

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME EN VIDÉO :

BRAHMS LE TZIGANE

CRÉATION 2021

INTERPRÉTÉ PAR
LE CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)
DIRECTION
GILDAS PUNGIER
ET LE
BANKAL TRIO

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

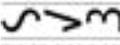

Côtes d'Armor
le Département

rennes
VIVRE EN INTELLIGENCE

SPECTACLE
vivant EN
BRETAGNE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPÉRATION CULTURELLE

centre
national
de la musique

OPÉRA
DE RENNES

BRAHMS LE TZIGANE

Gildas Pungier adapte les partitions du célèbre compositeur pour chœur, piano, contrebasse, clarinette et accordéon, et construit un pont entre la musique de Brahms et la musique populaire Tzigane.

Si l'on connaît assez bien les célèbres « danses hongroises », d'inspiration tzigane, de Johannes Brahms, sa contribution dans le même domaine au répertoire choral reste relativement ignorée du grand public. Et pourtant... Le compositeur écrit plusieurs opus consacrés à cette musique d'origine populaire, très en vogue dans l'empire Austro-Hongrois.

Les danses qui ont inspiré Brahms sont des « czardas » (littéralement « auberges » en hongrois). Ces danses de couple alternent une partie lente et une partie très rapide, agitée. Ces « czardas » viennent d'Europe de l'Est, mais Brahms les a entendues interprétées à la façon des musiciens tziganes. Quasi improvisées, elles étaient pour les musiciens tziganes l'occasion de montrer leur éblouissante virtuosité tout en défendant l'esprit de liberté de ce peuple nomade.

Le pari de Gildas Pungier ? Faire se confronter et se rencontrer la musique tzigane et les pièces de Brahms s'en inspirant ! Pari audacieux mais enthousiasmant ! Avec la complicité du Bankal Trio qui s'est donné pour mission l'interprétation de la musique d'Europe de l'Est (notamment des Balkans), ce programme mélange avec jubilation et nostalgie la musique populaire et la musique savante.

UNE VERSION "PETITE CUISINE MUSICALE"

Ce programme existe sous la forme d'un concert commenté en direct par Gildas Pungier avec la complicité des chanteurs et instrumentistes. Ce format permet aux spectateurs d'entrer dans la "cuisine" du compositeur et de découvrir 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 de déguster l'oeuvre et d'en savourer toutes les subtilités.

Choeur Mélisme(s)

12 chanteurs

Colette Diard

Piano

Bankal Trio

Matthieu Langlet (clarinette)

Nicolas Even (accordéon)

Yves-Pol Ruelloux

(contrebasse)

Gildas Pungier

Arrangements et direction

CALENDRIER

15 juillet 2021

Création

Festival Voce Humana

30 & 31 août 2021

dans le cadre de la programmation d'été de l'Opéra de Rennes

Août 2022

Festival Lieux Mouvants

Avec le soutien de Spectacle Vivant en Bretagne, du Centre National de la Musique et du Ministère de la Culture, dans le cadre du Plan de Relance.

Durée - 1h15

LE CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

Créé en 2003 dans les Côtes d'Armor par son directeur artistique Gildas Pungier, le Chœur de Chambre Mélisme(s) poursuit depuis ses débuts un parcours musical varié et toujours exigeant. La résidence à l'Opéra de Rennes depuis 2016 a contribué à forger une identité singulière dans laquelle la double activité de Mélisme(s), chœur de chambre et chœur lyrique, permet un enrichissement mutuel des répertoires abordés.

Le travail unique de Gildas Pungier sur le son, l'équilibre recherché entre l'expression individuelle des chanteurs et chanteuses et le collectif du chœur, la diversité même des formes abordées par l'ensemble (répertoire a cappella, œuvres pour chœur et piano ou ensemble instrumental, oratorio, opéra), donnent à Mélisme(s) une couleur unique et une grande plasticité, lui permettant d'interpréter avec la même exigence une grande variété de répertoires allant des grands compositeurs classiques à la création contemporaine, du romantisme allemand aux compositeurs français et bretons (de la fin XIXe- début XXe).

Particulièrement intéressé par les musiques populaires et traditionnelles, et convaincu qu'elles sont une source revivifiante pour l'interprétation de la musique « savante », Gildas Pungier n'hésite pas à y puiser l'inspiration qui irrigue régulièrement le travail et les répertoires abordés par le chœur. C'est ainsi que le compagnonnage avec Marthe Vassallo, l'une des grandes voix de la Bretagne, a donné lieu à de nombreux projets dans lesquels la musique traditionnelle rencontre la musique des compositeurs bretons (Ladmirault, Le Flem, Ropartz).

Mélisme(s) s'épanouit également en empruntant des « chemins de traverse », mis en œuvre par un travail de transcription de son directeur musical. C'est ainsi que la rencontre entre l'émergence des instruments à vents au XVIIIème siècle et les voix a donné lieu à des versions spécialement adaptées de la Création de Haydn et de la Messe en ut de Mozart, en collaboration avec l'ensemble à vent sur instruments d'époque A Venti. Quand l'humour et la poésie des metteurs en scène Jos Houben et Emily Wilson rencontrent la musique de Rossini, cela donne une mise en scène décalée de la « petite messe solennelle », remarquée par la critique nationale. Plus récemment, une version chantée du Carnaval des animaux de St Saëns a vu le jour sur un texte d'Emmanuel Suarez. Enfin, le lien entre la musique tzigane et les œuvres de Brahms ont permis la création en 2021 de « Brahms le Tzigane ».

Convaincu de la force et de l'enrichissement des rencontres, Gildas Pungier sollicite régulièrement de nombreux artistes et personnalités d'horizons variés qui cheminent aux côtés de Mélisme(s) lors de ses différents projets, que ce soit la soprano Sabine Devieille, les compositeurs Eric Tanguy, Olivier Mellano et Karol Mossakowski, l'organiste Thomas Ospital, le pianiste Adam Laloum, le baryton Guillaume Andrieux, la chanteuse Keren Ann, le dessinateur Grégoire Pont ou bien la présentatrice de France Musique Denisa Kerschova.

Fortement implanté dans sa région d'origine, le Chœur de Chambre Mélisme(s) est heureux de collaborer régulièrement avec l'Orchestre National de Bretagne, avec l'Ensemble Matheus de Jean-Christophe Spinosi, ou bien encore avec le Banquet Céleste de Damien Guillon.

Des salles bretonnes aux plus grandes scènes hexagonales (Théâtre des Champs-Élysées, Halle aux Grains, Besançon, Compiègne, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Dunkerque, Rouen...) ou aux festivals prestigieux (La Chaise Dieu, Noiriac, Annecy, Rocamadour, Besançon, Beaune, Sablé-sur-Sarthe...), de la Philharmonie du Luxembourg aux Festivals d'Utrecht et Ars Musica de Bruxelles, Mélisme(s) se déploie sur un vaste territoire.

Le Chœur de Chambre Mélisme(s) / Opéra de Rennes s'honore d'avoir compté parmi ses membres de jeunes chanteurs et chanteuses parmi les plus brillants de leur génération, des sopranos Sabines Devieille, Maylis de Villoutreys et Elsa Benoit à la mezzo Ambroisine Bré en passant par le ténor Cyrille Dubois et les barytons Jean-Christophe Lanièce et Timothée Varon. Il s'attache donc à poursuivre cette mission d'insertion professionnelle, notamment dans le cadre de projets en partenariat avec le Pont Supérieur d'Enseignement Bretagne-Pays de la Loire.

Passionné par la transmission et le lien avec les publics, Gildas Pungier en fait un axe important de son projet avec Mélisme(s) : des « Petites Cuisines Musicales » (filmées ou en public, elles permettent à l'auditeur d'entendre une œuvre avec des clés de compréhension spécialement adaptées) aux projets communs avec des enfants en école primaire, des interventions en prison aux liens avec les chœurs amateurs, ou avec le projet DEMOS en Centre Bretagne, c'est tout un travail en profondeur qui se déploie chaque saison, faisant du chœur un acteur incontournable de l'action culturelle en région.

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. En 2021 sort un quatrième disque, « Le Carnav(oc)al des Animaux », version pour chœur, ensemble instrumental et récitant de l'œuvre de Camille Saint-Saëns, arrangée par Gildas Pungier, sur des textes d'Emmanuel Suarez (4 étoiles **** du Magazine Classica.).

Par ailleurs, ce projet du « Carnav(oc)al des Animaux » donne lieu à une collaboration avec l'entreprise Artefacto donnant lieu à une expérience de réalité augmentée pour (re)découvrir cette version de l'œuvre en 2.O.

GILDAS PUNGIER

DIRECTEUR ARTISTIQUE DU CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

Après une solide formation musicale générale aux conservatoires de Lorient et Versailles en clarinette, musique de chambre, harmonie, contrepoint, fugue et analyse couronnée par de nombreux premiers prix, Gildas Pungier découvre l'art vocal et y reconnaît son domaine de prédilection.

En 1994 il prend la direction du Chœur de l'Opéra de Rennes, qu'il fait considérablement évoluer au fil de nombreuses productions. Pour prolonger cette action, il crée en 2003 le Chœur de Chambre Mélisme(s).

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-Élysées à Paris).

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, Rudolf Piehlmayer...).

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 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 réalisé 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 effectue ce même travail dans le domaine de l'oratorio en transcrivant pour voix et octuor à vents de la Création de Haydn à partir de la version originale du compositeur Druschetzky, puis en réalisant « à l'identique », dans le style de Mozart, une version de la Messe en ut de ce compositeur.

Il réalise également les arrangements musicaux (ajout de parties vocales sur la musique de St Saëns) du Carnav(oc)al des animaux, ainsi qu'un travail sur la musique vocale de Brahms d'inspiration tzigane en l'orchestrant avec trio instrumental (clarinette-accordéon-contrebasse) et piano.

Gildas Pungier est sollicité par la Philharmonie de Paris dans le cadre des projets DEMOS pour la réalisation d'arrangements pour des orchestres d'enfants.

Par ailleurs, depuis 2015 il intervient au Pont d'Enseignement Supérieur Bretagne-Pays de la Loire (écriture pour chefs de chœur, direction de chœur, ensembles vocaux).

LE BANKAL TRIO

Créé en 2010, le Bankal trio est un projet né de la rencontre entre trois musiciens bretons : Matthieu Langlet à la clarinette, Yves-Pol Ruelloux à la contrebasse, et Nicolas Even à l'accordéon chromatique.

La musique du Bankal trio est une invitation au voyage, dans la péninsule des Balkans (Bulgarie, Macédoine, Roumanie...). Tantôt musique festive où l'on se laisse entraîner par les rythmes endiablés des suites bulgares tantôt nostalgique avec ses mélodies populaires intemporelles qui nous renvoient à notre propre histoire : la vie, l'amour, la famille, le partage et la mort.

Les musiciens de Bankal trio interprètent des thèmes populaires qui ont ponctué leur parcours musical et également des compositions. Les arrangements originaux laissent place à l'improvisation et à la virtuosité des instrumentistes.

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 (choeur 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 :
 - Choeur (12 chanteurs) sur 1 rang de praticables (20cm).Sauf si le public est surélevé par rapport à la scène.

Dans le cadre de crise sanitaire actuelle, un espace de 2m entre chaque chanteur doit être respecté.

 - 1 praticable chef

 - ★ Chaises :
 - 15 pour les instrumentistes et les chanteurs
 - 1 banc de piano

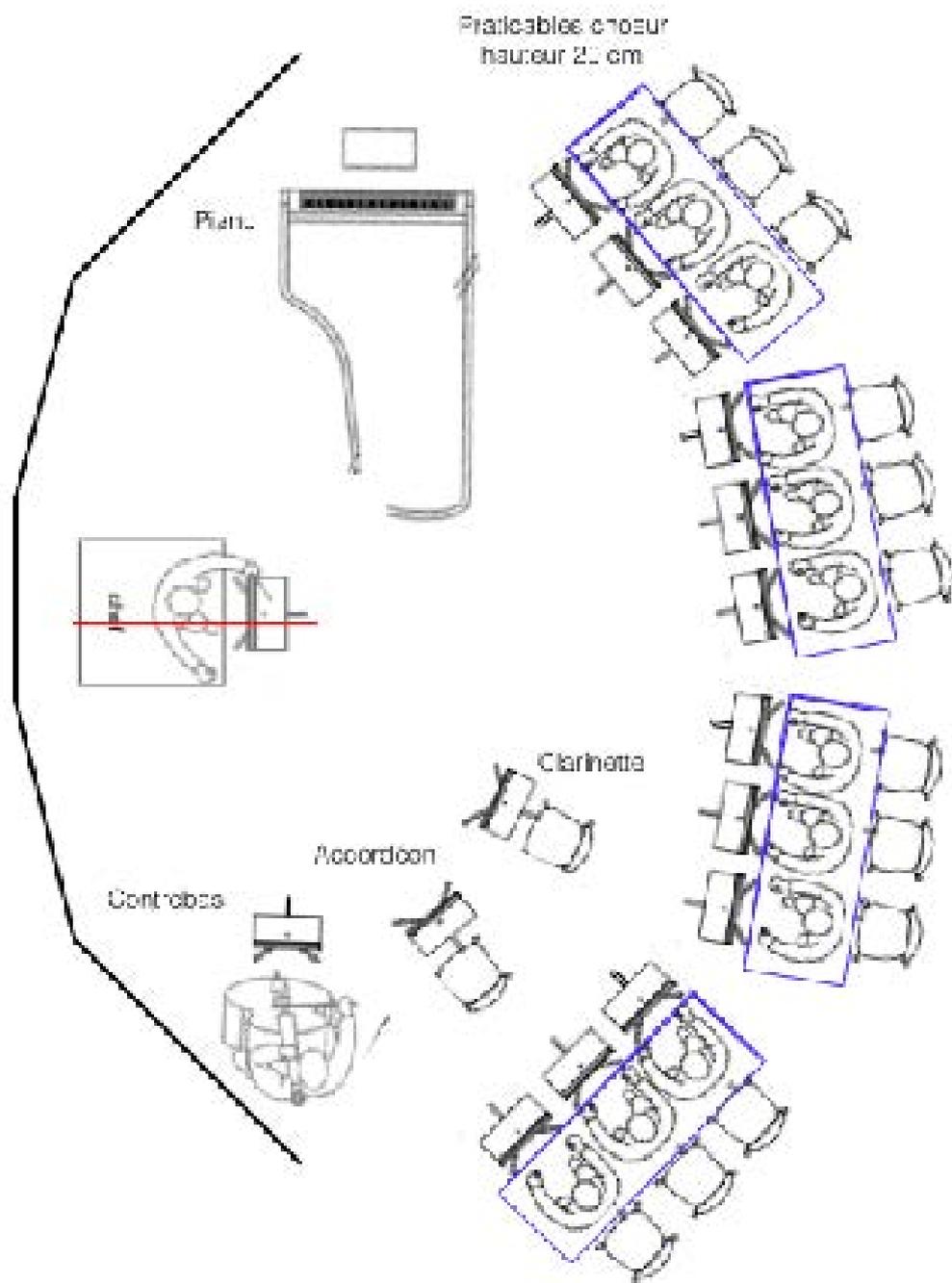
 - ★ Instruments à gérer par l'organisateur :
 - 1 piano à queue (type Yamaha C5)

 - ★ Pupitres (16) :
 - 12 chanteurs
 - 3 instrumentistes
 - 1 chef

 - ★ Sonorisation
En fonction du lieu. Une légère sonorisation des voix est possible. Pour les instrumentistes - en fonction du lieu, contactez Yves-Pol Ruelloux pour le Bankal Trio polocello@gmail.com - 06 23 14 82 83

 - ★ Lumière :
Pleins feux
-
- ★ Loges individuelles (serviette, eau, quelques fruits)
Gildas Pungier

 - ★ Loges groupes (eau, quelques fruits)
 - 9 hommes
 - 7 femmes

CONTACTS

Choeur 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

Le choeur de chambre Mélisme(s) est en résidence à l'Opéra de Rennes.

Le choeur 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.

Côtes d'Armor
le Département

rennes
VIVRE EN INTELLIGENCE

