

OPÉRA
DE RENNES

ORATORIOS
DE PÂQUES
et de l'Ascension

JEAN-SÉBASTIEN BACH

LE BANQUET CÉLESTE
CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

21/04/2023. 20h

Église Saint-Germain de Rennes

Durée 1h30 entracte inclus

LAFaurie
1991

Oratorio de Pâques

BWV 249

Oratorio de l'Ascension

BWV 11

JEAN-SÉBASTIEN BACH

LE BANQUET CÉLESTE

direction Damien Guillon

CHŒUR DE CHAMBRE

MÉLISME(S)

direction Gildas Pungier

*Ensembles en résidence à
l'Opéra de Rennes*

Damien Guillon, *direction
musicale*

Céline Scheen, *soprano*

Paul Figuer, *alto*

Thomas Hobbs, *ténor*

Benoît Arnould, *basse*

LE BANQUET CÉLESTE

Violons I

Marie Rouquié, Paul-Marie
Beauy, Liv Heym

Violons II

Simon Pierre, Morag Johnson
Laurie Bourgeois

Altos

Deirdre Dowling, Géraldine
Roux

Contrebasse

Michael Chaunu

Violoncelle

Rebecca Rosen

Traversos

Anna Besson, Marion Hély

Flûte

Marine Sablonnière

Hautbois

Patrick Beaugiraud, Jean-Marc
Philippe

Basson

Julien Debordes

Trompettes

Guy Ferber, Emmanuel Mure
Xavier Geandreau

Timbales

Thomas Holzinger

Clavecin

Brice Sailly

Orgue

Kevin Manent-Navratil

CHŒUR DE CHAMBRE

MÉLISME(S)

Sopranos

Aurélie Marchand, Solenne
Desprez, Marie-Pierre Peloil

Altos

Laura Jarrell, Caroline Marçot
Marie-Françoise Nihoul

Ténors

Matthieu Chapuis, Jérôme
Desprez, Olivier Rault

Basses

Adrien Bâty, Vincent Bigot-
Frieden, Etienne Chevallier

Entretien avec Damien Guillon, directeur artistique du Banquet Céleste

En tant que chanteur et chef, quelle relation entretenez-vous avec l'œuvre de Jean-Sébastien Bach ?

La musique de Jean-Sébastien Bach m'accompagne depuis mon enfance. En effet, jeune chanteur à la Maîtrise de Bretagne, j'ai très tôt chanté et joué la musique de ce grand compositeur de l'époque baroque. Cette musique est d'une incroyable richesse d'écriture, le contrepoint y est très raffiné, et Bach fait sans cesse preuve d'inventivité dans ses œuvres. Sa musique est devenue au fil du temps le cœur de mon activité musicale comme chanteur, et je poursuis l'exploration de son œuvre aujourd'hui en tant que chef.

Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ces oratorios ?

Ces deux oratorios ne sont pas les œuvres les plus connues de Bach et pourtant ils recèlent des trésors musicaux. Pâques et l'Ascension sont deux grandes fêtes chrétiennes, Bach disposait pour ces occasions de forces musicales importantes, un orchestre très fourni, un chœur et des solistes, ce qui lui a permis de développer des chœurs festifs et solennels. On trouve des pièces purement instrumentales en ouverture de l'*Oratorio de Pâques* notamment, chose assez rare dans ses œuvres sacrées. La variété orchestrale est particulièrement riche dans ces œuvres, du grand chœur concertant avec l'ensemble des musiciens à l'Air très intime pour le Traverso solo. Bach utilise toute la palette orchestrale et vocale pour servir le texte de la liturgie.

Pourquoi avoir décidé de les associer dans ce programme ?

Pâques célèbre la résurrection du Christ, et l'Ascension la montée de Jésus vers Dieu, son père ; deux fêtes liturgiques qui se suivent dans le calendrier. Il y a donc une cohérence à les associer au sein d'un même concert. D'un point de vue plus musical, même si ces deux œuvres n'ont pas été écrites la même année, elles utilisent le même effectif orchestral et choral et permettent ainsi d'observer comment Bach a mis en musique ces deux piliers de la chrétienté avec les mêmes forces musicales.

Le concert est prévu à l'église Saint-Germain à Rennes, quelles sont les spécificités de ce lieu par rapport à une salle de spectacle ? Est-ce important pour vous d'interpréter ce répertoire dans une église ?

Ces œuvres de Bach ont été écrites pour l'église Saint-Thomas à Leipzig qui est un grand édifice, dont l'acoustique est particulièrement belle, précise et généreuse. On retrouve à l'église Saint-Germain à Rennes ces qualités. Jouer dans une église peut parfois mettre en difficulté les musiciens lorsque l'acoustique du lieu est trop large, mais je crois beaucoup à l'adéquation du lieu et de la musique. Un compositeur n'écrit pas de la même façon pour un lieu sacré et pour un théâtre ; les musiciens jouent toujours en « dialogue » avec l'acoustique du lieu. On ne joue pas de la même façon dans un théâtre à l'acoustique souvent plus « sèche » que dans une église à l'acoustique plus « ample ». La manière de jouer et de chanter doit s'adapter, il s'engage un dialogue entre le son produit par le musicien et sa résonance dans le lieu. Enfin, que l'on croit ou non en Dieu, l'adéquation entre la musique et le lieu pour laquelle elle a été écrite est toujours inspirante.

Propos recueillis par Camille Vieuble-Têtu
pour Le Banquet Céleste

Oratorios de Pâques et de l'Ascension

Avec l'*Oratorio de Pâques*, Bach apporte une réponse joyeuse à la *Passion selon saint Jean*, avec quatre personnages qui déroulent l'histoire : Simon Pierre, Jean, Marie-Madeleine et Marie de Jacques, rejoints pour le final par le Chœur. Une page à l'enthousiasme communicatif, qui contraste avec l'*Oratorio de l'Ascension* qui évoque par l'intermédiaire d'un évangéliste le voyage mystique du corps du Christ vers les cieux, victoire définitive sur la mort. Marquant deux des moments les plus cruciaux de la liturgie chrétienne, ces œuvres ont permis à Bach de déployer tout son génie évocateur, dramaturgique, et sa maîtrise encore inégalée de l'écriture de la musique sacrée pour la voix.

1 - Oster-Oratorium BWV 249 - Kommt, eilet und laufet
Oratorio de Pâques BWV 249 - Venez, hâtez-vous,
courez d'un pas rapide

1 - Sinfonia

2 - Adagio

3 - Air (Duo) [Ténor, Basse]

Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße,

Venez, hâtez-vous, courez d'un pas rapide,

Erreicht die Höhle, die Jesum bedeckt !

Atteignez la caverne, qui couvre Jésus !

Lachen und Scherzen

Rires et ambiance joyeuse

Begleitet die Herzen,

Accompagnent les coeurs,

Denn unser Heil ist auferweckt.

Car notre salut s'est relevé.

4 - Récitatif [Alto, Soprano, Ténor, Basse]

Alto MARIA MAGDALENA :

O kalter Männer Sinn !

Ô pensée des hommes sans cœur !

Wo ist die Liebe hin,

Où donc est parti l'amour,

Die ihr dem Heiland schuldig seid ?

Dont vous êtes redevables au Sauveur ?

Soprano MARIA JACOBI :

Ein schwaches Weib muss euch beschämen !

Il faut qu'une faible femme vous confonde !

Ténor PETRUS :

Ach, ein betrübtes Grämen

Ah, une affliction pleine de désolation

Basse JOHANNES :

Und banges Herzeleid

Et un cœur blessé marqué d'inquiétude

Ténor, Basse PETRUS, JOHANNES :

Hat mit gesalznen Tränen

Avec des larmes au goût salé

Und wehmutsvollem Sehnen

Et une ferveur pleine de mélancolie

Ihm eine Salbung zgedacht,

Lui ont destiné une onction

Soprano, Alto MARIA JACOBI, MARIA MAGDALENA :

Die ihr, wie wir, umsonst gemacht.

que vous comme nous faites en vain.

5 - Air [Soprano]

MARIA JACOBI :

Seele, deine Spezereien

Âme, tes aromates

Sollen nicht mehr Myrrhen sein.

Ne doivent plus être de la Myrrhe.

Denn allein

Car seul

Mit dem Lorbeerkränze prangen,

Resplendir de la couronne de lauriers

Stillt dein ängstliches Verlangen.

Apaise ton vœu inquiet.

6 - Récitatif [Ténor, Basse, Alto]

Ténor PETRUS :

Hier ist die Gruft

Ici est le tombeau

Basse JOHANNES :

Und hier der Stein,

Et ici la pierre,

Der solche zugedeckt.

Qui a servi à le fermer

Wo aber wird mein Heiland sein ?

Mais où est mon sauveur ?

Alto MARIA MAGDALENA :

Er ist vom Tode auferweckt !

Il s'est réveillé d'entre les morts !

Wir trafen einen Engel an,

Nous avons rencontré un ange,

Der hat uns solches kundgetan.

Qui nous a annoncé de telles choses.

Ténor PETRUS :

Hier seh ich mit Vergnügen

Ici je vois avec plaisir

Das Schweißstuch abgewickelt liegen.

Le linceul étendu, déroulé.

7 - Air [Ténor]

PETRUS :

Sanfte soll mein Todeskummer,

Mon chagrin mortel peut maintenant s'adoucir,

Nur ein Schlummer,

N'être plus qu'un sommeil,

Jesu, durch dein Schweiß Tuch sein.

Jésus, au travers de ton linceul.

Ja, das wird mich dort erfrischen

Oui, cela est vraiment sujet à me donner réconfort,

Und die Zähren meiner Pein

Et les pleurs de mon tourment

Von den Wangen tröstlich wischen

À essayer de mes joues de façon consolante.

8 - Récitatif [Soprano, Alto]

MARIA JACOBI, MARIA MAGDALENA :

Indessen seufzen wir

Soupirons cependant

Mit brennender Begier :

Avec un désir brûlant :

Ach, könnt es doch nur bald geschehen,

Ah si on pouvait bientôt contempler,

Den Heiland selbst zu sehen !

Et voir le Sauveur lui-même !

9 - Air [Alto]

MARIA MAGDALENA :

Saget, saget mir geschwinde,

Dis-moi vite,

Saget, wo ich Jesum finde,

Dis-moi où je peux trouver Jésus,

Welchen meine Seele liebt !

Lui que j'aime en mon âme
Komm doch, komm, umfasse mich ;
Viens donc, viens, enserre-moi
Denn mein Herz ist ohne dich
Car mon cœur sans toi
Ganz verwaiset und betrübt.
Est tout exilé et affligé.

10 - Récitatif [Basse]

JOHANNES :

Wir sind erfreut,
Nous nous réjouissons
Dass unser Jesus wieder lebt,
Que notre Jésus vive à nouveau.
Und unser Herz,
Et notre cœur
So erst in Traurigkeit zerfließen und geschwebt
Tout d'abord liquéfié et suspendu dans la tristesse
Vergisst den Schmerz
A oublié la douleur
Und sinnt auf Freudenlieder ;
Et pense à un chant de joie ;
Denn unser Heiland lebet wieder.
Car notre Sauveur vit à nouveau.

11 - Chœur

Preis und Dank

Gloire et action de grâce
Bleibe, Herr, dein Lobgesang.
Restent, Seigneur, ton chant de louange.
Höll und Teufel sind bezwungen,
L'enfer et le démon sont défaits
Ihre Pforten sind zerstört.
Ses portes sont broyées

Jauchzet, ihr erlösten Zungen,

Jubilez, langues déliées,

Dass man es im Himmel hört.

De ce qu'on entend dans le Ciel.

Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen,

Ouvrez, vous les Cieux, vos arcs de Triomphe,

Der Löwe von Juda kommt siegend gezogen !

Le lion de Juda vient passer triomphant !

Traduction : Père Yannig de Parcevaux (mai 2006)

**II - Himmelfahrts-Oratorium BWV 11 - Lobet Gott in
seinen Reichen**

**Oratorio de l'Ascension BWV 11 - Louez Dieu dans ses
royaumes**

1 - Chœur

Lobet Gott in seinen Reichen,

Louez Dieu dans ses royaumes,

Preiset ihn in seinen Ehren,

Prônez-le dans sa gloire,

Rühmet ihn in seiner Pracht ;

Glorifiez-le dans sa splendeur ;

Sucht sein Lob recht zu vergleichen,

Cherchez à trouver des louanges à sa mesure

Wenn ihr mit gesamten Chören

En lui adressant par les voix de tous vos chœurs

Ihm ein Lied zu Ehren macht !

Un cantique d'honneur.

2 - Récitatif [Ténor]

ÉVANGÉLISTE :

Der Herr Jesus hub seine Hände auf und segnete seine Jünger,

Notre Seigneur Jésus leva les mains et bénit ses disciples

Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen.
Et il se fit que, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux.

3 - Récitatif [Basse]

Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah ?

Ah, Jésus, ton départ est-il déjà si proche ?

Ach, ist denn schon die Stunde da,

Hélas, l'heure est-elle déjà venue

Da wir dich von uns lassen sollen ?

Où nous devons nous séparer de toi ?

Ach, siehe, wie die heißen Tränen

Ah, vois quels pleurs abondants

Von unsern blassen Wangen rollen,

Ruissellent sur nos joues livides,

Wie wir uns nach dir sehnen,

Quel douloureux regret nous avons de toi,

Wie uns fast aller Trost gebricht.

Toute consolation nous faisant défaut.

Ach, weiche doch noch nicht !

Ah, ne t'éloigne donc pas encore !

4 - Air [Alto]

Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben,

Ah, demeure donc, ma vie chérie,

Ach, fliehe nicht so bald von mir !

Ah, ne t'enfuis pas si tôt de moi !

Dein Abschied und dein frühes Scheiden

Ton adieu et ton départ prématuré

Bringt mir das allergrößte Leiden

Me causent la plus grande des douleurs,

Ach ja, so bleibe doch noch hier ;

Ah, demeure donc encore ici,

Sonst werd ich ganz von Schmerz umgeben.

Sinon je serai tout entier entouré de douleur.

5 - Récitatif [Ténor]

ÉVANGÉLISTE :

Und ward aufgehoben zusehends und fuhr auf gen Himmel,

Et l'on put le voir s'élever et monter au ciel,

Eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen,

Un nuage le déroba à nos regards,

Und er sitzt zur rechten Hand Gottes.

Et il est assis à la droite de Dieu.

6 - Choral

Nun lieget alles unter dir,

Maintenant tout se trouve en-dessous de toi,

Dich selbst nur ausgenommen ;

À l'exception de toi-même ;

Die Engel müssen für und für

Les anges doivent un à un

Dir aufzuwarten kommen.

Venir se mettre à ton service.

Die Fürsten stehn auch auf der Bahn

Les Princes sont aussi en route

Und sind dir willig untertan ;

Et te sont docilement soumis ;

Luft, Wasser, Feuer, Erden

Les airs, les eaux, le feu, la terre

Muß dir zu Dienste werden.

Doivent être à tes ordres.

7a - Récitatif [Ténor, Basse]

Ténor ÉVANGÉLISTE :

Und da sie ihm nachsahen gen Himmel fahren,

Et alors qu'ils le regardaient monter au Ciel,

**Siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern,
welche auch sagten :**

*Se tenaient près d'eux deux hommes en vêtements blancs, qui
dirent aussi :*

Ténor et basse DEUX HOMMES :

Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel ?

Vous, gens de Galilée, que faites-vous là debout à contempler le ciel ?

Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel,

Ce même Jésus, qui vous est enlevé pour aller au ciel,

Wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren.

Reviendra comme vous l'avez vu monter au ciel.

7b - Récitatif [Alto]

Ach ja! so komme bald zurück :

Ah oui ! ne tarde pas à revenir :

Tilg einst mein trauriges Gebärden,

Bannis ma triste affliction,

Sonst wird mir jeder Augenblick

Sinon chaque instant me sera odieux

Verhaßt und Jahren ähnlich werden.

Et il en sera ainsi des années.

7c - Récitatif [Ténor]

ÉVANGÉLISTE :

Sie aber beteten ihn an,

Mais ils l'adorèrent

Wandten um gen Jerusalem von dem Berge,

Et se mirent en route vers Jérusalem, partant du mont,

Der da heißet der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem

Appelé Mont des Oliviers, situé près de Jérusalem

Und liegt einen Sabbater-Weg davon,

À la distance d'un chemin de Sabbat,

Und sie kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude.

Et ils revinrent à Jérusalem dans une grande joie.

8 - Air [Soprano]

Jesu, deine Gnadenblicke

Jésus, je continue pourtant

Kann ich doch beständig sehn.

A voir tes regards de grâce.

Deine Liebe bleibt zurücke,

Ton amour m'est resté,

Daß ich mich hier in der Zeit

De sorte qu'à présent

An der künftgen Herrlichkeit

Je me réconforte à l'avance

Schon voraus im Geist erquicke,

En esprit à l'heure de la splendeur future

Wenn wir einst dort vor dir stehn.

Où il nous sera donné de comparaître devant toi.

9 - Choral

Wenn soll es doch geschehen,

Quand cela se produira-t-il donc,

Wenn kömmt die liebe Zeit,

Quand viendra l'heure très chère

Daß ich ihn werde sehen,

Où je le verrai

In seiner Herrlichkeit ?

Dans sa splendeur ?

Du Tag, wenn wirst du sein,

Ô jour, quand seras-tu là,

Daß wir den Heiland grüßen,

Jour où nous pourrons accueillir le Sauveur,

Daß wir den Heiland küssen ?

Jour où nous pourrons embrasser le Sauveur,

Komm, stelle dich doch ein !

Arrive donc, présente-toi.

Traduction : Walter F. Bischof

LE BANQUET CÉLESTE

Fondé en 2009 par Damien Guillon, Le Banquet Céleste occupe une place singulière dans le paysage des ensembles baroques français et s'empare du répertoire des musiques anciennes avec un élan personnel. Fort de sa riche expérience, Damien Guillon réunit aujourd'hui instrumentistes et chanteurs autour d'un projet dont il incarne la dimension humaine et artistique.

Le Banquet Céleste attire l'attention du public et de la presse par l'originalité de sa démarche. Damien Guillon rassemble des musiciens pour des programmes dont l'effectif varie en fonction des propositions artistiques. Chef d'orchestre, à la tête d'un ensemble dont il rejoint parfois les rangs en tant que chanteur ou claveciniste, Damien Guillon alimente un désir commun, un élan collectif. Une approche singulière, véritable signature du Banquet Céleste. Les programmes imaginés par Damien Guillon traversent l'Europe de la Renaissance et du Baroque, allant des compositeurs les plus célèbres (J.-S. Bach, J. Dowland, G.F. Händel, G.B. Pergolesi, H. Purcell, A. Vivaldi) à ceux dont une partie de la musique reste encore à découvrir (G. Frescobaldi, A. Caldara, A. Stradella, P.H. Erlebach, J.H. Karpberger). Saluées par la presse, les parutions discographiques du Banquet Céleste offrent quant à elles de nouvelles interprétations de référence.

En Bretagne, Damien Guillon tisse des liens privilégiés avec sa région natale et s'associe à des institutions de premier plan. Depuis 2016, Le Banquet Céleste s'épanouit dans une résidence à l'Opéra de Rennes, reconnu pour son dynamisme et sa capacité à se jouer des formes et des répertoires. En 2021, Le Banquet Céleste s'empare à nouveau de la scène lyrique de l'Opéra de Rennes avec *Rinaldo* de Händel, une production mise en scène par Claire Dancoisne.

Également sollicité en France et en Europe, Le Banquet Céleste se produit dans de nombreux festivals tels le Festival de Saintes, Festival de La Chaise Dieu, Klangvokal Festival de Dortmund, Musiq'3 à Bruxelles ou encore Oudemuziek Festival à Utrecht. L'ensemble est invité à prendre part à de prestigieuses saisons

musicales en France à la Chapelle Royale du Château de Versailles, Angers Nantes Opéra, Théâtre de Caen, T.A.P de Poitiers, la Seine Musicale ou à l'étranger au Concertgebouw de Bruges, de Singel International Arts Centre (Anvers), Musiekcentrum de Bijloke (Gand) pour n'en citer que quelques-unes.

Le Banquet Céleste oriente depuis sa création une partie de ses recherches vers la musique de J.-S. Bach ; entre autres dans le cadre d'un cycle de Cantates ayant fait l'objet de plusieurs programmes et enregistrements dont « Trinitatis » qui paraîtra au printemps 2023 chez Alpha Classics. En 2019, l'ensemble fête ses 10 ans avec une série de concerts de la *Passion selon Saint Jean*, avant de se consacrer aux *Oratorios de Pâques* et de *l'Ascension*. En 2024, Damien Guillon célébrera les 15 ans du Banquet Céleste avec la *Passion selon Saint-Matthieu*.

Le Banquet Céleste, ensemble résident à l'Opéra de Rennes reçoit l'aide en conventionnement du Ministère de la Culture (DRAC Bretagne), du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine et de la Ville de Rennes. Les projets du Banquet Céleste sont soutenus par le Centre National de la Musique, Spectacle Vivant en Bretagne, la SPEDIDAM, l'ADAMI et la SACEM. Le Banquet Céleste est adhérent de l'association Arviva - Arts Vivants, Art Durables, membre de la F.E.V.I.S et administrateur de Profedim.

Damien Guillon, direction

Reconnu pour son engagement au service du répertoire baroque, Damien Guillon occupe les devants de la scène lyrique française et internationale depuis près de vingt ans. Contre-ténor et chef d'orchestre, Damien Guillon démarre sa formation musicale à la Maîtrise de Bretagne avant d'intégrer le Centre de Musique Baroque de Versailles puis la prestigieuse Schola Cantorum de Bâle. Invité à se produire aux côtés de chefs et d'orchestres renommés, c'est depuis la Bretagne, sa région natale qu'il écrit maintenant le nouveau chapitre de son engagement artistique. À la tête du Banquet Céleste, ensemble associé à l'Opéra de Rennes depuis 2016, Damien Guillon porte son projet artistique dédié au répertoire baroque et fédère autour de lui instrumentistes et artistes lyriques reconnus.

CHŒUR 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), à la fois chœur de chambre et chœur lyrique, permet un enrichissement mutuel des répertoires abordés, allant des grands compositeurs classiques à la création contemporaine, du romantisme allemand aux compositeurs français et bretons (de la fin XIXe- début XXe). Cette diversité est également rendue possible grâce au travail unique de Gildas Pungier sur le son, l'équilibre recherché entre expression individuelle et le collectif du chœur, qui donnent à l'ensemble sa couleur unique et sa grande plasticité.

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 du chœur. Mélisme(s) s'épanouit également en empruntant des « chemins de traverse », mis en œuvre par les transcriptions de son directeur musical, comme avec *la Création* de Haydn et la *Messe en ut* de Mozart, en collaboration avec l'ensemble A Venti ; la *Petite Messe solennelle* de Rossini, mise en scène par Jos Houben et Emily Wilson ; la version chantée du *Carnaval des animaux* de Saint-Saëns, arrangée par Gildas Pungier, sur un texte d'Emmanuel Suarez ; ou encore « Brahms le Tzigane », mettant en lumière l'inspiration tzigane dans la musique de Brahms, en collaboration avec le BanKal Trio (ce programme a donné lieu à un enregistrement à paraître à l'automne 2023 pour le label Ad Vitam records).

Ses compagnonnages reflètent un véritable pilier de la vie du chœur, car Gildas Pungier sollicite régulièrement de nombreux artistes d'horizons variés à venir cheminer aux côtés de Mélisme(s) lors de ses différents projets : Sabine Devieille, Eric

Tanguy, Olivier Mellano, Karol Mossakowski, Marthe Vassallo, Thomas Ospital, Adam Laloum, Guillaume Andrieux, Keren Ann, Grégoire Pont ou encore Denisa Kerschova.

Le Chœur de chambre Mélisme(s) collabore également avec le Banquet Céleste de Damien Guillon, l'Orchestre National de Bretagne, ou l'Ensemble Matheus de Jean Christophe Spinosi. Par ailleurs, 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 : Sabine Devieilhe, Maylis de Villoutreys, Elsa Benoit, Ambroisine Bré, Cyrille Dubois, Jean-Christophe Lanièce, Timothée Varon...

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. « Le Carnav(oc)al des Animaux », quatrième disque sorti en 2021, est « coup de cœur » de l'Académie Charles Cros, et 4 étoiles **** du Magazine Classica).

La saison 2022-2023 voit le Chœur de Chambre Mélisme(s) poursuivre son déploiement régional et hexagonal, notamment à la Seine Musicale (*Carnav(oc)al des Animaux, Oratorios de Pâques et de l'Ascension* de Bach) et au Théâtre de l'Athénée à Paris pour une série de représentations de la *Petite Messe Solennelle* de Rossini mise en scène par Jos Houben et Emily Wilson. La célébration des 20 ans de l'ensemble se cristallise à l'été 2023 avec deux créations inédites : « Dialogues », en double chœur avec *Dulci Jubilo* de Christopher Gibert (avec des créations de ce dernier et de Caroline Marçot) et « Les Lavandières de la nuit », en collaboration avec Marthe Vassallo.

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 / DRAC Bretagne, la Région Bretagne, le Département des Côtes d'Armor et la Ville de Rennes.

Gildas Pungier, *direction*

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 (Opéra de Rennes, Opéra de Rouen Haute-Normandie, Opéra du Rhin, Angers Nantes Opéra, Grand Théâtre de Reims, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées à Paris). En décembre 2022, il est invité par l'Opéra de Limoges pour diriger sa version avec chœur du *Carnaval des Animaux* de Camille Saint-Saëns. En tant que chef de chœur, 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...). 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 la musique sacrée (*Création* de Haydn, *Messe en ut* de Mozart). Il réalise également les arrangements musicaux du *Carnav(oc)al des animaux*, ainsi qu'un travail d'orchestration sur la musique vocale de Brahms. 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).

Depuis l'automne 2021, il dirige en Bretagne le « chœur régional » composé d'enseignants de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Spécialisé ainsi que de musiciens intervenants en milieu scolaire.

OPÉRA
DE RENNES

21/04/2023

ORATORIOS DE PÂQUES *et de l'Ascension*

JEAN-SÉBASTIEN BACH

LE BANQUET CÉLESTE
CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

Damien Guillon Direction musicale

opera-rennes.fr

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
2007
Égalité
Territoires

Région
BRETAGNE

Ille & Vilaine
LE DÉPARTEMENT

 Ville de
RENNES