

PULCINELLA

2019

Violoncelle & direction artistique : Ophélie Gaillard

Édito

Nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures sur scène et au disque.

Du trio à la formation orchestrale, nous privilégions un esprit de musique de chambre et accueillons de fortes personnalités reconnues internationalement, mais aussi de jeunes professionnels parmi les meilleurs musiciens de la nouvelle génération.

Depuis notre premier enregistrement des sonates de Vivaldi, six disques enregistrés pour le label Aparté ont jalonné notre parcours, comme autant d'angles nouveaux qui caractérisent notre travail de recherche sur les sources, sur l'articulation et les timbres : Vivaldi, Boccherini, Bach père et fils... et le septième opus qui paraîtra au printemps prochain sera un double album consacré au génial violoncelliste Boccherini.

Avec une formation élargie à l'orchestre de chambre, le Pulcinella Orchestra, nous continuons notre aventure si fructueuse autour du répertoire concertant avec violoncelle, de Boccherini à Haydn. Nous reprendrons la saison prochaine la création de Philippe Hersant, *Rondes de nuit*, une œuvre inspirée par le quintette de Boccherini *La Musica notturna di Madrid*. Ce dialogue fécond entre musiques pré-classique et contemporaine sera nous l'espérons suivi d'autres créations.

Citoyens du monde et aussi très impliqués sur le territoire francilien, nous renforçons nos actions pédagogiques et sociales, grâce au développement d'un savoir-faire qui nous met en position de médiateurs auprès de nos partenaires. Ainsi multiplions-nous les interventions, en milieu scolaire bien sûr, mais aussi plus particulièrement auprès des publics empêchés, à l'hôpital et en maison d'arrêt. Nous nous donnons ainsi les moyens de réaliser concrètement jour après jour ce qui constitue notre credo de musiciens citoyens : faire de notre passion pour la musique et pour l'art un bien commun indispensable à tous.

Ophélie Gaillard

« Les musiciens de Pulcinella jouent avec une fluidité poétique et sensible » Diapason

« Gaillard's group, Pulcinella, pitch their performance just right: joyously lively, never crass » The Times

« Des talents qu'Ophélie Gaillard a réunis pour fêter son aventure avec l'Ensemble Pulcinella, dont elle est l'âme et l'archet directeur, dans une ambiance d'une irrésistible bonne humeur »
Jacqueline Thuilleux

Sommaire

Boccherini	6
Les autres programmes	7
Carl Philipp Emanuel Bach – version orchestre	9
Carl Philipp Emanuel Bach – oratorio	10
L'ensemble Pulcinella	11
Ophélie Gaillard	12
Le collège artistique de Pulcinella	13
La presse en parle	14
Contacts	16

Nouveaux programmes – Boccherini

Pulcinella Orchestra (15 musiciens)

Sortie du double album Boccherini en février 2019

Sinfonia La Casa del diavolo opus 12 no 4 (G506)

Quintette à cordes n°9

La Musica notturna di Madrid en do majeur (G453) S

Concertos pour violoncelle en si-bémol majeur (G482) et sol majeur (G480)

Rondes de nuit de Philippe Hersant

Virtuosité, cantabile, rythmes populaires et dansants des concertos, richesse des couleurs orchestrales des symphonies, science de la description narrative dans les quintettes.

En révolutionnant l'écriture des cordes, Boccherini ouvre la voie aux compositeurs comme Haydn ou Beethoven, tout en cultivant une hispanité découverte à Madrid puis longuement cultivée loin des grandes cours européennes.

Philippe Hersant s'inspire de Boccherini et de ses propres séjours en Espagne pour nous faire découvrir ses nuits madrilènes.

Pulcinella en octuor

La Musica notturna di Madrid en tournée

8 musiciens

Quintette à cordes n°9

La Musica notturna di Madrid en do majeur (G453) S

Concertos pour violoncelle sol majeur (G480)

Fandango G448

Pulcinella part sur les traces de Luigi Boccherini exilé en Espagne et propose sonates, concertos et quintettes aux rythmes des percussions et de la guitare.

Pulcinella en quintette avec Sandrine Piau

Stabat Mater Dolorosa G 532

L'écrin intime du quintette à cordes permet à la voix soliste de porter à son apogée d'expression le célèbre texte attribué à Jacopone da Todi.

Les autres programmes

Haydn – Entre Ombres et lumières

Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix & concerto pour violoncelle en do majeur

Avec Éric Genovese (version enrichie d'extraits des Quatre Evangiles)

11 cordes

Haydn est notre guide pour cette exploration de l'esthétique classique et de la philosophie des Lumières.

Construit comme un parcours initiatique, le programme commence sous les mille feux du concerto en do majeur de Haydn composé en 1762, d'une ébouriffante virtuosité pour le violoncelle soliste.

Puis, place au récit des *Sept Dernières Paroles du Christ*. Écrite en 1786 et mainte fois remaniée, la version originelle jouée ici par l'orchestre à cordes incarne cette plongée vertigineuse et exigeante dans les *Ténèbres du calvaire* jusqu'au *Tremblement de terre* final.

Haendel – Il Delirio amoroso

Cantate Il Delirio amoroso HWV 99, airs d'opéras, La Follia de Geminiani

Avec Julia Wischniewski ou Sandrine Piau

10 musiciens

Écrite en 1707 sur un livret du cardinal Pamphili, le poète et mécène créateur du cercle des Arcadiens, cette cantate en forme d'opéra seria raconte les amours de Tirsis et Cloris. Le jeune Handel y déploie une écriture vocale et instrumentale virtuoses et confie des rôles solistiques au violon, au hautbois, à la flûte ou au violoncelle. Les aventures de ces deux bergers permettent de mettre en scène l'antiquité et revisite le mythe d'Orphée aux enfers, mais cette fois-ci c'est la bergère Clori qui descend aux enfers pour rejoindre son aimé Tirsi. L'ingrat la rejette une nouvelle fois avant qu'elle ne l'arrache malgré lui des rives du Styx. À la folie amoureuse de Clori répondra *La Follia* instrumentale de Geminiani, inspiré par l'arcadien Corelli.

Haendel – Héroïnes outragées

Cantates La Lucrezia HWV 145, Armida abbandonata HWV 105

Pièces instrumentales de Geminiani, Handel, Vivaldi

Avec Blandine Staskiewicz

4 musiciens

Économie de moyens, efficacité absolue d'une écriture qui restitue à merveille le désarroi, la douleur, la fureur qui s'empare de nos deux héroïnes outragées. Lucrece, violée et déshonorée, seule, qui finalement se précipite aux enfers pour accomplir sa vengeance, et Armide la magicienne qui malgré ses pouvoirs ne parvient pas à retenir Rinaldo dans ses fers. Bach lui-même réalisera une copie de cette partition qu'il admire. Tous les mouvements passionnels s'expriment dans ces deux opéras de chambre en un condensé de dramaturgie baroque, inspiré par une cantatrice dont le jeune Handel est amoureux.

Mad Songs

De Eccles à Purcell (Grounds de Purcell, Masks anonymes de l'Angleterre du 17e siècle)

Avec Xavier Sabata

4 musiciens

Des tunes populaires aux masques instrumentaux anonymes de l'époque élisabéthaine, des grounds instrumentaux hypnotiques au genre très prisé des Mad Songs, le 17e siècle anglais explore volontiers et met en scène le délire hallucinatoire de fous égarés. À travers les pièces de Henry Purcell et John Eccles, nous partirons plus précisément sur les traces de deux personnages, devenus caractères et inspireurs de l'inconscient collectif anglais : Tom, incarné sous la plume de Shakespeare par Le Roi Lear, et sa jeune sœur Bess of Bedlam, internée à l'asile Bethlem Royal Hospital, qui lui inspira le personnage d'Ophélie.

Fandangos, jacaras et follias

Œuvres de Vivaldi, Sanz, Padre Soler, Boccherini

7 musiciens

Ce programme se place sous le double signe de la variation et de la danse. Variations sur les folies d'Espagne, élégance et virtuosité des Canarios, frénésie des Jàcaras, sensualité galbée des Fandangos, autant de pièces savantes où se mêlent les cultures castillane, africaine, amérindienne et arabo-andalouse.

Bach – Cantates et motets

Avec Stéphanie d'Oustrac et Raquel Camarinha *Tilge, Höchst, Meine Sünden, BWV 1083* (d'après G.-B. Pergolesi, *Stabat Mater*)

Avec Sandrine Piau, soprano *Cantates : BWV 199, Du mariage, et airs avec violoncelle piccolo BWV 68, 6, 153*

Avec Emiliano Gonzalez Toro, ténor *Cantates 54 et 55, airs BWV 175, 83, 41*

Avec Christophe Dumaux, alto *Cantate 170, airs BWV 83, extraits de La Saint-Jean*

8 à 12 musiciens

Ferveur et virtuosité à Venise

Concerto pour violoncelle RV424, *Magnificat* de Vivaldi, *Adagio-Fuga* et *Miserere* de Hasse

Avec la Maitrise Radio France et Sofi Jeannin

7 musiciens

C'est pour les pensionnaires de l'Ospedale de la Pietà que Vivaldi compose ces oeuvres. à voix égales. La mission de cette institution était de porter secours aux filles illégitimes abandonnées en leur assurant une éducation générale ainsi qu'une éducation et musicale de haut niveau. Les jeunes filles du chœur accompagnaient chaque soir les Litanies à la Vierge et les prières commandées par les fidèles ainsi que les Messes et les Vêpres tous les dimanches et jouaient aux offices des différents instruments de l'orchestre.

Carl Philipp Emanuel Bach – version orchestre

Concertos pour violoncelle & pour clavecin, symphonies pour cordes, sonates

14 musiciens

Carl Philipp Emanuel magnifie l'orchestre à cordes, innove sans cesse et invente véritablement une nouvelle texture sonore, expression sensible et singulière d'une virtuosité ébouriffante et d'un lyrisme poignant. (récompenses pour le double album: Diapason d'Or, Choc Classica, Télérama, Toccata Disc of the Month).

Carl Philipp Emanuel Bach – oratorio

Concertos pour violoncelle & pour clavecin, symphonies pour cordes, sonates Heilig (Sanctus) H.778 pour soliste, double chœur et orchestre

Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu H.777 pour soli, chœur et orchestre

Avec le Chœur Arslys Bourgogne (direction : Mihaly Zeke) 23 instruments « *Je puis sans vanité prétendre que c'est là l'un de mes plus grands chefs-d'œuvre !* » – c'est ainsi que le fils le plus célèbre de la famille Bach décrit sa Résurrection et ascension de Jésus (Auferstehung und Himmelfahrt Jesu) Wq.240/H.777, son oratorio le plus ambitieux, solaire et exaltant. Le grand Mozart considérait Carl Philipp, ce véritable génie de l'ère pré-classique, comme le père musical de sa génération, et avait lui-même dirigé la Auferstehung à Vienne en 1788 l'année de la mort du compositeur.

L'ensemble Pulcinella

Depuis douze ans, Pulcinella réunit un collège de solistes et chambristes virtuoses passionnés par la pratique sur instruments historiques, membres des formations les plus prestigieuses et réunis autour d'Ophélie Gaillard. Ces musiciens réalisent un travail approfondi sur le son et l'articulation, revisitent quelques-unes des pages majeures du répertoire, et s'attachent à découvrir des œuvres inédites ou méconnues.

Les six enregistrements de l'ensemble ont reçu les éloges de la presse : l'intégrale des Sonates pour violoncelle et basse continue de Vivaldi (2006), Luigi Boccherini (2007) et Bach Arias (2012). Depuis 2014, deux albums consacrés à Carl Philipp Emanuel Bach et enregistrés par le Pulcinella Orchestra ont été récompensés et couronnés par la presse nationale et internationale (Diapason d'Or de l'année, Choc de Classica, distinctions dans Strad, Toccata, Gramophone).

L'ensemble collabore régulièrement avec les meilleurs chanteurs de la jeune génération et se produit dans les salles les plus prestigieuses (Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées, Arsenal de Metz, Festivals de Beaune, Radio France et Montpellier, Pontoise, Colmar, Vézelay...) Salué par la critique internationale, Pulcinella est également régulièrement accueilli en Europe (Allemagne, Suisse, Italie) et en Amérique latine.

Pulcinella développe une politique engagée notamment sur son territoire de résidence, l'Île-de-France, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis avec le désir de faire découvrir la musique baroque et classique au plus grand nombre.

Le Pulcinella Orchestra se produit depuis 2013 en formation d'orchestre notamment aux côtés de la Maîtrise de Radio-France sous la direction de Sofi Jeanin, des Pages et des Chantres du CMBV sous la direction de Olivier Schneebeli et du Chœur Arslys Bourgogne.

www.pulcinella.fr

toutes les vidéos de
l'ensemble Pulcinella

Ophélie Gaillard

« Si le dessin est d'une précision calligraphique, le geste souple, direct, emporte l'auditeur dans des mouvements qui ont la fluidité d'un torrent de montagne. » Diapason juin 2011

Un esprit d'une curiosité insatiable, le goût du risque, un appétit immodéré pour tout le répertoire du violoncelle concertant sans frontières ni querelles de chapelle, voici sans doute ce qui distingue très tôt cette brillante interprète franco-helvétique.

Élue "Révélation soliste instrumental" aux Victoires de la Musique Classique 2003, elle se produit depuis en récital aussi bien en Asie qu'en Europe et est l'invitée des orchestres les plus prestigieux comme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Royal Philharmonic Orchestra ou le New Japan Philharmonic.

En 2005, Ophélie Gaillard fonde le Pulcinella Orchestra, un ensemble dédié à l'interprétation sur instruments historiques. Leurs enregistrements consacrés à Vivaldi, Boccherini et Bach, puis Carl Philipp Emanuel Bach en 2014 et 2016 reçoivent les plus hautes distinctions discographiques (Diapason d'Or de l'année, Choc Classica, **ffff** Télérama...)

Elle est aussi l'interprète privilégiée de compositeurs actuels, travaille en étroite collaboration avec danseurs et comédiens et enregistre pour Aparté plusieurs intégrales saluées par la presse : Bach, Britten, Schumann, Fauré, puis Chopin et Brahms.

Pédagogue recherchée, elle donne des masterclasses en Asie, en Amérique latine et centrale, et est invitée comme membre de jury de concours internationaux comme celui de l'ARD. Elle est nommée professeur à la Haute École de Musique de Genève en 2014.

Ophélie Gaillard joue un violoncelle de Francesco Goffriller 1737 généreusement prêté par le CIC, et un violoncelle piccolo anonyme flamand.

www.opheliegallard.com

Le collège artistique

Pulcinella est né en 2005 sous l'impulsion d'un collège d'artistes majeurs de la vie musicale internationale mené par sa directrice artistique Ophélie Gaillard. Des musiciens réunis autour d'une passion : l'interprétation sur instruments historiques.

Au sein du collège, les choix artistiques et pédagogiques sont pris collectivement : le travail musical se fait sans direction verticale, dans un souci constant de dialogue, d'exigence artistique et d'émulation ; et la créativité qui en ressort est sans cesse nourrie par la diversité des champs de compétences de chacun des membres du collège.

- Michèle Claude – ouverture sur différentes esthétiques, organologie, compositions pédagogiques, ateliers
- Francesco Corti – chef de chant et conseils artistiques
- Nicolas Mazzoleni – recherche bibliographique
- Thibault Noally – conseil artistique
- Brice Saily – chef de chant, conseil artistique et pédagogique
- Tami Troman – conseil artistique et pédagogique, mise en scène

La presse en parle

Carl Philipp Emanuel Bach, vol 2 – Aparté 2016

« Ophelie Gaillard spielte sowohl mit Biss als auch mit grosser Tiefe, mit einer technischen Klasse. Das war allererste Qualität und bei einer derartig gut aufgestellten Truppe kann einfach nichts schief gehen. »

Toccata, CD des Monats, août 2016

« Il sensibile e generoso virtuosismo di Ophelie Gaillard e de Pulcinella permette di realizzare la principale ambizione del compositore: commuovere il pubblico nella maniera più diretta, rivolgendosi al suo cuore [...] uno splendido omaggio. »

Grey Panthers, juin 2016

« Triomphe sans surprise chez un maître de la surprise : l'intelligence et la fantaisie d'Ophélie Gaillard rendent chaque note de Carl Philipp Emanuel Bach essentielle. »

Jean-Luc Macia, Diapason d'or, mai 2016

« Ophélie Gaillard et son brillant orchestre font osciller leurs instruments tels des aiguilles de sismographes. »

Jean-Noël Coucoureux, Choc Classica, mai 2016

« Passionné et renversant d'intelligence, le Pulcinella Orchestra poursuit son exploration du répertoire du plus fameux "fils de" du XVIIIe siècle. »

Sophie Bourdais, Télérama, ffff Télérama, mai 2016

« Un disque révolutionnaire qui se place d'emblée au sommet de la discographie. »

Marie-Aude Roux, Le Monde, mai 2016

Carl Philipp Emanuel Bach, vol 1 – Aparté 2014

« Un album jubilatoire. Un orchestre épatant et une prise de son à couper le souffle. »

Diapason, Diapason d'or, mai 2014

« Ophélie Gaillard nous surprend en permanence par ses attaques tranchantes et la générosité de son engagement mais également par sa capacité à créer dans les mouvements lents une subtile alchimie sonore, la sonorité soyeuse du violoncelle fusionnant avec les cordes et le continuo feutré du piano. »

Jean-Noël Coucoureux, Classica, mai 2014

« À sa façon toujours féconde, Ophélie Gaillard avance dans les partitions le cœur épris. La musique baroque avec elle est parée de ses couleurs d'antan, joyeuses et fraîches comme des fleurs du jour. Un disque à ne pas manquer. »

Frédéric Casadesus, Blog Mediapart, 30 avril 2014

« Sous l'archet d'Ophélie Gaillard à la tête du Pulcinella Orchestra, ces pièces majeures résonnent comme une révélation ! »

Patrick Beaumont, Gazette du Nord-Pas-de-Calais, 18 avril 2014

Bach, Arias – Aparté 2012

« Sandrine Piau starts off with a nicely decorated account of My Heart Ever Faithful... Gaillard plays admirably... Good support and lovely obbligatos from Pulcinella. »

Richard Lawrence, Gramophone, avril 2013

« Ophélie Gaillard imprime à chaque air des tempos souples et des phrasés admirables, de la joie éperdue à la sérénité consolatrice. Elle prête à son instrument une fluidité poétique sensible, une dynamique équilibrée. Les membres de Pulcinella suivent son exemple par leur raffinement et leur verve. Sandrine Piau n'est que lumière dans ses cinq airs, Dumaux séduit par un timbre aérien et une diction maîtrisée, Gonzalez-Toro nous émerveille. »

Jean-Luc Macia, Diapason, février 2013

« L'effectif limité à un instrument par partie permet naturellement une lisibilité parfaite de la polyphonie comme un équilibre parfait avec la voix soliste. En fins connaisseurs du répertoire baroque, les artistes réunis dans cet enregistrement savent associer la précision du trait à l'intensité de la couleur dans la moindre contrainte. Jamais la prière ne prend des airs d'opéra mais elle ne se fige pas non plus dans l'affliction même dans les moments d'intense ferveur ou de douleur. »

Philippe Venturini, Classica, février 2013

Boccherini, Madrid – Ambroise-Naïve 2007

« Cellist Ophélie Gaillard has gathered around her a 'collective' of virtuoso soloists, Pulcinella : they create striking synergy. [...] You can sense the sheer delight of the performers. Recording is quite close, (breathing sometimes audibly passionate) and positively sparkles in a warm, resonant acoustic. A disc throwing new light on Boccherini both as cello virtuoso and composer. Performance: 5 (out of 5), Sound: 5 (out of 5) »

George Pratt, BBC Music Magazine, septembre 2008 *****

« Gaillard's group, Pulcinella, pitch their performance just right: joyously lively, never crass. The concert aria Se d'un amor tiranno stops the show too, though in a quieter, less Spanish, way. Gaillard's cello entwines itself thrillingly with the coloratura finesse of soprano Sandrine Piau. »

Geoff Brow, Times, 14 décembre 2007

« Grâce à un archet d'une merveilleuse souplesse, capable des plus infimes nuances, et un vibrato sans cesse modulé, elle varie presque à l'infini le climat de chaque composante de ces œuvres. Elle suit en permanence la plus riche, la plus ample ligne mélodique, sans jamais chercher à briller ou à impressionner. Son but, qu'elle atteint sans peine, est de toujours convaincre, séduire ou émouvoir selon le caractère inhérent à chaque morceau. La sonorité de son Francesco Goffriller de 1737 est d'une chaleur et d'une plénitude étonnantes. À cette réussite, il faut associer la basse continue assurée avec intelligence, mais également magnificence, par l'Ensemble (à géométrie variable) Pulcinella. On ne voit guère qui dans ce même répertoire a pu faire mieux dans le passé. »

Xavier Rey, 10 de Classica Répertoire, septembre 2006

Vivaldi, complete cello sonatas – Ambroise-Naïve 2005

« Il ne fait aucun doute que l'artiste a cerné toute la diversité de ces neuf sonates. Des préludes orchestraux aux danses stylisées, les musiciens de Pulcinella trouvent toujours le ton juste. Le jeu d'Ophélie Gaillard est avant tout concentré et élégant, finement nuancé. Si elle refuse de s'abandonner à un lyrisme trop facile, elle sait adapter le geste musical et l'ampleur du vibrato au caractère de chaque page et maîtrise admirablement la conduite des lignes mélodiques sans brider l'éloquence naturelle de ces sonates. Un continuo de grand luxe. »

Philippe Venturini, 4* Le Monde de la Musique, juillet 2006

« S'il n'existe pas de portrait de Vivaldi dont on soit sûr, la violoncelliste Ophélie Gaillard et l'ensemble Pulcinella lui rendent son vrai visage. [...] Cette splendeur baroque fait miroiter les derniers feux sur la lagune d'un monde condamné à se souvenir. Et c'est comme si l'éternité s'invitait chez les pauvres mortels. L'abbé, vous pouvez dire un hosanna en l'honneur d'Ophélie. »

Jean-Louis Ezine, Ovation du Nouvel Observateur, mai 2006

Photo © Sofia Albaric, Caroline Doutre, Michel Novak & Alain Gagne / Graphisme Motifcreation

Pulcinella est soutenu par la Région Île-de-France, la Drac Île-de-France, l'Adami, la Spedidam, ainsi que le Bureau Export et l'Institut Français pour ses tournées internationales.

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard

Administration : prod@opheliegailard.com +33 (0)6.10.48.44.70

Diffusion : Jean-Christophe Cassagnes jc@jccassagnes.com +33 (0)7.67.11.55.81

Administration : Sonia Stamenkovic Cross Media Culture admin.pulcinella@cmculture.com +33 (0)6.07.50.69.81

pulcinella.fr – opheliegailard.com

 Ensemble Pulcinella

PULCINELLA