

BRAHMS LE TZIGANE

par le **Choeur de chambre Mélisme(s)**
avec le **BanKal Trio**
direction **Gildas Pungier**

*« Ne reste plus que la musique, qui émeut, transporte, charme, bouleverse,
sans plus aucune distinction entre celle née de la plume d'un compositeur érudit
et celle issue de l'imagination de musiciens du peuple. »*

Un moment rare de culture partagée, d'ouverture, de rencontres. »

Stéphane Lelièvre, Première Loge

DÉCOUVRIR LA CAPTATION DU CONCERT

Captation réalisée lors d'une représentation à l'Opéra de Rennes le vendredi 23 septembre 2022, par le CRÉA (Centre de Ressources et d'Études Audiovisuelles de l'Université Rennes 2).

BRAHMS LE TZIGANE

LE PROJET

Si les « danses hongroises » d'inspiration tzigane, de Johannes Brahms, sont particulièrement célèbres, sa contribution dans le même domaine au répertoire choral est moins connue. 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 viennent d'Europe de l'Est, mais Brahms les a entendues interprétées à la façon des musiciens tziganes. Quasi improvisées, elles étaient pour eux l'occasion de montrer leur éblouissante virtuosité tout en défendant l'esprit de liberté de ce peuple nomade.

« **Brahms le Tzigane** », c'est la rencontre entre les pièces de Brahms et la musique tzigane dont il s'est inspiré. Désireux de faire connaître cette part enthousiasmante de l'oeuvre du compositeur allemand, Gildas Pungier propose un concert à l'effectif inattendu en adaptant les partitions du célèbre compositeur pour chœur, piano, clarinette, accordéon et contrebasse.

Le pari de ce programme ? Mettre en lumière l'influence de la musique tzigane dans la musique de Brahms, construire un pont entre une oeuvre et son histoire, proposer **un concert métissé où se mélangent avec jubilation et nostalgie la musique populaire et la musique savante**. Le Chœur de chambre Mélisme(s) et le BanKal Trio, qui s'est donné pour mission l'interprétation de la musique d'Europe de l'Est (notamment des Balkans), créent une fusion inédite, **entre raffinement extrême de la musique romantique et énergie irrésistible des thèmes tziganes** où les rythmes endiablés côtoient les mélodies populaires intemporelles.

Gildas Pungier
Direction

Chœur Mélisme(s)
12 chanteuses / chanteurs

Colette Diard
Piano

BanKal Trio
Matthieu Langlet (clarinette)
Nicolas Even (accordéon)
Yves-Pol Ruelloux (contrebasse)

Durée
1h20

[DÉCOUVRIR LE TEASER DU PROGRAMME](#)

La création de ce programme a bénéficié du soutien du Centre National de la Musique.

BRAHMS LE TZIGANE

C'EST AUSSI...

UN DISQUE !

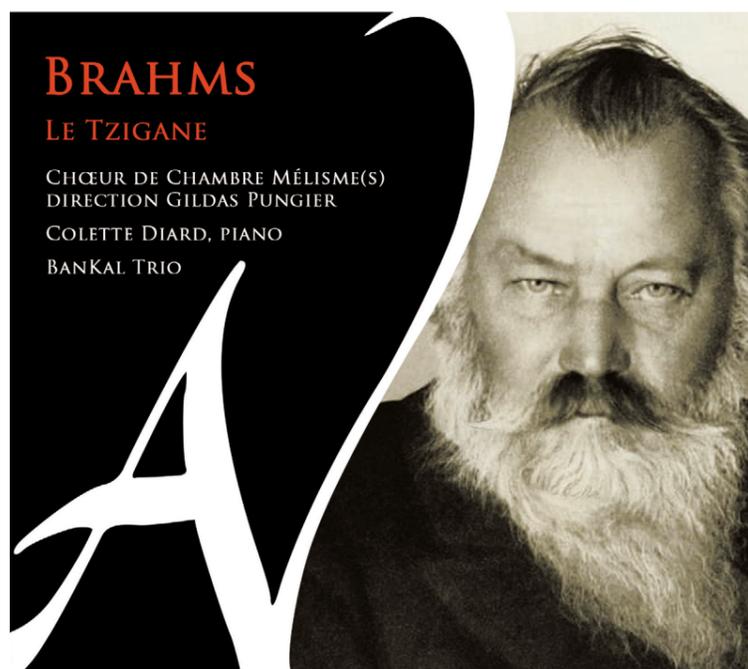
Le programme Brahms le Tzigane est sorti en disque en janvier 2024.

Il a été enregistré en novembre 2022 à l'Auditorium du Conservatoire de Lannion (22) pour le label Ad Vitam Records.

Le disque Brahms le Tzigane a obtenu 5 étoiles du Magazine Classica.

[DÉCOUVRIR LE TEASER DU DISQUE](#)

Label indépendant distribué par Pias, Ad Vitam Records, né en 2004, 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.

UNE "PETITE CUISINE MUSICALE"

Concerts commentés, à mi-chemin entre représentation et conférence, les *Petites Cuisines Musicales* du Choeur de chambre Mélisme(s) permettent d'appréhender une oeuvre avec des clés de compréhension.

Dans cette formule, les spectateurs, conviés « dans la cuisine » du compositeur, découvrent 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'oeuvre et d'en savourer toutes les subtilités.

Avec :

- Gildas Pungier
- 8 chanteuses et chanteurs de Mélisme(s)
- Colette Diard (piano)
- Matthieu Langlet (clarinette)

Durée : 1h

*Cette formule peut accompagner la programmation du concert "Brahms le Tzigane", mais peut également exister indépendamment.

BRAHMS LE TZIGANE

DISQUE OU SPECTACLE, LA PRESSE EN PARLE

Gérard Belvire, **** Classica - avril 2024 - [Lire l'article en intégralité.](#)

Le pari est tenu grâce à un programme ingénieux et à la collaboration de musiciens passionnés (...). Entre balancement exalté et nostalgie immémoriale, ce disque de demi-caractère nous procure un bonheur bien entier.

Jean-Luc Caron, ResMusica - avril 2024 - [Lire l'article en intégralité.](#)

Ce programme non conformiste réussit ainsi le tour de force de nous guider dans un monde inédit (...). Qu'il s'agisse du Chœur de chambre Mélisme(s), impeccable, du piano virevoltant de Colette Diard, de l'investissement irrésistible du Bankal Trio et enfin de la direction et des arrangements de l'irréprochable et enthousiaste Gildas Pungier, directeur artistique du chœur, le label Ad Vitam signe là avec bonheur un enregistrement démontrant les potentialités inépuisables d'un crossover séduisant et porteur.

Jérôme Gillet, Froggy's Delight - janv. 2024 - [Lire l'article en intégralité.](#)

Tout comme pour Brahms et les musiques tziganes, c'est une histoire de conjonctions humaines et musicales, du répertoire du compositeur (...) et de musiques traditionnelles avec l'idée d'une interprétation, tout à fait pertinente, par le prisme des musiques populaires.

Naturellement, cela fonctionne parfaitement. L'interprétation des différents musiciens, le choix des pièces, des arrangements permettent d'entendre une musique enlevée, profonde, nostalgique aussi, cette façon de mêler la fête et la mélancolie, la joie et la tristesse, et de redécouvrir autrement une partie du répertoire brahmien.

Stéphane Lelièvre, Première loge - sept. 2022 - [Lire l'article en intégralité.](#)

(...) Là où l'on s'attendait à une juxtaposition plus ou moins didactique de pages de musique « savante » et de musique « populaire », on découvre un étonnant dialogue entre tous les musiciens, une véritable fusion entre les différentes musiques et esthétiques, sans que jamais l'une d'entre elles prenne le pas sur l'autre.

(...) Dans ces conditions, on cesse très vite de chercher à identifier les mélodies que l'on entend : peu importe finalement qu'il s'agisse du « He, Zigeuner » ou du « Rote Rosenknospen » des Zigeunerlieder, du « O schöne Nacht » des Deutsche Volkslieder ou du « Von ewiger Liebe » des Vier Gesänge op. 43. Ne reste plus que la musique, qui émeut, transporte, charme, bouleverse, sans plus aucune distinction entre celle née de la plume d'un compositeur érudit et celle issue de l'imagination de musiciens du peuple. Un moment rare de culture partagée, d'ouverture, de rencontres (...).

Thierry Martin, Unidivers - sept. 2022 - [Lire l'article en intégralité.](#)

Si la musique de Brahms, malgré ses racines populaires, s'apparente à ce qu'on appelle de la musique savante, les passerelles musicales écrites par Gildas Pungier créent un liant qui donne à ce concert une agréable fluidité. On passe de chants joyeux à d'autres teintés de tristesse et de mélancolie avant de retrouver le rythme plein d'énergie du trio. Soyons francs, c'est assez plaisant (...).

Mais également :

« Voici un album d'une grande originalité. » Serge Chauzy pour [Classic Toulouse](#)

« Ce CD est un îlot de fraîcheur pour bien débuter l'année 2024. » Jean-Jacques Millo pour [Opus Haute Définition](#)

« On ne peut que se laisser séduire (...) Un merveilleux mélange. » Ulysse Long-Hun-Nam pour [Journaloptions](#)

« Une réelle intimité, une communication naturelle » Caroline Bertille pour Vumètre

« Un CD précieux. » Ferruccio Nuzzo pour [GreyPanthers](#)

« Disque très original », « C'est vraiment étonnant » Jacques Nouvier pour [RCF, émission Tous mélomanes \(35'27\)](#)

BRAHMS LE TZIGANE

CALENDRIER

ACTUALITÉ SCÉNIQUE

- *15 août 2021 - CRÉATION - Festival Voce Humana, Lannion (22)
- *30 et 31 août 2021 - programmation estivale en quartiers de l'Opéra de Rennes (35)
- *6 août 2022 - Festival Lieux Mouvants, Lanrivain (22)
- *21 septembre 2022 - Inauguration de la ligne B du métro rennais par Rennes Métropole (35)
- *22 et 23 septembre 2022 - Opéra de Rennes (35) - 3 représentations, dont 1 scolaire
- *6 octobre 2023 - L'Hermine, Sarzeau (56)
- *10 novembre 2023 - Palais des Congrès et de la Culture, Loudéac (22)
- *24 mai 2024 - Salle SolenVal, Plancoët (22)
- *25 mai 2024 - Festival L'Échappée, Baud (56)
- *1er décembre 2024 - Espace culturel Le Reflet Saint-Berthevin (53)
- *16 novembre 2025 - Théâtre de Cornouaille, Quimper (22)
- *5 décembre 2025 - TRIO...S, scène de territoire pour les arts du cirque d'Hennebont (56)
- *12 mars 2026 - Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré (35)
- *14 mars 2026 - Espace Galatée, Guichen (35)

SANS OUBLIER...

Petites Cuisines Musicales :

- *28 septembre 2022 - Les Champs Libres, Rennes (35)
- *25 janvier 2023 - Conservatoire de Lannion (22)
- *11 février 2024 - MJC de Pacé (35)

- *2 au 5 novembre 2022 - enregistrement à l'Auditorium du Conservatoire de Lannion (22)
- *Janvier 2024 - sortie de disque

BRAHMS LE TZIGANE

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Praticables :

À convenir en fonction du lieu. Choeur (12 chanteurs) sur 1 rang de praticables (20cm), sauf si le public est surélevé par rapport à la scène.

Chaises :

- 14 pour les instrumentistes et les chanteurs (contrebassiste debout)
- 1 sur le côté pour Gildas Pungier
- 1 banc de piano

Instruments à gérer par l'organisateur :

- 1 piano à queue (type Yamaha C5)
- ATTENTION : ACCORD EN 442

Pupitres (16) :

- 12 chanteurs
- 3 instrumentistes
- 1 chef

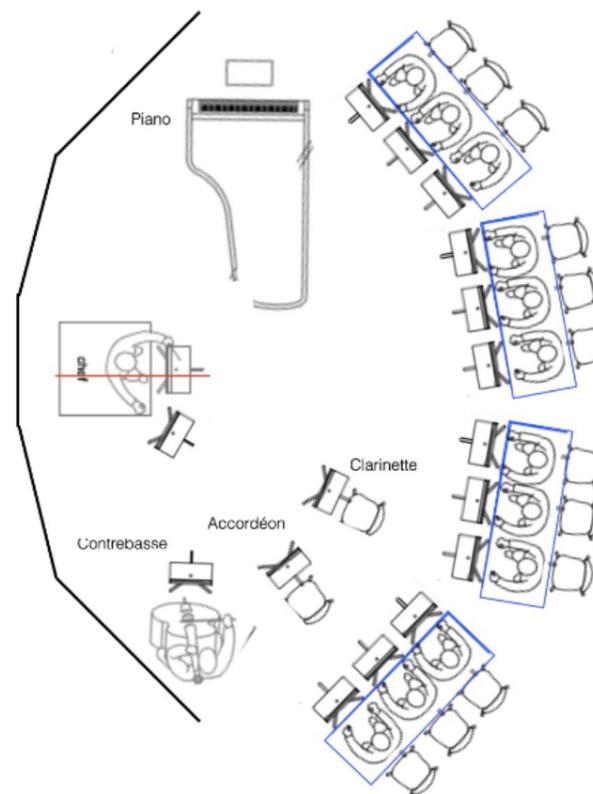
Sonorisation :

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

Lumière :

Pleins feux

Plan d'implantation :

LE CHOEUR DE CHAMBRE MÉLISME(S) BIOGRAPHIE

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, comme avec le projet mené avec Marthe Vassallo « Les Lavandières de la nuit ». 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 », mettant en lumière l'inspiration tzigane dans la musique de Brahms, en collaboration avec le BanKal Trio.

Ces compagnonnages reflètent un véritable pilier de la vie du chœur, car Gildas Pungier sollicite régulièrement de nombreux artistes et personnalités d'horizons variés à venir cheminer aux côtés de Mélisme(s) : Sabine Devieille, Elsa Benoit, Jean-Christophe Lanièce (le chœur Mélisme(s) / Opéra de Rennes s'honorant d'avoir compté ces derniers dans leur rang), Eric Tanguy, Olivier Mellano, Katja Krüger, Karol Mossakowski, Marthe Vassallo, Sheva Tehoval, 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, 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, Seine Musicale, Théâtre de l'Athénée, Besançon, Compiègne, Lyon, Tourcoing, Rouen...) ou aux festivals prestigieux (La Chaise Dieu, Noirlac, Rocamadour, Besançon, Beaune, Sablé-sur-Sarthe, Utrecht et Ars Musica de Bruxelles...), Mélisme(s) se déploie sur un vaste territoire.

Ces dernières années, le Chœur de chambre Mélisme(s) a le plaisir de s'inscrire dans le projet Objectif Chœurs ! en Bretagne, avec sa participation au « Chœur régional », dirigé par Gildas Pungier et Maud Hamon-Loisance, et composé d'enseignants de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Spécialisé ainsi que de musiciens intervenants en milieu scolaire, et l'honneur de prendre part à « Chants libres », le festival de chant choral de la Fondation Bettencourt Schueller.

Passionné par la transmission et le lien avec les publics, Gildas Pungier en fait un axe important de son projet avec Mélisme(s), à travers les projets avec des enfants en école primaire, les interventions à la Prison des femmes de Rennes, les projets en lien avec les chœurs amateurs, ou avec le projet DEMOS en Centre Bretagne...

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. « Brahms le Tzigane », 5ème disque de l'ensemble, paraît en janvier 2024.

Après des passages remarquables en 2023 à la Seine Musicale (Carnav(oc)al des Animaux, Oratorios de Bach) et au Théâtre de l'Athénée à Paris (Petite Messe Solennelle de Rossini), l'ensemble poursuit son déploiement en 2024 avec, entre autres, la reprise de La Chauve-souris de Strauss à Rennes, Nantes et Angers, la tournée de la Matthäus Passion de Bach avec le Banquet Céleste à Rennes, Nantes, Poitiers et Arnstadt (Allemagne), la création du spectacle « Les Lavandières de la nuit », en collaboration avec Marthe Vassallo (avec une création de la compositrice bretonne Frédérique Lory), ou encore la création du Requiem Allemand de J. Brahms dans sa version pour chœur, solistes et deux pianos, présentée au Festival de Musique Sacrée de St-Malo, au CDN de Lorient, à Fougères ainsi qu'à l'Opéra de Rennes à 2 reprises.

GILDAS PUNGIER BIOGRAPHIE

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.

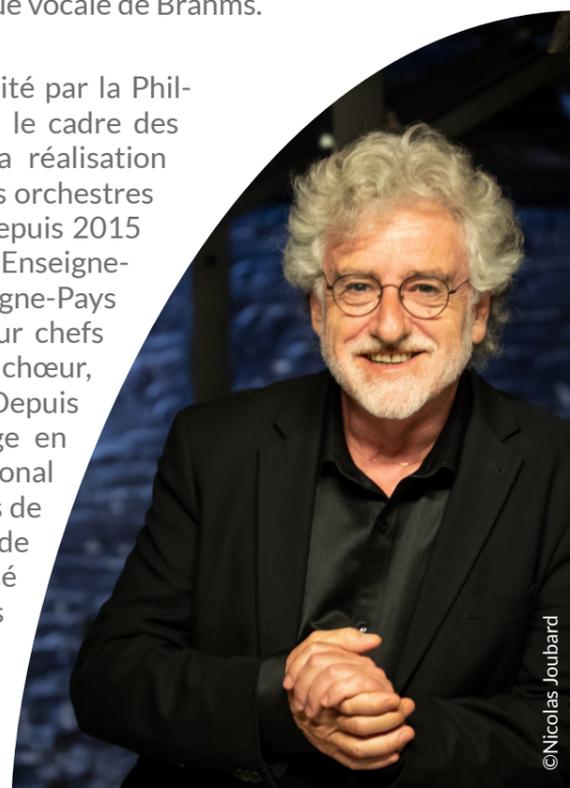
En 1994 il prend la direction du Chœur de l'Opéra de Rennes, qu'il fait considérablement évoluer au fil de nombreuses productions. Pour prolonger cette action, il crée en 2003 le Chœur de Chambre Mélisme(s).

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 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 Piehlmyer...). 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.

LE BANKAL TRIO BIOGRAPHIE

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.

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

Anne-Lucile Stauffenegger
Chargée de production, diffusion
& 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
7 Galerie du Théâtre
Opéra de Rennes
Place de la Mairie
35000 Rennes

melismes.fr

La création de ce programme a bénéficié du soutien du Centre National de la Musique.

Photo page 5 : © Laurent Guizard

Photos page 6 : © Alain Le Bourdonnec, © Michèle Misan

