NAL
DLE
USE
LA VOIE ENCHANTÉE
05 61 63 13 13
opera.toulouse.fr

Photo : © Caroline Doutre - Festival de Pâques

PRODUCTION

Pichon et Pygmalion au Festival de Pâques d'Aix : Messe en si, gloire de Bach

Le 05/04/2024 | Par Florence Lethurgez |

Cette œuvre-testament qu'est La Messe en si de Bach, permet de suivre l'évolution du chef Raphaël Pichon à la tête de son ensemble baroque Pygmalion et au Grand Théâtre de Provence, en matière de conception et de direction musicale.

Chef fresquiste, rompu à l'art de diriger de vastes partitions, aux motifs collectifs ou solistes variés comme à l'infini, selon les lois du cosmos baroque, Raphaël Pichon tient de main de maître, et de fer dans un gant de velours, l'ensemble des forces musicales, disposées en rayons de soleil à partir de son estrade. La disposition est soignée, qui sépare l'orgue du clavecin, la contrebasse du violoncelle, de manière à étendre l'espace acoustique du continuo, et de permettre l'heureuse singularisation de chacun de ses solistes de l'ombre. Les membres du chœur suivent deux lignes courbes, en fond de scène, dévolues respectivement aux pupitres des femmes et des hommes, tandis que la formation d'éclat – timbales et trois trompettes – se tient aux aguets côté jardin. Depuis l'ombre du mur de scène opposé, surgissent lentement, un à un ou deux à deux, les membres du quintette de solistes. Ils rejoignent deux tribunes symboliquement centrales, celle de l'orgue ou celle du chef, en fonction de la signification liturgique donnée par Bach à ses arias.

PASSION, Festival de musi...

EN SAVOIR +

La soprano Maïlys de Villoutreys offre une voix stylisée et fine à ses airs soliste et en duo, soucieuse de se fondre dans la couleur, le climat et le symbolisme de l'ensemble, avec légèreté. Le vibrato semble émaner de l'arrière de son larynx. Dans la vocalise, elle colore intérieurement d'une voyelle distincte chaque note, selon un savoir solfégique de mathématicienne, qui convient à l'édifice sonore du Kantor.

Raphaël Pichon et l'Ensemble Pygmalion (© Caroline Doutre - Festival de Pâques)

La mezzo-soprano, Beth Taylor, à la tessiture moins grave que celle du rôle, délivre un chant à la fois ferme et moussu. Projection et homogénéité sont ses principaux atouts, le premier fait d'énergie, le second d'élégance déclamatoire.

Le contre-ténor franco-britannique William Shelton apporte sa suavité d'exception à ses interventions : son *agnus dei* contient toute la douleur du Monde et retient le temps. L'expressivité emporte sa voix au-dessus de la mêlée. D'improbables *pianissimi*, dans les hauteurs de sa tessiture, prennent leur source dans un médium à la pleine consistance.

Le ténor irlandais Robin Tritschler confie à ses interventions l'ambivalence de la plénitude et du doute, de la véhémence et de la plainte. La construction de la ligne vocale procède d'un élan mot à mot. Le timbre est ensoleillé, tandis qu'une ombre, une fumée, un souffle viennent en troubler le rayonnement naturel, la voix s'emplissant d'un vibrato aux sanglots amers.

Le baryton-basse allemand Christian Immler souligne chaque mot, d'une voix sûre et impérieuse de prédicateur, portée par un timbre noir-luisant, à l'abri des ténèbres.

Les mains de Raphaël Pichon longues et souples, hyperlaxes donnent à sa direction une gestuelle se déployant et s'élevant. Les articulations de son corps sont traversées de sursauts internes, de pulsations décomposées, par lesquels le chef canalise la matière dense, ronde et

+ DE CLASSIQUE

Capuçon et Sokhiev : simple, efficace

Beethoven : quand la musique est Beaune !

Schubert et Mayer, deux figures du romantisme par Insula Orchestra à La Seine Musicale

CLASSYKÉO
L'actu classique & originale

Alain Perroux

Présentation de la saison 2023/2024 de l'Opéra du Rhin

LIRE L'INTERVIEW

latines. De fait, il bouge avec le texte, suivant le procédé d'imitation syntaxique – un mot portant le motif à imiter – que Bach emprunte aux contrapuntistes de la Renaissance. Dans certains passages, il ralentit le tempo jusqu'à renouer avec la temporalité infiniment étirée.

Raphaël Pichon et l'Ensemble Pygmalion (© Caroline Doutre - Festival de Pâques)

L'ensemble orchestral sur instruments d'époque offre son petit grésillement délicieux, comme celui du disque vinyle aux oreilles des mélomanes nostalgiques du son analogique. Son grand modèle, en dépit de la science instrumentale requise, est le chant, collectif et individuel, sur lequel il tempère sa sonorité et son expressivité, timbales y compris.

Le chœur déploie l'étendue de sa palette, de ses modes de chant, mobilisant plus ou moins de vibrato en fonction de la valeur performative des paroles. Il propulse avec plus ou moins de puissance les consonnes les plus disruptives (le « k » de *Kyrie*), cherchant à figurer le sang qui s'écoule des blessures humaines. Il joue en mode stéréophonique, à la manière de la polychoralité vénitienne de la Renaissance.

Raphaël Pichon et l'Ensemble Pygmalion (© Caroline Doutre - Festival de Pâques)

Dona nobis pacem (Donne-nous la paix) : tout est dit, par le chœur final. De soudains et fervents applaudissements, qui auraient pu laisser quelques instants de grâce au silence de la musique, saluent les forces scéniques, avec un enthousiasme un peu plus marqué pour le chœur, auquel Bach confie toujours ses paroles et ses accents les plus absolus.

Avec Olyrix, plus rien ne vous échappe !

Suivez vos artistes, œuvres et lieux préférés en les ajoutant à vos favoris (bouton en haut de chaque page concernée)

JE CRÉE MON COMPTE

Raphaël Pichon et l'Ensemble Pygmalion (© Caroline Doutre - Festival de Pâques)

PRODUCTIONS ASSOCIÉES :

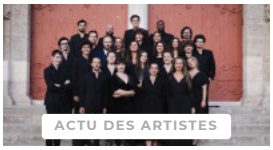
Messe en si mineur (version concert)

Vous avez aimé cet article ?

Avec la newsletter Ôlyrix, plus rien ne vous échappe ! Suivez vos artistes, œuvres et lieux préférés en vous abonnant dès maintenant.

Adresse email S'inscrire

Article précédent

ACTU DES ARTISTES

Le jeune chœur de paris : deux décennies à concilier les voies des voix

Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs (DSJC) du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris & jeune chœur de paris : ils ont justement cette spécificité et...

Article suivant

PRODUCTION

Un nouveau Chant de la Terre, version TM+ à l'Opéra de Massy

Laurent Cuniot et son Ensemble TM+ s'inspirent de l'œuvre de Mahler pour re-composer un Chant de la terre, en français, d'une poésie tout aussi dense...

Facebook Twitter Instagram Linkedin Mail

Voir aussi

PRODUCTION

Messe Solennelle et Universelle : Beethoven en Harmonie au Festival de Pâques d'Aix

07/04/2024

PRODUCTION

Passion selon Saint Jean, danse exégétique et musique cathartique à Dijon

02/04/2024

PRODUCTION

La lumière d'Ombra à l'Opéra Ballet de Flandre

02/04/2024

© 2024 Ôlyrix - Tous droits réservés