

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

REQUIEM ALLEMAND (1868)

PROGRAMME

Daniel Speer (1636-1707)
Ach! Wie elend ist unser Zeit (Canon à 4)

Félix Mendelssohn (1809-1847)
Drei Kirchenmusiken op. 23 : III.
«Mitten wir im Leben sind»

Johannes Brahms (1833-1897)
Ein deutsches Requiem

- I. *Selig sind, die da Leid tragen*
- II. *Denn alles Fleisch es ist wie Gras*
- III. *Herr, lehre doch mich*
- IV. *Wie lieblich sind deine Wohnungen*
- V. *Ihr habt nun Traurigkeit*
- VI. *Denn wir haben hier keine bleibende Statt*
- VII. *Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben*

Sabine Devieille Soprano
Stéphane Degout Baryton

Pygmalion Chœur & orchestre
Raphaël Pichon Direction

Durée : 1h30 sans entracte

Brahms travailla deux décennies à son *Requiem allemand* (*Ein deutsches Requiem*) avant sa création à la Cathédrale de Brême en 1868. Agé de trente-cinq ans, en pleine force créatrice, Brahms donne une œuvre qui maîtrise parfaitement les grandes masses sonores de l'orchestre et du chœur, pour un chef-d'œuvre qui dépasse toutes les productions comparables, et domine l'œuvre brahmienne.

La colossale *Marche funèbre* qui est le cœur de l'œuvre (*Denn alles Fleisch*) a la force des pièces chorales wagnériennes, mais empreinte d'une douleur intérieure, issue des épreuves de la vie du compositeur lors de la genèse de ce *Requiem*. À la vérité, loin d'être une messe de requiem, c'est ici une *Trauermusik*, une vaste musique funèbre à la fougue romantique, qui prend pour modèle les œuvres anciennes de Schütz et Bach, et leur intense foi luthérienne, pour arriver enfin à une composition entièrement nouvelle en langue allemande, qui remporta un immense succès dans les pays germaniques. Créée en même temps que *Les Maîtres chanteurs* de Wagner, elle est sans doute aussi emblématique de l'âme allemande : son immense fugue centrale forge une folle ascension vers les sommets, avant une vision apocalyptique, et le paradisiaque final.

Raphaël Pichon aborde ce monument de la musique sacrée avec les forces de son ensemble Pygmalion, rompu aux immenses perspectives des *Passions* de Bach : un chemin vers l'éternité.

avec le généreux soutien d'
Aline Foriel-Destezet
MÉCÈNE PRINCIPALE

Production Opéra Royal/Château de Versailles Spectacles

JOHANNES BRAHMS

1833-1897

Issu d'un milieu modeste, Johannes Brahms reçoit ses premières leçons musicales de son père, contrebassiste. Il travaille ensuite le piano et la composition avec le célèbre pédagogue Eduard Marxsen, qui lui fait découvrir les grands maîtres du passé, parmi lesquels Jean-Sébastien Bach. Les séjours à la campagne sensibilisent Johannes Brahms au folklore de différentes ethnies des pays germaniques, et notamment à la musique populaire hongroise.

Ses premières expériences professionnelles lui permettent d'acquérir aussi une solide connaissance de l'écriture chorale et chambriste. Très sollicité comme professeur, pianiste ou chef d'orchestre à la fois dans son pays et à l'étranger, il ne réussit pas, à son grand regret,

à obtenir un poste stable dans sa ville natale et se fixe alors définitivement à Vienne en 1862, où il passera toute sa vie.

Son œuvre couvre tous les genres, sauf l'opéra. Sa vie est marquée par les rencontres avec les musiciens (Joseph Joachim, Antonín Dvořák, Wagner ou les époux Schumann) avec qui il noue des amitiés souvent très profondes. Ainsi le soutien de Schumann dans sa carrière est-il d'une importance cruciale. Attaché comme Schubert à la thématique populaire, possédant le sens du lyrisme d'un Schumann ou encore héritier de Beethoven par la nature structurée mais bouillonnante de sa musique, Johannes Brahms défend la musique pure, à la fois orientée vers l'avenir et imprégnée du passé.

RAPHAËL PICHON

Direction

Raphaël Pichon, commence son apprentissage musical à travers le violon, le piano et le chant. Jeune chanteur professionnel, il est amené à se produire sous la direction de personnalités telles que Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, ou au sein des Cris de Paris.

Il fonde en 2006 Pygmalion, chœur et orchestre sur instruments d'époque, qui se distingue rapidement par la singularité de ses projets. Les *Missae Breves* de Bach, les versions tardives des grandes tragédies lyriques de Rameau, la mise en perspective de raretés mozartiennes sont autant de programmes qui fondent l'identité de Pygmalion, à travers un travail centré sur la fusion entre chœur et orchestre ainsi qu'une démarche dramaturgique dans l'exercice du concert.

Parmi les projets les plus marquants de ces dernières années : la création de *Trauernacht* sur des musiques de Jean-Sébastien Bach, mise en scène par Katie Mitchell (2014) ; la redécouverte de l'*Orfeo* de Luigi Rossi à l'Opéra national de Lorraine et à l'Opéra Royal du Château de Versailles (2016) ; la spatialisation des *Vespro della Beata Vergine* de Claudio Monteverdi avec Pierre Audi au Holland Festival (2017) ; une version scénique du *Requiem allemand* de

Johannes Brahms par Jochen Sandig dans la Base sous-marine de Bordeaux (2021) ; les productions scéniques de *La Flûte enchantée* (2018) par Simon McBurney, du *Requiem* de Mozart (2019) et de *Samson* (2024), libre création autour de l'opéra perdu de Rameau, par Claus Guth au festival d'Aix-en-Provence ; *Lakmé* de Léo Delibes à l'Opéra-Comique (2022) dans une production de Laurent Pelly ; un programme schubertien avec le baryton Stéphane Degout, *Mein Traum* (2022) ; *Elias* (2023) et la *Symphonie n°2 Lobgesang* de Mendelssohn (2023)...

En 2020, Raphaël Pichon crée le festival Pulsations à Bordeaux, fête éclectique et polymorphe, programmant des concerts exceptionnels dans des lieux inattendus.

À partir de 2024 – en partenariat avec Arte et France Musique – il part avec Pygmalion sur *Les Chemins de Bach*. À pied et à vélo, ils entreprennent le voyage initiatique que Bach avait parcouru entre Arnstadt et Lübeck lorsqu'il avait vingt ans.

Comme chef invité, Raphaël Pichon dirige le Deutsches Symphonies-Orchester à la Philharmonie de Berlin, La Scintilla de l'Opéra

de Zurich, le Freiburger Barockorchester, la Handel and Haydn Society de Boston, le Mozarteum Orchester, et débute en 2023 aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Vienne au Festival de Salzbourg. Des débuts aux côtés du Mahler Chamber Orchestra et de l'orchestre de l'église Saint-Luc au Carnegie Hall marqueront

la saison 2024-2025. À l'opéra, Raphaël Pichon dirige notamment à la Monnaie de Bruxelles, au Bolshoï de Moscou, au Teatro San Carlo de Naples, ou encore au DNO Amsterdam.

Raphaël Pichon est officier dans l'ordre des Arts et des Lettres.

PYGMALION

Chœur & orchestre

Pygmalion, chœur & orchestre sur instruments d'époque fondé en 2006 par Raphaël Pichon, explore les filiations qui relient Bach à Mendelssohn, Schütz à Brahms ou encore Rameau à Gluck et Berlioz.

À côté des grandes œuvres du répertoire dont il réinterroge l'approche (les *Passions* de Bach, les tragédies lyriques de Rameau, la *Grande messe en ut mineur* de Mozart et son *Requiem*, mis en scène par Romeo Castellucci, *Elias* de Mendelssohn, les *Vêpres* de Monteverdi), Pygmalion s'attache à bâtir des programmes originaux mettant en lumière les faisceaux de correspondances entre les œuvres tout en retrouvant l'esprit de leur création : *Mozart & The Weber Sisters*, *Miranda* sur des musiques de Purcell, *Stravaganza d'Amore* – qui évoque la naissance de l'Opéra à la cour des Médicis, *Enfers* aux côtés de Stéphane Degout, le cycle *Bach en sept paroles* à la Philharmonie de Paris, ou encore *Libertà!* – qui retrace les prémices du *dramma giocoso* mozartien. Pygmalion a su se créer une identité singulière dans le paysage musical international, grâce à des projets exigeants et transversaux rencontrant un succès public et critique.

Pour ses œuvres lyriques, Pygmalion collabore avec des metteurs en scène comme Katie Mitchell, Romeo Castellucci, Simon McBurney, Aurélien Bory, Jetske Mijnsen, Pierre Audi, Valérie Lesort

et Christian Hecq, Cyril Teste, Clément Cogitore ou encore Michel Fau.

En résidence à l'Opéra national de Bordeaux, Pygmalion développe depuis quelques années une saison de concerts de musique de chambre et d'ateliers pédagogiques gratuits et ouverts à tous : le Kiosque Pygmalion. En réponse à la crise de la Covid-19, Pygmalion lance en juillet 2020 un nouveau festival populaire et citoyen ancré sur les territoires bordelais, véritable festival-laboratoire, où se développent différentes expérimentations autour de la transmission de la musique classique. Les musiciens de Pygmalion sont partie prenante de ce festival et y proposent des actions culturelles ambitieuses.

Pygmalion se produit régulièrement sur les plus grandes scènes françaises (Philharmonie de Paris, Opéra Royal de Versailles, Opéra-Comique, Aix-en-Provence, Beaune, Toulouse, Saint-Denis, La Chaise-Dieu, Royaumont, Nancy, Metz, Montpellier...) et internationales (Hambourg, Cologne, Francfort, Essen, Salzbourg, Vienne, Amsterdam, Pékin, Hong-Kong, Barcelone, Bruxelles, etc.).

Pygmalion enregistre pour Harmonia Mundi depuis 2014. Sa discographie a été distinguée en France et à l'étranger : Diapason d'or de l'année, Victoire de la musique Classique, Choc de *Classica*, Gramophone Award, Preis der Schallplattenkritik, Edison Klassiek Award, etc.

Pygmalion est en résidence à l'Opéra National de Bordeaux. Il est aidé par la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux, le Département de la Gironde, la région Nouvelle-Aquitaine et le Centre national de la musique. Ensemble associé à l'Opéra-Comique (2023-2027), Pygmalion reçoit le soutien de Château Haut-Bailly, mécène d'honneur de l'ensemble. Pygmalion est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant qu'artiste associé et est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS). Fondation d'Entreprise Société Générale est mécène de Pygmalion.

CHŒUR

Sopranos

Camille Allérat
Armelle Cardot
Adèle Carlier
Cécile Dalmon
Eugénie de Padirac
Alice Focroulle
Lucie Minaudier
Marie Planinsek
Laurence Poudroux
Camille Souquère

Altos

Anne Lou Bissières
Clotilde Cantau
Anouk Defontenay
Astrid Dupuis
Rita Duarte Ferreira Filipe*
Pauline Leroy
Marie Pouchelon
Clémence Vidal*

Ténors

Didier Chassaing
Constantin Goubet
Vincent Laloy
Gaël Martin
Carlos Negrín López
Olivier Rault
Ryan Veillet
Abel Zamora*

Basses

Frédéric Bourreau
Sorin Dumitrascu
Guillaume Olry
Louis-Pierre Patron
René Ramos Premier*
Viktor Shapovalov
Alvaro Valles Cecilio
Pierre Virly
Emmanuel Vistorcky

*Solistes dans
«Ach! Wie elend ist unser Zeit»
de Daniel Speer

ORCHESTRE

Violons I

Afanasy Chupin
Aude Caulé-Lefèvre
Blandine Chemin
Helena Druwé
Julie Friez
Ravenna Lipchik
Sophia Prodanova
Magdalena Sypniewski
Yukiko Tezuka

Violons II

Louis Creac'h
Paul-Marie Beauny
Anne Camillo
Roldán Bernabé Carrión
Gabriel Ferry
Izleh Henry
Charles-Étienne Marchand
Raphaëlle Pacault

Altos

Hélène Desaint
Hélène Barre
Delphine Blanc
Aya Murakami
Chloé Parisot
Jeanne-Marie Raffner
Pierre Vallet

Violoncelles

Julien Barre
Arnold Bretagne
Thomas Duran
Nicolas Fritot
Jean-Lou Loger
Lucile Perrin
Gesine Queyras

Contrebasses

Yann Dubost
Ludek Brany
François Leyrit
Michael Neuhaus
David Sinclair

Flûtes

Georgia Browne
Raquel Martorell Dorta

Piccolo

Giulia Barbini

Hautbois

Jasu Moisiso
Lidewei de Sterck

Clarinettes

Nicola Boud
Fiona Mitchell

Bassons

Javier Zafrá
Ambroise Dojat

Contrebasson

Robert Percival

Cors

Anneke Scott
Joseph Walters
Ulrich Huebner
Martin Lawrence

Trompettes

Emmanuel Mure
Philippe Genestier

Trombones

Alexis Lahens
Charlie Maussion
Franck Poitrineau

Ophicléide

Patrick Wibart

Timbales

Koen Plaetinck

Harpe

Marion Sicouly

DANIEL SPEER (1636-1707)

Ach! Wie elend ist unser Zeit (Canon à 4)

Ach! Wie elend ist unser Zeit allhier auf dieser Erden, all-hier auf dieser Erden.

FÉLIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Drei Kirchenmusiken op. 23 : III. « Mitten wir im Leben sind »

*Mitten wir im Leben sind
Mit dem Tod umfassen.
Wen suchen wir, der Hilfe tu,
Daß wir Gnad erlangen?
Daß bist du, Herr, alleine.
Uns reuet unser Missetat,
Die dich, Herr, erzürnet hat.
Heiliger Herre Gott,
Heiliger starken Gott,
Heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott,
Laß uns nicht versinken in des bittern Todes Not.
Kyrie eleison.*

*Mitten in dem Tod ansicht
Uns der Höllen Rachen.
Wer will uns aus solcher Not
Frei und ledig machen?
Das tust du, Herr, alleine.
Es jammert dein Barmherzigkeit
Unser Klag und großes Leid.
Heiliger Herre Gott,
Heiliger starker Gott,
Heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott,
Laß uns nicht verzagen vor der tiefen Höllen Glut.
Kyrie eleison.*

*Mitten in der Höllen Angst
Unser Sünd uns treiben.
Wo solln wir denn fliehen hin,
Da wir mögen bleiben?
Zu dir, Herr, alleine.
Vergossen ist dein teures Blut,
Das gnug für die Sünde tut.
Heiliger Herre Gott,
Heiliger starker Gott,
Heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott,
Laß uns nicht entfallen von des rechten Glaubens
Trost.
Kyrie eleison.*

Ah ! que notre temps est misérable sur cette terre, sur cette terre.

Au milieu de la vie, nous sommes cernés par la mort.
Qui voyons-nous, qui nous aide, qui vient à notre secours ?
C'est toi, Seigneur, toi seul !
Nous nous repentons de nos péchés qui t'ont courroucé, Seigneur.
Saint, Seigneur Dieu !
Saint, Dieu puissant !
Saint, Sauveur miséricordieux ! Ô Dieu éternel,
Ne nous laisse pas nous enfoncer dans les peines amères de la mort.
Kyrie eleison !

Au milieu de la mort, le gouffre de l'enfer nous appelle.
Qui nous délivrera et nous affranchira d'une telle détresse ?
C'est toi, Seigneur, toi seul !
Ta miséricorde a pitié de nos péchés et de notre grande souffrance.
Saint, Seigneur Dieu !
Saint, Dieu puissant !
Saint, Sauveur miséricordieux ! Ô Dieu éternel,
Ne nous laisse pas désespérer dans le feu ardent de l'enfer !
Kyrie eleison !

Au milieu de l'angoisse de l'enfer, nos péchés nous enfoncent.
Où pourrions-nous fuir, où demeurer ?
Vers toi, Seigneur Christ, toi seul !
Il est répandu, ton sang précieux qui rachète nos péchés.
Saint, Seigneur Dieu,
Saint, Dieu puissant,
Saint, Sauveur miséricordieux, ô Dieu éternel,
Ne nous laisse pas perdre la consolation de la juste foi.
Kyrie eleison !

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Ein deutsches Requiem

I.

*Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.
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.*

II.

*Denn alles Fleisch, es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.*

*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.*

6

*Denn alles Fleisch, es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen
wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret
und die Blume abgefallen.*

*Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen,
und gen Zion kommen mit Jauchzen;
ewige Freude wird über ihrem Haupte sein;
Freude und Wonne werden sie ergreifen
und Schmerz und Seufzen wird weg müssen.*

III.

*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.*

*Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand
und keine Qual rühret sie an.*

Bienheureux les affligés,
car ils seront consolés.
Que ceux qui sèment dans les larmes
récoltent dans l'allégresse.
Ils vont et viennent en pleurant,
ceux qui répandent la semence,
mais ils reviendront dans la joie
quand ils apporteront leurs gerbes.

Car toute chair est comme l'herbe,
et toute la splendeur de l'homme
est comme les fleurs de l'herbe.
L'herbe s'est desséchée
et la fleur est tombée.

Sois patient désormais, frère bien-aimé,
jusqu'à l'avènement du Seigneur.
Vois comme le laboureur sait attendre
le fruit précieux de la terre,
comme il le fait patiemment,
avant que n'arrive la pluie du soir et du matin.
Sois patient.

Car toute chair est comme l'herbe,
et toute la splendeur de l'homme
est comme les fleurs de l'herbe.
L'herbe s'est desséchée
et la fleur est tombée.

Ceux que le Seigneur a délivrés reviendront,
ils entreront à Sion avec des cris de joie,
et une joie éternelle couronnera leur tête.
L'allégresse et la béatitude les saisiront,
tristesse et gémissements cesseront.

Seigneur, apprends-moi
à accepter qu'il m'est fixé un terme,
que ma vie a une fin
et que je devrai partir.
Vois, mes jours sont
à la mesure de la largeur d'une main,
et ma vie n'est rien devant toi.
En vérité, l'homme n'est que vanité,
même celui qui est le plus solidement affermi.

Il passe, comme l'ombre,
et son agitation est vaine.
Il amasse sans savoir
qui recueillera.
Maintenant, Seigneur, que puis-je attendre ?
Je remets mon espoir en toi.

Les âmes des justes sont dans la main de
Dieu et aucun tourment ne les atteint.

IV.

*Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr
Zebaoth!
Meine Seele verlangte und sehnete sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
mein Leib und Seele freuten sich
in dem lebendigen Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen,
die loben dich immer dar.*

V.

*Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.*

*Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.*

*Sehet mich an: Ich habe eine kleine Zeit
Mühe und Arbeit gehabt
und habe großen Trost gefunden.*

VI.

*Denn wir haben hier keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.*

*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.*

*Denn es wird die Posaune schallen,
und die Toten werden auferstehen unverweslich,
und wir werden verwandelt werden.*

*Dann wird erfüllet werden das Wort, das
geschrieben steht:*

*Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?*

*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.*

VII.

*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.*

Comme tes demeures sont aimables,
Seigneur Sabaoth !
Mon âme languit, défaille même, à désirer
les parvis du Seigneur ;
mon corps et mon âme
tressaillent vers le Dieu vivant.
Bienheureux ceux qui habitent dans ta
maison, et te louent à jamais.

Maintenant vous êtes dans l'affliction ;
mais je vous reverrai
et votre cœur se réjouira
et personne ne pourra vous ravir votre joie.

Je vous consolerais
comme seule une mère console.

Regardez-moi : pendant peu de temps,
j'ai aussi été dans la peine et dans le labeur,
et j'ai trouvé grande consolation.

Car nous n'avons pas de demeure permanente
ici-bas, mais en cherchons une pour l'avenir.

Voici, je vais vous dire un secret :
nous ne nous endormirons pas tous,
nous serons tous transformés
en un clin d'œil,
au dernier appel de la trompette.

Car une trompette sonnera,
les défunts se relèveront, incorruptibles,
et nous serons transformés.

La parole de l'Écriture s'accomplira alors,

la Mort sera anéantie dans la victoire.
Mort, où est ton aiguillon ?
Enfer, où est ta victoire ?

Tu es digne de recevoir, Seigneur, la gloire,
l'honneur et la puissance :
car tu as créé toutes choses.

Par ta volonté
elles existent
et sont créées.

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur
dès maintenant.

Oui, dit l'Esprit :
qu'ils se reposent de leur labeur,
car leurs œuvres les suivront.

7

PROCHAINEMENT

**JOSÉ DE TORRES (1670?-1738)
REQUIEM POUR LOUIS IER D'ESPAGNE,
ROI DE 150 JOURS !**

CHAPELLE ROYALE
Mardi 28 janvier 2025, 20h
Durée : 1h15 sans entracte

Emmanuelle de Negri Soprano
Déborah Cachet Soprano
Alberto Miguélez Rouco Alto
Jacob Lawrence Ténor

Les Pages du Centre de musique baroque de Versailles
Chœur de l'Opéra Royal
Los Elementos

Alberto Miguélez Rouco Direction

RÉSERVATIONS • +33 (0)1 30 83 78 89
www.operaroyal-versailles.fr et points de vente habituels
En billetterie-boutique : 3 bis rue des Réservoirs 78000 Versailles

