

Les Petites Cuisines Musicales

du Choeur de chambre Mélisme(s),
direction Gildas Pungier

Programme vidéo

Une Petite Cuisine Musicale du
Choeur de chambre Mélisme(s) à l'Opéra de Rennes
Crédits Laurent Guisard

LE PROJET

« La petite cuisine musicale, ce n'est pas un concert, ni une répétition, ce n'est pas un cours ou une conférence... mais c'est tout ça à la fois.. »

Et si une œuvre musicale était une recette de cuisine ?

C'est à partir de cette idée très simple que Gildas Pungier a imaginé ces rendez-vous réguliers proposés au public depuis 2017. Ils sont l'occasion, autour d'une thématique choisie par le chef, de découvrir et goûter les différents ingrédients d'une œuvre

Avec la complicité des chanteurs du Choeur de chambre Mélisme(s) qui illustrent en direct le propos du chef de chœur, le public, convié « dans la cuisine », découvre ce que l'on n'entend pas habituellement au concert, les ingrédients de la recette, la manière de les assembler, les petits détails qui vont permettre ensuite de déguster l'œuvre et d'en savourer toutes les subtilités.

Aujourd'hui, les « petites cuisines musicales » prennent un nouveau départ et passent à l'écran! Repensé et adapté spécialement, ce nouveau format s'adresse à un très large public : mélomanes, choristes amateurs, scolaires, chacun(e) pourra y trouver son bonheur.

D'une durée de 26', cette nouvelle formule reprend les ingrédients du format concert en les concentrant.

Cette initiative s'inscrit dans la démarche du projet de Gildas Pungier et du Choeur de chambre Mélisme(s), d'une action culturelle ouverte en direction de publics variés , et prend une résonance particulière dans la crise sanitaire actuelle en répondant au besoin de l'ensemble de ces publics d'être en lien avec une forme d'expression artistique.

Gildas Pungier
Directeur artistique du Choeur de chambre Mélisme(s)
Crédit Vincent Gouriou

GILDAS PUNGIER

DIRECTEUR ARTISTIQUE DU CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

Après une formation en clarinette, musique de chambre, harmonie, contrepont, 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-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 crée un programme mêlant les compositions de J. Brahms et la musique traditionnelle tzigane, collabore avec le compositeur Olivier Mellano sur sa prochaine création "EON" et dirigera le Requiem Allemand de J. Brahms à l'Opéra de Rennes à l'automne 2020.

Le chœur de chambre Mélisme(s)
Crédits Vincent Gouriou

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 ou encore Utrecht...). L'ensemble collabore régulièrement avec l'Ensemble Matheus de Jean-Christophe Spinosi, avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne 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 Noël 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 création 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 au Festival Ars Musica de Bruxelles et enfin le Requiem Allemand de J. Brahms donné à l'Opéra de Rennes à l'automne 2020.

François Le Guic
Réalisateur

FRANÇOIS LE GOUIC RÉALISATEUR

François Le Gouic est réalisateur, monteur et chef opérateur pour des projets variés, principalement dans le milieu musical.

Chef-monteur durant trois ans du programme TV hebdomadaire MetalXS sur l'actualité de la musique metal, il est également réalisateur et monteur de dizaines de vidéoclips, EPKs et reportages de festivals. Il réalise également des publicités et films institutionnels pour de nombreuses marques (Mercedes, Orangina, Adidas, Lego...).

Très impliqué dans la vie musicale et audiovisuelle rennaise, il participe activement à la communication vidéo des festivals l'm From Rennes, Court Métrange et des Trans Musicales.

Il a réalisé le film « Voir le jour » produit par Paris-Brest Productions avec la participation du CNC, de France 2 et de la Région Bretagne en 2017.

NOTE D'INTENTION DU RÉALISATEUR

L'idée d'une adaptation télévisuelle de la « Petite Cuisine Musicale » est depuis longtemps envisagée par Gildas Pungier. Il est évident que la situation sanitaire actuelle et l'annulation quasi-complète de la saison culturelle qui en découle ont accéléré sa mise en chantier.

La transposition audiovisuelle de tous les arts vivants – en premier lieu des concerts – est essentielle en l'attente de jours à venir où l'on pourra de nouveau les apprécier en live. Les diffuseurs dans leur ensemble partagent ce constat.

La « Petite Cuisine Musicale » répond particulièrement à cette mutation en étant tout à la fois un véritable concert et une transmission, un discours, un partage de savoir et de passion, d'un orateur à l'attention du téléspectateur. Ce programme repose essentiellement sur la personne de Gildas Pungier, qui y apporte l'exactitude et la minutie qui le crédibilisent, tout en ajoutant l'interactivité, l'humour et la sincérité qui ont contribué jusqu'ici au succès de sa version concert.

La réalisation s'attachera à restituer à la fois l'aspect concert, performance sur la scène de l'opéra avec beaucoup d'authenticité, tout en nous faisant profiter d'une présence très proche du narrateur avec des cadres beaucoup plus rapprochés, venant recueillir l'initiation qui nous est proposée.

Une scénographie sobre, scène presque nue, piano à queue et chanteurs tenant leurs porte-partitions. Des caméras à foyer court ramèneront une image plus photographique. En somme, on s'attache à collecter le meilleur des deux mondes : la spontanéité de la performance live et la proximité télévisuelle avec Gildas Pungier et l'apprentissage musical qu'il nous offre.

L'Opéra de Rennes

LE LIEU : L'OPÉRA DE RENNES

Dans le cadre de la résidence qui lie l'Opéra de Rennes et le Choeur de chambre Mélisme(s) dirigé par Gildas Pungier, l'Opéra de Rennes mettra a disposition le plateau du théâtre, ainsi qu'une partie de son personnel technique pour le tournage de deux épisodes pilotes des « Petites Cuisines Musicales ».

Le choix de ce lieu, plus petit opéra de France, théâtre, à l'italienne et partenaire historique du Choeur de chambre Mélisme(s) s'est fait naturellement.

L'idée est de placer les chanteurs dos aux gradins lors du tournage, afin de bénéficier du théâtre comme décor.

LES DEUX PREMIERS ÉPISODES

« MENU BRETON » - TOURNÉ LE 8 JUIN 2020

Marthe Vassallo, chanteuse traditionnelle et lyrique.

A l'origine monodique, la chanson traditionnelle dont la naissance se perd dans la nuit des temps « parle » à l'âme de chaque être humain en racontant des histoires d'amour, de guerre, de mort qui défient le temps et l'espace.

Cette universalité a toujours séduit les compositeurs de musique savante qui ont mis leur talent au service de ces mélodies populaires.

Ce sont sur quelques une de ces pièces issues de la musique traditionnelle, reprises par des compositeurs savants que Gildas Pungier et le Choeur de chambre Mélisme(s) proposent de s'attarder, avec la complicité de Marthe Vassallo, chanteuse traditionnelle et lyrique.

Programme - P. Ladmiraault

Le Charbonnier

Le Batelier

« BUFFET TZIGANE » - TOURNÉ LE 9 JUIN 2020

Fabien Boudot
Premier violon de
l'Orchestre
Symphonique de
Bretagne

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 ces instrumentistes 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 qui s'en inspirent ! Le chœur sera accompagné pour l'occasion de Fabien Boudot, premier violon de l'Orchestre Symphonique de Bretagne.

Programme - J. Brahms

Hochgetürmte Rimaflut

Am Gesteine rauscht die Flut

Nein es ist nicht auszukommen

Hé Zigeuner

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

“C’est cet équilibre subtil entre sérieux et sourire [...] qui fait tout le charme de cette Petite Messe Solennelle”

Le rendez-vous Culture de RFI – Carmen Lunsman – 24 janvier 2020

“Un univers qui rappelle Charlie Chaplin, Jacques Tati et les Deschiens”

Radio – Classique – Le journal du Classique 11 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 | sam 11 Janvier 2020

” Toutes les énergies convergent vers une gaieté revigorante, les hommes du chœur Mélisme(s), [...] prennent également part à l’action théâtrale avec bonheur. [...] les seize hommes du chœur de chambre Mélisme(s) marient leurs voix dans un ensemble cohérent tout en prenant part activement à l’action.”

Olyrix – Frédérique Epin, 14 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 : les choristes n’hésitent pas à ponctuer leurs interventions de gestes expressifs à l’adresse des personnages, participant ainsi de la théâtralité de la soirée, une théâtralité qui se manifeste également dans des jeux de scène certes limités pour cette version de concert mais efficaces et souvent fort drôles.”

Bachtrach – Stéphane Lelièvre, 12 janvier 2020

Juditha Triumphant 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

“Le chœur de chambre Mélisme(s) renforce encore la puissance féminine avec une élégance plurielle de phrasés : pour chanter aussi bien des soldats assyriens, des serviteurs à la table d’Holopherne, des vierges de Béthulie, des dîneurs d’Holopherne et des vierges de Sion”.

Olyrix – Agostino Trotta, 13 février 2020

” Le chœur Mélisme(s) fait preuve d’une précision remarquable à chacune de ses interventions, que ce soit lorsqu’il incarne les belliqueux soldats assyriens ou les des vierges terrifiées de Béthulie.”

(Traduit de l’anglais) – Bachtrach – Laura Servidei, 13 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

Le Choeur Mélisme(s), dirigé par Gildas Pungier, n’appelle pour sa part absolument aucun reproche
Res Musica - Vincent Deloge - 7 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

