de la Mairie
CS 63126
35031 Rennes Cedex

melismes.fr

