

UN REQUIEM ALLEMAND

JOHANNES BRAHMS
CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

UN REQUIEM ALLEMAND

MUSIQUE

JOHANNES BRAHMS CHŒUR DE CHAMBRE MÉLISME(S)

Avec le Chœur de chambre Mélisme(s) en grande formation (trente-deux chanteuses et chanteurs)

Direction musicale, chef de chœur **Gildas Pungier**

Soprano **Elsa Benoit**

Baryton **Damien Pass**

Pianos **Colette Diard** et **Amandine Duchênes**

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.

14 novembre 2024
Durée 1 h 20

UN REQUIEM ALLEMAND

Composé entre 1854 et 1868, ce requiem se conjugue pour la première fois non pas en latin, mais bel est bien en allemand. De plus, celui-ci n'est pas une traduction littérale de cette messe des morts, mais une composition constituée d'extraits de la Bible rassemblés par Brahms fin connaisseur des Saintes Écritures. Puisant essentiellement dans *Le Nouveau Testament*, mais aussi dans les psaumes, le *Livre d'Isaïe* ou de *L'Écclésiaste*, le texte développe les thèmes de l'espérance et de la rédemption. Dans cette transcription pour pianos, Brahms dans son temps modernise l'accès aux grandes œuvres, permettant d'écouter celles-ci chez soi pour une diffusion la plus large possible. Le requiem fut son éclosion artistique, qui lui apporta la célébrité. Le Chœur de chambre Melisme(s), dirigé par Gildas Pungier, en résidence à l'Opéra de Rennes, a à cœur de proposer un répertoire varié enrichissant les pratiques et les croisements des formes, toujours dans une recherche d'exigence artistique à l'image de ce *Requiem allemand*.

UN REQUIEM ALLEMAND

**(OFFENBARUNG JOHANNIS 4:13)
RÉVISION : DANIEL FESQUET, 2017**

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.
(Psalme 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 ;

**Ils 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
qu'il doit y avoir une fin à ma vie,
que ma vie a un terme
et que je 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,
qui vivent avec tant d'assurance.
Ils se promènent comme une ombre,
ils s'agitent vainement,
ils amassent et ne savent
qui les recueillera.
Dès lors, Seigneur, que puis-je
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 verlangt 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 tristes
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.
(Jesus Sirach 51:35)

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

6. Chor und Bariton
Chor : Denn wir haben hier 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)

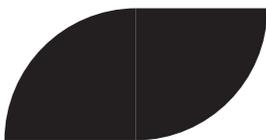
**À toi, Seigneur notre Dieu,
reviennent la gloire, l'honneur et la
puissance, car tu as créé toutes choses,
et c'est par ta volonté
qu'elles existent
et furent créées.
(Apocalypse 4:11)**

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)**

GILDAS PUNGIER

DIRECTEUR MUSICAL

Après une solide formation musicale générale aux conservatoires de Lorient et Versailles en clarinette, musique de chambre, harmonie, contrepont, 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 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 Piehlmayr...). 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 Périochole* 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 (*La 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.

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 donne 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 de *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 St-Saëns sur un texte d'Emmanuel Suarez ; ou encore *Brahms le Tzigane*, en collaboration

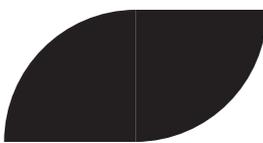
avec le BanKal Trio.

Ces compagnonnages reflètent un véritable pilier de la vie du chœur, Gildas Pungier sollicitant de nombreux artistes à venir cheminer aux côtés de Mélisme(s) : Sabine Devieille, Éric Tanguy, Olivier Mellano, Karol Mossakowski, Marthe Vassallo, Thomas Ospital, Adam Laloum, Keren Ann, Grégoire Pont, Denisa Kerschova, le Chœur de Chambre Dulci Jubilo, dirigé par Christopher Gibert... 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.

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, Noirlac, 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. 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 Devieille, Elsa Benoit, Maylis de Villoutreys, Ambroisine Bré, Cyrille Dubois, Jean-Christophe Lanièce, Timothée Varon... Il s'attache 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.

ELSA BENOIT

SOPRANO

Elsa Benoit a suivi des cours de chant et de piano dès son plus jeune âge et a fait ses premiers pas sur scène pendant ses études de musicologie en tant que membre du chœur de l'Opéra de Rennes et d'Angers-Nantes. Elle a ensuite obtenu un Bachelor of Music au Conservatoire d'Amsterdam. De 2011 à 2013, elle a étudié à l'Académie nationale néerlandaise d'opéra, où elle a obtenu un master en opéra avec mention. En novembre 2012, elle a remporté trois prix au concours international de chant Symphonies d'Automne et, en mars 2013, le prix Brane-Cantenac au concours international de chant MACM.

Après deux années passées à l'opéra studio du Bayerische Staatsoper de Munich, les portes de sa carrière de chanteuse se sont ouvertes : lors de son engagement à Klagenfurt, elle a notamment interprété la célèbre Tytania dans *A Midsummer Night's dream* de Britten et Giulietta dans *I Capuleti e i Montecchi* de Bellini, ainsi que Micaëla dans *Carmen* (rôle pour lequel elle a reçu le Prix autrichien du théâtre musical) et Despina dans *Così fan tutte*.

De 2016 à 2021, l'artiste a fait partie de la troupe du Bayerische Staatsoper et a interprété des rôles tels que le berger dans *Tannhäuser*, Oscar dans *Un Ballo in Maschera*, Frasquita dans *Carmen*, Najade dans *Ariadne auf Naxos*, Adina dans *l'Elisir d'amore*, Zerlina dans *Don Giovanni* et Emilie dans *Les Indes galantes* de Rameau (mise en scène de Sidi Larbi Cherkaoui, chef d'orchestre Ivor Bolton).

Depuis 2021, elle se produit en tant que freelancer. En automne 2021, elle était à

Paris en Betty dans la création de *Les Éclairs* de Philippe Hersant à l'Opéra Comique ainsi qu'au Palais Garnier en Morgana dans *Alcina* de Hændel, dans la célèbre mise en scène de Robert Carsen. Micaëla dans *Carmen* l'attend à Toulouse et une nouvelle mise en scène du *Rake's Progress* de Stravinsky l'attend à Nantes.

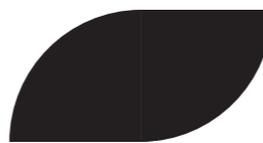
Munich la verra et l'entendra à nouveau en Poppea dans *Agrippina* de Hændel. Elle passera l'été 2022 à Glyndebourne pour une nouvelle production des *Mamelles de Tirésias* de Francis Poulenc.

Elsa Benoit est également invitée à se produire dans de nombreux concerts : entre autres en décembre 2021 au concert de l'Avent du gouvernement du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec *Sheherazade* de Ravel à Heidelberg, avec le *Gloria* de Poulenc à Alborg/Danemark ou *Les Illuminations* de Britten à Halle.

Plus d'informations : www.elsabenoit.com

DAMIEN PASS

BARYTON

Le baryton-basse franco-australien Damien Pass est diplômé de chant de la Yale School of Music et de l'Oberlin Conservatory. Il s'est perfectionné à l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris. Il a reçu le Prix Lyrique de l'AROP de l'Opéra de Paris en 2012 et le Premier Prix de chant au concours international de chant-piano Nadia et Lili Boulanger en 2011. Il est, la même année, lauréat du Prix HSBC du festival d'Aix en Provence.

Damien Pass se produit depuis en Europe dans un répertoire varié, allant du baroque au contemporain.

Très récemment, il a chanté le rôle principal de Jacques Jaujard dans la création mondiale *La Beauté du monde* de Julien Bilodeau à l'Opéra de Montréal, il a fait ses débuts au festival de Salzbourg comme Oberlin dans *Jakob Lenz* et en tant que Basse solo dans *Jeanne d'Arc au bûcher*, il a chanté le rôle de Luzifer dans les opéras *Aus Licht* de Stockhausen à l'Opéra-Comique, à la Philharmonie de Paris, au Dutch National Opéra et à la Philharmonie d'Essen ou encore Don Alphonso dans *Così fan tutte* à l'Opéra d'Anvers (Trevor Pinnock/Anne Teresa De Keersmaecker).

La saison dernière, notons Polystrophélès dans *Don Giovanni aux enfers* de Simon Steen Andersen à l'Opéra du Rhin et à l'Opéra de Copenhague, le rôle-titre dans la création *Brodeck* d'après le roman de Philippe Claudel à l'Opéra d'Anvers, Sirius et *Sonntag aus Licht* de Stockhausen avec Le Balcon à la Philharmonie de Paris.

Cette saison et parmi ses projets, Theseus dans *Midsummer night's dream* à l'Opéra de

Lausanne, Papageno dans *La Flûte enchantée* à l'Opéra de Rennes, de Nantes et d'Angers, le *Requiem allemand* de Brahms, Der Pfortner dans *Das Wunder der Heliane* de Korngold à l'Opéra du Rhin, Turkey dans la création *Bartelby* à l'Opéra de Liège, *Jeanne d'Arc au Bûcher* à Radio France, et la reprise de *Brodeck* (rôle-titre) à l'Opéra de Nancy.

Son premier album *Myrthen* avec la soprano Léa Trommenschlager et le pianiste Alphonse Cemin est enregistré pour le label B Records. Damien Pass a également sorti son deuxième album avec Alphonse Cemin *Into the woods* enregistré pour le label B records au théâtre de l'Athénée.

À VENIR

Théâtre • Musique

CETTE NOTE QUI COMMENCE AU FOND DE MA GORGE

Fabrice Melquiot

20 et 21 novembre

Sur scène, comme sur un ring, un jeune couple s'affronte. Elle, le retient, et lui, ne rêve que d'une seule chose, partir en tournée aux quatre coins de l'Europe. Il l'abandonne. C'est plus fort que lui. Nous sommes dans une histoire amoureuse, mais pas seulement. Il est ici question de doutes, de culpabilité et surtout d'être celle ou celui que l'on souhaite et de trouver sa place.

Pensez au Pass famille
pour ce spectacle.
informations sur theatredelorient.fr

ESCALE MARIE TABARLY

Récit d'un tour du monde
à bord de Pen Duick VI

Avec Marie Tabarly (navigatrice)

et Stanley Weber (comédien)

23 novembre à 18 h

Tarif unique 10€

VILLE DE
LORIENT

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Région
BRETAGNE

MORBIHAN

LICENCES 009151 – 009114 – 009156 – 009157

© Nicolas Joubard

Elsa Benoit © Sabrina Dupuy

Damien Pass © Lorenzo Fornari III