

PULCINELLA

2023

VIOLONCELLE & DIRECTION ARTISTIQUE
CELLO SOLO & ARTISTIC DIRECTION
OPHÉLIE GAILLARD

In both the D major and B flat major concertos, Gaillard ensures each phrase is shaped and defined by sharply executed articulation, as well as delivering the florid passagework and dexterous string-crossings with tremendous aplomb. Virtuosity sits easily here.

The Strad, May 2019

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

ÉDITORIAL

créativité
solidarité
écologie

Un printemps et un été 2022 trépidants pour le Pulcinella Orchestra avec des concerts en France, en Suisse, en Hollande, en Angleterre et au Portugal.

La tournée *A Night in London* en particulier a rencontré un grand succès, et notre album, paru chez Aparté, a reçu les plus vifs éloges de la presse européenne. Le CD caracole sur les plateformes !

En 2023, pas moins de trois créations verront le jour :

- les **cantates de Leipzig de Bach avec violoncelle piccolo** en compagnie de l'excellent ensemble Vox Luminis à Radio France
- le spectacle **Mythes**, danse urbaine et musiques baroques, pop, contemporaine, du Cap Vert, du Brésil, de France et d'Italie
- notre nouveau programme intitulé **Viva Napoli** avec des raretés en perspective ! De quoi aiguïser vos papilles et votre sens des couleurs avec cette immersion dans la cité parthénopéenne qui fera la part belle à la virtuosité et à la vocalité de compositeurs incontournables (Falconieri, Scarlatti, Leo, Fiorenza ou encore Durante).

En parallèle, le Pulcinella Orchestra développe ses racines en Rhône-Alpes avec des créations, de nouvelles collaborations et des actions de médiation en Haute-Savoie et au-delà.

Ophélie Gaillard

EDITORIAL

creativity
solidarity
ecology

The Pulcinella orchestra had a busy spring and summer 2022, with concerts in France, Switzerland, Holland, UK and Portugal.

The *A Night in London* tour especially received a heartfelt welcome, and our CD, published by Aparté, was widely praised by European critics and press. The album surges on all streaming platforms!

In 2023, you can look forward to no less than three creations by Pulcinella:

- the **Leipzig Bach cantatas with piccolo cello**, with the talented Vox Luminis ensemble, hosted by Radio France

Myths, a new show that combines urban dancing with baroque, pop and contemporary music, coming to you from Cape Verde, Brazil, France and Italy

Viva Napoli, our new program bound to excite your senses through an immersion in the parthenopean city. It will highlight the virtuosity and the vocalità of Falconieri, Scarlatti, Leo, Fiorenza, Durante and more.

Pulcinella Orchestra is spreading its roots in the Rhône-Alps region, with new partnerships, creations and exciting mediation projects.

Ophélie Gaillard

PULCINELLA

Depuis 2005, 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. Pulcinella est aussi à l'initiative de rencontres inédites entre des compositeurs contemporains qui composent pour l'ensemble et des œuvres du répertoire baroque : Boccherini/Hersant, Haendel/Markes et enfin Vivaldi/Bartholomé. en 2021.

Les 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). Puis deux albums consacrés à Carl Philipp Emanuel Bach enregistrés par le Pulcinella Orchestra, un double album Boccherini avec Sandrine Piau et en 2020 un double album Vivaldi avec les chanteuses Lucile Ricardot et Delphine Galou 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, Oude Muziek Utrecht...) Salué par la critique internationale, Pulcinella est également régulièrement accueilli en Europe (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Portugal, Italie) et en Amérique latine.

Pulcinella développe une politique engagée avec le désir de faire découvrir la musique baroque et classique au plus grand nombre notamment sur ses territoires de résidence : l'Île-de-France (et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis) ainsi que la Haute-Savoie depuis 2018.

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

PULCINELLA ORCHESTRA

Since 2005 Pulcinella Orchestra has brought together a group of virtuoso soloists and chamber musicians, all passionate about the practice of historical instruments and members of the most prestigious ensembles, gathered around Ophélie Gaillard. These musicians perform a thorough work on sound as well as articulation, revisiting some of the major pages of the repertoire, and committed to discovering unprecedented or unknown works.

The ensemble's recordings were praised by the press: Vivaldi's Complete Sonatas for Cello and Basso continuo (2006), Luigi Boccherini (2007) and Bach Arias (2012). Since 2014 two albums, devoted to Carl Philipp Emanuel Bach and recorded by the Pulcinella Orchestra, and last album on Vivaldi's music *I colori dell'ombra* have been awarded and praised by the national and international press (Diapason d'Or of the Year, Choc by Classica, honors in Strad, Toccata, Gramophone) .

The ensemble regularly works together with the best singers of the younger generation and performs in the most prestigious cinemas (Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées, Arsenal in Metz, Festivals of Beaune, Radio France and Montpellier, Pontoise, Colmar, Vezelay...) Critically acclaimed worldwide, Pulcinella Orchestra also regularly performs in Europe (Germany, Portugal, the Netherlands, Belgium, Switzerland, Italy) and Latin America.

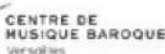
Pulcinella Orchestra develops a policy that is particularly committed to its territories of residence: Île-de-France (the Paris region and more particularly in Seine-Saint-Denis) and the Haute-Savoie since 2018, and hopes to make as many people as possible discover baroque and classical music.

Pulcinella has been performing since 2013 as an orchestra, alongside the Maîtrise (Mastership) of Radio France under the direction of Sofi Jeanin, the Pages and Chanters of the CMBV.

Toutes les vidéos de
Pulcinella orchestra

Pulcinella est soutenue par la Région Île-de-France, la Drac Île-de-France, Adami, Spedidam, ainsi que Bureau Export et L'Institut Français pour les tournées internationales.

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.

Lauréate du Concours Bach de Leipzig en 1998, élue « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique Classique 2003, elle se produit 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 (album *Exils*), l'Orchestre National de Lorraine, le Royal Philharmonic Orchestra (album *Dreams*, enregistré à Abbey Road), le Czech National Symphony Orchestra (album *Strauss*) ou le New Japan Philharmonic.

Ophélie Gaillard pratique la technique du *joué-dirigé* notamment avec le Pulcinella Orchestra qu'elle a fondé en 2005, un collectif de virtuoses passionnés par l'interprétation sur instruments historiques. Leurs enregistrements consacrés à Vivaldi, Bach, puis Carl Philipp Emanuel Bach et Boccherini reçoivent les plus hautes distinctions discographiques (Diapason d'Or de l'Année, Choc Classica, *ffff* Télérama...)

Depuis sa parution en 2015, son album *Alvorada* élu Star Recording du Strad magazine, consacré aux musiques ibérico-latines a conquis un très large public et tourne régulièrement en Europe et en Amérique latine. Ophélie Gaillard collabore régulièrement avec des danseurs ainsi que des musiciens traditionnels et populaires.

Un album enregistré en live au festival MiTo de Turin Canto de Sereia avec le chanteur de bossa nova Toquinho est sorti à l'automne 2019 chez Aparté et pour le même label en mars 2020 un double album consacré à Vivaldi, *I Colori dell'ombra*.

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 internationale : Bach, Britten, Schumann, Fauré, Chopin, Brahms et Richard Strauss.

Pédagogue recherchée, elle est régulièrement invitée à donner des masterclass lors de ses tournées, est professeur à la Haute École de Musique de Genève depuis 2014 et siège dans les plus prestigieux concours internationaux (ARD de Munich, Concours de Genève).

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

OPHÉLIE GAILLARD

Her “technical fluency is unimpeachable. Her intonation ... is impeccable. She plays with a ripe, absolutely luscious tone. Her use of vibrato is circumspect and period-appropriate. She is scrupulous about observing repeats and her use of ornamentation is elegant and understated. The fluidity and unself-conscious physicality of Gaillard’s playing keeps the listener aware that, except for the preludes, this is sunny, dance-based music.” So wrote the critic Stephen Eddins (Allmusic) of her recent Bach recording (2011), while back in 2007 The Times hailed her “wizard fingering, big lyrical heart and kaleidoscope of colours”.

An insatiable curiosity, a taste for risk, an immoderate appetite for the whole of the concerted cello repertoire, complete disregard of limits and petty quarrels: those are no doubt the features that have always set this brilliant Franco-Swiss musician apart. Her passion? Working from the sources, inquiring into the text, using her virtuosity to bring out the musical discourse and make the music loved by all.

Named “Revelation: Solo Instrumentalist of the Year” at the French Classical Music Awards (Victoires) in 2003, she has since appeared in recital at many prestigious venues: Concertgebouw Bruges and Amsterdam; Bozar and Flagey, Brussels; the theatres of Bordeaux, Avignon, Poissy, Aix-en-Provence; the Théâtre du Châtelet in Paris; Oji Hall, Tokyo; London’s Wigmore Hall; and so on.

She also performs works of the twentieth and twenty-first centuries, and has recorded, for instance, Britten’s complete Cello Suites and Piano Sonatas with Vanessa Wagner (Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique) and Pierre Bartholomée’s *Oraison for solo cello*.

Her solo album *Dreams* (Aparté) recorded in 2009 at the legendary Abbey Road Studios in London with the Royal Philharmonic Orchestra, proved to be a great public success.

Versatile artist, Ophelie Gaillard also regularly performs as a soloist with orchestras such as the Japan Philharmonic, the Royal Philharmonic, the Polish Radio Orchestra and the National Radio Orchestra of Romania, the Franz Liszt Chamber Orchestra of Budapest, the Moscow Chamber Orchestra, the Toulouse Chamber Orchestra, the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra, the Slovak Philharmonic Orchestra, etc.

Ophélie Gaillard has won several prizes in major international competitions, including, most notably, The third prize of the J. S. Bach International Cello Competition in Leipzig in 1998. In 2010 she was invited to sit on the jury for the ARD International Cello Competition in Munich.

She appears regularly on radio (France Musique, France Culture, France Inter, Radio Classique, BBC Radio 3, Espace 2) and television (France 2, Mezzo, Arte).

In 2015 her double *Alvorada* album was awarded Star Recording by the Strad Magazine. This programme, a journey into popular Spanish and Latin American musics, was on tour in France, Italy (MiTo Festival), Mexico (Cervantino Festival), with Brazilian singer Toquinho among others and in 2016 her second *CPE Bach* recording was hailed by the critic and received a Diapason d’Or de l’Année, Choc Classica, *ffff* Télérama.

Among other recordings highly acclaimed as well, *Exils* with Bloch’s *Schelomo* coupled with the Korngold’s cello concerto with the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra under British conductor James Judd, Strauss’ *Don Quixote* with the Czech National Symphony Orchestra, *Boccherini* with Pulcinella Orchestra.

After an extensive tour in Latin America and Italy, a new album of bossa nova recorded live with Brazilian singer Toquinho was released on Fall 2019 and a double album dedicated to Vivaldi with Pulcinella Orchestra on March 2020, both for the Label Aparté.

JS Bach

Ferveur et virtuosité

Cantates de Leipzig et concerto brandebourgeois #3

Avec Vox Luminis (direction Lionel Meunier)

Ophélie Gaillard et Lionel Meunier, tous deux passionnément engagés dans leurs recherches sur la famille Bach, conjuguent les forces de Vox Luminis et de Pulcinella autour d'œuvres de la maturité du Cantor de Leipzig.

Le violoncelle piccolo sera le fil conducteur d'un programme réunissant les cantates 6 et 115 ainsi que des motets du *Florilegium Portense* à la riche écriture polyphonique.

Ophélie Gaillard and Lionel Meunier, both passionately committed to their research into the music of the members of the Bach family, here combine the forces of Vox Luminis and Pulcinella in a performance of works from J. S. Bach's mature years as Cantor in Leipzig.

The violoncello piccolo will be the main thread running through a programme that brings together two cantatas by J. S. Bach – BWV 6 and 115 – and two motets from the richly polyphonic *Florilegium Portense*, a collection of sacred vocal music from Italy, Germany and the Franco-Flemish region that was issued in two volumes in Leipzig in 1618 and 1621.

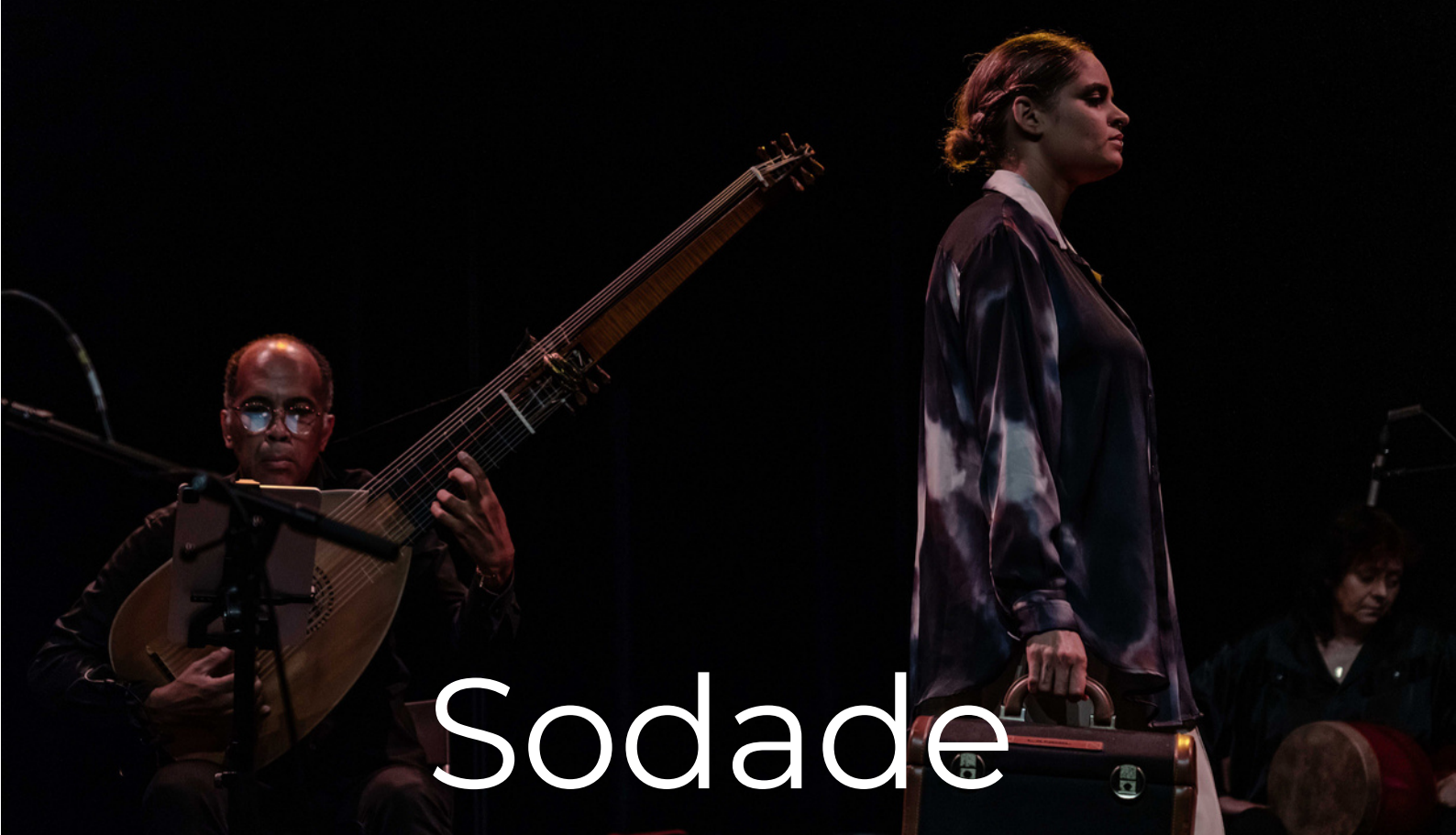
CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard opheliecello@gmail.com

Production : prod@opheliegaidard.com +33 6.21.26.95.75

opheliegaidard.com

NOUVEAUX PROGRAMMES – NEW PROGRAMS

Dans Sodade, musique baroque et contemporaine, danses urbaines, slam et musique populaire du Brésil et du Cap-Vert s'entrecroisent et se répondent. Quatre artistes partagent la scène et interrogent leurs origines, la mémoire de leurs corps et de leurs cœurs. Surgit alors un nouveau récit inspiré des savoirs ancestraux transmis par la tradition orale et porté par le mystérieux pouvoir du rythme et du chant.

Un nouveau langage commun peut alors émerger, riche de nos expériences croisées à la frontière du son, du geste et du mot.

Chacun-e partage son histoire intime irriguée par nos origines multiples : la France, la Suisse, le Cap vert, le Moyen-Orient, le Brésil.

In Sodade, baroque and contemporary music, urban dances, slam and popular music from Brazil and Cape Verde intertwine and respond to each other. Four artists share the stage and question their origins, the memory of their bodies and their hearts. A new story then emerges, inspired by ancestral knowledge transmitted by oral tradition and carried by the mysterious power of rhythm and song.

A new common language can then emerge, rich in our cross-experiences at the frontier of sound, gesture and word.

Each one shares their intimate story irrigated by our multiple origins: France, Switzerland, Cape Verde, the Middle East, Brazil.

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard

opheliecello@gmail.com

Production : marie.cornet@pulcinella-orchestra.com

+33 6.21.26.95.75

opheliegailard.com

NOUVEAUX PROGRAMMES – NEW PROGRAMS

Napoli

Sonates, arias et concertos de Ortiz, Scarlatti, Vivaldi, Leo, Durante...

Après A Night in London, en 2023, cap sur Naples ! La cité parthénopeenne, ville spectacle s'il en est, offre une diversité musicale qui force l'admiration de l'Europe entière. L'opéra y est à son apogée au XVIIIe siècle et révolutionne le genre en imposant partout l'opéra seria (sauf en France !) et en inventant l'opéra buffa.

Les conservatoires forment une élite d'instrumentistes virtuoses qui s'exportent à merveille. La sensualité d'une vocalité inspirée des plus grands castrats rivalise avec le tourbillon de danses endiablées (follie, tarentelle, corrente).

Ce programme propose une exploration des saveurs napolitaines en compagnie de Ortiz, Falconiero, Greco, du génial violoncelliste Alborea dit Francischello, de Vivaldi, Durante, Leo ou Fiorenza. Pulcinella à Naples, c'est aussi l'occasion d'un retour à nos sources et d'une immersion dans les chansons populaires d'une tradition orale si vivace qu'elle irrigue encore aujourd'hui la société toute entière.

After A Night in London, this year, let us explore Naples! The parthenopean city's musical diversity is praised throughout Europe in the 18th century, and is the epicenter for opera. Two revolutions occur in the city : opera seria, which is adopted everywhere (except France!), and the newly invented opera buffa.

Instrumentalist virtuoso who graduate from neapolitan conservatories rapidly conquer the world. The sensuality of the greatest castrates rivals with the whirlwind of frenzied dances : follia, tarantella, corrente.

This program offers an exploration of Neapolitan flavors with Oritz, Falconiero, Greco, the great cellist Alborea, better known as Francischello, Vivaldi, Durante, Leo as well as Florenza. Pulcinella in Naples is also for us an opportunity to go back to our roots with an immersion in popular songs, in the oral tradition so potent it still flows through society today.

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard
Production : marie.cornet@pulcinella-orchestra.com
+33 6.21.26.95.75
opheliegailard.com

Une Renaissance florentine

**Isabelle Druet mezzo-soprano
Pulcinella, 5 musiciens.**

Pendant la Renaissance, Florence est évidemment le centre musical d'Italie, autant autour de la cour des *Medici*, que dans l'expression populaire riche de *pifferi* et autres nombreuses traditions déclamatives et dansées. C'est d'ailleurs autour de la *Camerata fiorentina*, à la fin du XVIe siècle, animée par Giulio Caccini et Jacopo Peri, qu'apparaît le madrigal monodique ainsi que l'opéra (les *Euridice* de ces deux musiciens seront les sources d'inspiration de l'*Orfeo* de Monteverdi).

Par la suite, alors que le pôle musical italien se déplace à Venise, Florence continue à jouer néanmoins un rôle important sur la scène européenne. On pense tout d'abord à des virtuoses d'exception comme Francesca Caccini (fille de Giulio), chanteuse, compositrice, instrumentiste, érudite, qui fera une grande impression à Paris dans la cour d'Henri IV, ou, plus tard, à Francesco Maria Veracini, virtuose du violon, remarqué à Venise, Londres, Dresde et Prague. À ces figures éclatantes, il faut aussi en ajouter des plus ambiguës comme celle de l'impresario Casimiro degli Albizzi, en étroit contact avec Vivaldi, qui autour du Teatro della Pergola (où Vivaldi crée son *Atenaide*) organise un véritable trafic d'interprètes locaux pour les scènes de toute l'Europe, jusqu'à Saint-Pétersbourg.

La mezzo-soprano Isabelle Druet et l'ensemble Pulcinella proposent ainsi un voyage florentin inhabituel, où se mêleront époques, genres et personnages et qui révélera l'extraordinaire foisonnement sonore de l'Italie baroque.

PULCINELLA

Œuvres de Francesca Caccini, Belli,
Malvezzi, Veracini, Vivaldi

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard opheliecello@gmail.com

Production : prod@opheliegallard.com +33 6.21.26.95.75

opheliegallard.com

Une nuit à Londres A Night in London

Geminiani, Avison, Porpora, Haendel, Cirri

Deux programmes sont possibles en version purement instrumentale ou avec une soprano soliste / Two possible programmes: purely instrumental or instrument with a solo soprano.

Un grand nombre de compositeurs italiens tentent l'aventure à Londres dans les années 1730, et la bataille fait rage entre des artistes comme Porpora ou Bononcini soutenus par la Royal Academy of Music et une partie de la noblesse et les partisans du roi dont Haendel fait partie. Malgré l'émulation provoquée par cette joute entre compositeurs et chanteurs stars, entre maisons d'opéras et factions politiques, Londres finira par naturaliser et couronner le jeune Georg Friedrich Haendel aux dépens de ses rivaux malheureux.

Pendant ce temps Francesco Geminiani révolutionne l'écriture instrumentale avec son traité d'interprétation, interroge et s'approprie le riche répertoire des songs traditionnels écossais et irlandais. C'est cette même démarche nourrie des traditions populaires qui avait inspirée son maître Corelli, dont il revisite une Follia ébouriffante et orchestrale. Son élève Charles Avison choisit quant à lui les virtuosissimes sonates de Scarlatti comme terrain de jeu orchestral quelques années plus tard. Grand pédagogue, le napolitain Nicola Porpora quitte parfois le domaine de l'opéra pour retrouver la vocalité du violoncelle en fin connaisseur et lui confier l'un des plus beaux concertos de la période baroque.

Many Italian composers tried their luck in London in the 1730s, and a fierce battle raged between artists such as Porpora and Bononcini, supported by the Royal Academy of Music, and some of the nobility and the king's supporters, who included Handel. Despite the emulation generated by the competition between composers and star singers, between opera houses and political factions, in the end London naturalised the young George Frideric Handel and handed him the crown at the expense of his unfortunate rivals.

Meanwhile, Francesco Geminiani, who revolutionised instrumental practice with his Treatise of Good Taste in the Art of Musick (1749), explored and appropriated the rich repertoire of Scottish and Irish folksongs. The same approach, nourished by popular traditions, had inspired his teacher Corelli, whose follia (a dance of Portuguese origin) Geminiani reworked in a dazzling version for full string orchestra. A few years later Geminiani's pupil, Charles Avison, chose Domenico Scarlatti's highly virtuosic sonatas as his orchestral playground. Renowned as a teacher of singing, the Neapolitan composer Nicola Porpora, departed now and again from the realm of opera and turned to the vocality of the cello, for which he composed one of the most beautiful concertos of the Baroque period.

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard opheliecello@gmail.com

Production : prod@opheliegailard.com +33 6.21.26.95.75

opheliegailard.com

PULCINELLA

Ténèbres et saudade Darkness and Saudade

Leçons de ténèbres de François Couperin
Répertoire traditionnel de fados transcriptions inédites
de et avec Bernardo Couto pour Pulcinella sur instruments historiques
Avec Raquel Camarinha et Ana Vieira Leite

Pulcinella violoncelle et direction Ophélie Gaillard
3 musiciens
Sopranos Raquel Camarinha et Ana Vieira Leite
Guitare portugaise et arrangements Miguel Amaral

This programme explores new resonances between the timeless melismas of François Couperin's *Leçons de Ténèbres*, performed during Holy Week, and the traditional fado repertoire revisited by transcription for historical string instruments.

An unusual and unexpected approach, nourished by Pulcinella's work on the Baroque rhetoric of the Grand Siècle, and an encounter with the distinctive vocalité of the fado tradition.

The Hebrew letters that introduce each verse of the Lamentations of Jeremiah enable the solo voices to create a haunting melody that rises above the abyss of grief.

These suspended melismas resonate with the Passion of Christ and yet seem to hold despair at bay.

Saudade, a notion inseparable from the Portuguese fado, describes a deep emotional state, a feeling of longing, yearning, desire, nostalgia. Bittersweet, it carries with it an element of melancholy, of wistfulness, mingled at the same time with a feeling of love.

DES TÉNÈBRES À LA NOSTALGIE

Ce programme explore des résonances inédites entre les mélismes hors du temps des leçons de ténèbres de François Couperin chantées pendant le temps pascal et le répertoire traditionnel fado revisité par une écriture pour instruments à cordes historiques. Une mise en perspective singulière et inattendue qui se nourrit du travail sur la rhétorique baroque du Grand Siècle et de la rencontre avec la vocalité propre à la tradition du fado.

Les lettres hébraïques qui introduisent chaque verset des *Lamentations de Jérémie* permettent aux voix solistes de sculpter une mélodie propre à s'élever au-dessus du gouffre de la douleur. Ces mélismes suspendus entrent en résonance avec la passion de Christ et semblent pourtant tenir en échec la désespérance.

«En portugais, le langage intime et ténébreux de la nostalgie dans ses noces avec le désir, c'est le mot *saudade* qui le tient, en instillant en tout l'être des irisations délicieuses, à la fois sinueuses, insinuantes. Ce mot, comme un mélisme, est une danse – mais il l'est plus encore que tout mélisme. Car en lui pas de volute solitaire : le mot *saudade* crée toute une communauté qui danse ensemble. »

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard opheliecello@gmail.com
Production : prod@opheliegallard.com +33 6.21.26.95.75

opheliegallard.com

EN TOURNÉE – ON TOUR

PULCINELLA

PONTICELLO

Les Rencontres inédites de Pulcinella Pulcinella's Unusual Encounters

Après un passionnant programme Pergolèse versus Ligeti réalisé à Genève en 2015, Pulcinella continue de nouer des dialogues inédits et passe commande auprès de compositeurs contemporains sensibles aux répertoires baroque et classique joués sur instruments historiques

2018 : Boccherini / Hersant à Madrid

Écrit en 1780, le quintette *La Ritirata di Madrid* est une pièce d'une beauté surprenante évoquant la musique que l'on entend dans les rues de Madrid. D'une grande liberté formelle, elle abonde en trouvailles instrumentales de toutes sortes (imitations de la guitare, du tambour, du basson). Philippe Hersant retrouve le Madrid de sa jeunesse pour en donner une vision contemporaine et déploie sa création pour un effectif de cordes et percussions.

2020: Haendel / Markéas à Rome

En 1707, Haendel écrit quelques-unes de ses plus belles cantates solo inspirées par des héroïnes tragiques de la Rome antique telles que Lucrece ou Ariane.

Le compositeur Alexandros Markéas convoque quant à lui d'autres héroïnes intrépides, drôles et poétiques pour créer à la manière de son compatriote Aristophane un geste de révolte artistique qui ne renie pas la poésie, l'absurde et l'humour.

2021- 2022 : Vivaldi / Bartholomée à Venise

Le Pulcinella Orchestra et le compositeur belge Pierre Bartholomée investissent Venise, cité de toutes les avant-gardes, et franchissent la clôture derrière laquelle demeuraient les pensionnaires l'Ospedale de la Pietà que les visiteurs venaient admirer depuis l'Europe entière. Dans le motet *In Furore Justissimae* écrit sur le texte du psaume 109, Vivaldi saisit l'auditeur par un déchaînement de virtuosité pour exprimer la colère divine contre les péchés des hommes avant de trouver la douceur des larmes par la grâce du repentir.

Pierre Bartholomée choisit de nouer un dialogue entre la même voix soliste et le violoncelle autour du thème de la passion.

Une ville
Deux compositeurs
Une création

One city
Two composers
One new work

Effectif : neuf musiciens et une chanteuse

Ce programme peut s'articuler autour des trois créations ou bien se décliner autour d'une des créations (Rome, Madrid ou Venise).

After an exciting Pergolesi-Ligeti programme in Geneva in 2015, Pulcinella continues to create new "dialogues" between composers past and present, and to commission new works from contemporary composers who are interested in the Baroque and Classical repertoires played on period instruments.

2018: Boccherini / Hersant in Madrid

Written in 1780, the string quintet *La Ritirata di Madrid* is a stunningly beautiful piece, evoking the music heard at night in the bustling streets of Madrid. Very free in form, it abounds in instrumental innovations of all sorts (imitations of the guitar, drum and bassoon).

Philippe Hersant returns to Madrid, where he studied in his youth, to provide a contemporary evocation of the city, using a small orchestral group including wind and percussion.

2020: Handel / Markeas in Rome

In 1707 Handel wrote some of his most beautiful solo cantatas, inspired by tragic heroines of ancient Rome such as Lucretia and Ariadne.

As for composer Alexandros Markeas, he summons other intrepid, funny and poetic heroines to create, in the manner of his compatriot Aristophanes, a gesture of artistic revolt that does not exclude poetry, absurdity and humour.

2021- 22: Vivaldi / Bartholomée in Venice

The Pulcinella Orchestra and the Belgian composer Pierre Bartholomée take us to the famous Ospedale della Pietà, the orphanage and music school in Venice where Vivaldi taught, and to which visitors would travel from all over Europe to admire the musical skills of the young girls trained there.

Vivaldi's solo motet *In furore iustissimae irae* grips the listener straight away with its stormy virtuosity, expressing divine wrath at man's misdeeds, but it ends more lyrically with the sweetness of tears of repentance, before a return to the opening mood with the Alleluia.

Pierre Bartholomée, in his new work, on the theme of the Passion, establishes a dialogue between the solo voice and the cello.

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard opheliecello@gmail.com

Production : prod@opheliegailard.com +33 6.21.26.95.75

opheliegailard.com

EN TOURNÉE – ON TOUR

Alla francese

Les Pages du CMBV (solistes et choristes) : 25 enfants

Ensemble Pulcinella (Ophélie Gaillard, direction et violoncelle solo)

8 musiciens

Direction : Fabien Armengaud

Il est bien connu qu'au XVIIIe siècle, l'esprit français est complètement ébranlé par les myriades de musiciens, danseurs et acteurs venus d'Italie. On ne peut résister à leurs charmes, quitte à prendre position, débattre ou même se quereller.

De l'autre côté des Alpes, c'est autre chose. À défaut d'une invasion d'artistes français, l'hexagone exerce néanmoins une fascination indéniable. On pense notamment à Turin, en échange constant avec la France, au Cardinal Ottoboni, à Rome, mécène musical représentant des intérêts français, ou à l'ambassade française à Venise, qui organisait fêtes et concerts dans ses jardins aux fontaines de vin sous l'archet d'Antonio Vivaldi. Pour ces Italiens péninsulaires, la France, est plus un concept, voire un fantôme qu'une réalité : bon goût, faste, mode vestimentaire, perruques et courbettes, sans oublier, certes, quelques tambourins. Aussi, en bons Italiens décomplexés, on n'hésite pas à s'emparer de cet imaginaire et à le pousser jusqu'à la caricature : le style *alla francese*, tout à fait unique.

En regard de cette œuvre, et fidèle à sa mission de redécouverte du patrimoine musical, la partition du Stabat Mater de Quirino Gasparini, maître de chapelle de la cathédrale de Turin, est apparue comme une évidence car elle fut éditée à Paris en 1776. Écrite par un compositeur lui-même violoncelliste, il nous a semblé naturel de proposer à Ophélie Gaillard et son ensemble Pulcinella de faire résonner cette partition qui n'a rien à envier au célèbre Stabat Mater de Pergolèse.

Toujours curieuse de mettre en lumière des pièces méconnues, la violoncelliste poursuit ses recherches avec le CMBV autour du violoniste Michele Mascitti sans pour autant oublier Vivaldi (concerto et *Gloria*).

Mais, laissons la parole à Jean-Jacques Rousseau, qui, dans ses *Confessions*, à propos des Orphelines de la Pietà, nous rapporte : « Je n'ai l'idée de rien d'aussi voluptueux, d'aussi touchant que cette musique : les richesses de l'art, le goût exquis des chants, la beauté des voix, la justesse de l'exécution, tout dans ces délicieux concerts concourt à produire une impression qui n'est assurément pas du bon costume, mais dont je doute qu'aucun cœur d'homme soit à l'abri. »

Voici donc un programme musical montrant toute l'énergie de ces échanges transalpins qui, petit à petit, ont formé ces fameux « goût réunis ».

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard opheliecello@gmail.com

Production : prod@opheliegallard.com +33 6.21.26.95.75

opheliegallard.com

EN TOURNÉE – ON TOUR

I Colori dell'ombra

Sortie de la discographie Aparté en mars 2020

PRESSE

Un charme fou. **YYYYY Diapason**

... ce feu d'artifice est un retour au bercail italien pour Ophélie Gaillard.

Le JDD

Une fête vénitienne, une vraie.

ffff Télérama

Trophée de la semaine. **Radio**

Classique

Un album qui, par l'originalité de son programme et par la qualité de l'interprétation, devrait compter dans l'abondante production discographique consacrée aux divers concerti de Vivaldi. **ResMusica**

Le soleil resplendit après la tempête chez Vivaldi, une belle métaphore par les temps qui courent : les notes d'espoir de la violoncelliste Ophélie Gaillard. **France Culture**

Gaillard brings a joyous and incisively idiomatic grace to these performances. What she may lack in the absolute fluency and charisma of Christophe Coin is more than made up for in this exciting programme and the dynamism of her Pulcinella Orchestra. **BBC Music Magazine : Concert choice – Sweet airs and forgotten Venetian treasures await**

Lyrical, colourful and dramatic album of Vivaldi's cello concertos.

The Strad

Una perla ! Una pressa fonica di un tale livello da premettere di sentire i respiri dei strumentisti **RAI 3**

8 musiciens, 1 ou 2 solistes vocaux selon disponibilités et programme

Ce programme peut se décliner de façon purement instrumentale et magnifie la lutherie vénitienne, la plus prisée encore aujourd'hui. Mais Pulcinella peut aussi convier des chanteurs, à l'instar de ces célébrités accueillies avec effervescence dans la *Sérénissime* et dont Vivaldi tolérait presque tous les caprices pour quelques moments de grâce et de virtuosité. Pulcinella collabore avec les meilleurs chanteurs de la jeune génération, Lucile Richardot, Xavier Sabata, Delphine Galou, Carlo Vistoli ou bien encore Raquel Camarinha.

Déjà deux millions de streams, *ffff* de Télérama, 5 de Classica, 5 de Diapason Toccata Disc of the Month Strad Star. En tournée en 2021 aux festivals de Laon, Froville, Saintes, Tarentaise, Timisoara, Pays du Mont Blanc...

Virtuosité ébouriffante des allegros, cantabile inimitable de la ligne mélodique qu'elle soit vocale ou instrumentale, ferveur intime des adagios, inspiration sans cesse renouvelée de deux interprètes/compositeurs au sommet de leur art et membres de la très sélective académie romaine des Arcadiens.

Une soirée en forme de feu d'artifice placée sous le double signe de la danse et du chant.

L'album *I Colori dell'ombra* publié par Pulcinella pour le label Aparté est déjà plébiscité par un large public et a reçu les plus vifs éloges de la presse internationale.

Over two billions streams and counting, *ffff* in Télérama, 5 in Classica, 5 in Diapason Toccata Disc of the Month Strad Star. 2021 tour in Laon, Froville, Saintes, Tarentaise, Timisoara, Pays du Mont Blanc festivals...

Breathtaking virtuosity in the allegros, inimitable cantabile in the melodic lines (whether vocal or instrumental), fervour and intimacy in the adagios: constantly renewed inspiration from two musicians and composers at the height of their art, both of them members of the very select Roman Academy of the Arcadians.

An evening of pyrotechnics, with song and dance.

The album *I Colori dell'ombra*, recorded by Pulcinella for the Aparté label, has already been acclaimed by a wide audience and has received excellent reviews in the international press.

**Le live : Ophélie Gaillard
Concerto pour violoncelle RV416 de Vivaldi
C à Vous 27 mai 2020**

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard opheliecello@gmail.com

Production : prod@opheliegailard.com +33 6.21.26.95.75

opheliegailard.com

EN TOURNÉE – ON TOUR

Ophélie Gaillard
Carl Philipp Emanuel Bach
Pulcinella Orchestra

Carl Philipp Emanuel Bach

PRESSE

Triomphe sans surprise chez un maître de la surprise: l'intelligence et la fantaisie d'Ophélie Gaillard rendent chaque note de CPE Bach essentielle. Jean-Luc Macia – Diapason d'Or, Mai 2016

Un disque révolutionnaire qui se place d'emblée au sommet de la discographie. Marie-Aude Roux – Le Monde, Mai 2016

So dynamisch und so voller Überraschungen wie das Pulcinella Orchester hier präsentiert, hat man das Werk noch selten gehört. BR Klassik, Juin 2016

With Pulcinella and Ophelie Gaillard, CPE is at his most rumbustious and virile, with a keen ear for timbre, colour and dynamics in evidence, all of which this period-instrument band delight in exploring. Classicalear, Juin 2016

Concertos pour violoncelle et 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 magnifies the string orchestra, innovates constantly and truly invents a new sound texture, a sensitive and singular expression of dazzling virtuosity and poignant lyricism.

(Awards for the double album: Diapason d'Or, Choc Classica, Télérama, Toccata Disc of the Month.)

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard opheliecello@gmail.com

Production : prod@opheliegailard.com +33 6.21.26.95.75

opheliegailard.com

Vivaldi, *I Colori dell'ombra* – Aparté 2020

Un charme fou. **YYYYY Diapason**

... ce feu d'artifice est un retour au bercail italien pour Ophélie Gaillard.

Le JDD

Une fête vénitienne, une vraie. **ffff Télérama**

Trophée de la semaine. **Radio Classique**

Un album qui, par l'originalité de son programme et par la qualité de l'interprétation, devrait compter dans l'abondante production discographique consacrée aux divers concerti de Vivaldi. **ResMusica**

Le soleil resplendit après la tempête chez Vivaldi, une belle métaphore par les temps qui courent : les notes d'espoir de la violoncelliste Ophélie Gaillard.

France Culture

Gaillard brings a joyous and incisively idiomatic grace to these performances. What she may lack in the absolute fluency and charisma of Christophe Coin is more than made up for in this exciting programme and the dynamism of her Pulcinella Orchestra. **BBC Music Magazine : Concert choice - Sweet airs and forgotten Venetian treasures await**

Lyrical, colourful and dramatic album of Vivaldi's cello concertos. **The Strad**

Una perla ! Una presa fonica di un tale livello da premettere di sentire i respiri dei strumentisti **RAI 3**

Boccherini – Aparté 2019

In both the D major and B flat major concertos, Gaillard ensures each phrase is shaped and defined by sharply executed articulation, as well as delivering the florid passagework and dexterous string-crossings with tremendous aplomb. Virtuosity sits easily here. **The Strad, May 2019**

The high point is arguably the Stabat mater, an extraordinary work, in some ways, that weaves a multiplicity of styles and genres. Gaillard, of course, comes into her own in the two concertos and sonata, playing with great tonal warmth and directness of expression, all the while meeting Boccherini's technical challenges with accomplished ease. **Gramophone, July 2019**

Dès l'introduction, déroulée gravement et souplement par les cordes, l'auditrice est sous le charme. Et quand s'y pose, comme un oiseau, la voix lumineuse et recueillie de Sandrine Piau, il n'y a plus qu'à fondre pour de bon et admirer la façon dont l'écriture musicale, malgré quelques échappées vers l'opéra seria, transforme l'impeccable ligne de chant de la soprano en sixième instrument. **Sophie Bourdais, ffff Télérama, 2019**

Carl Philipp Emanuel Bach, vol 2 – Aparté 2016

Ophélie 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 Ophélie 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 pianoforte. **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, 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, 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, April 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, 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, 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, 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, 2006**

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, 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, 2006**

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

CONTACT

Direction artistique : Ophélie Gaillard opheliecello@gmail.com

Production : prod@opheliegailard.com +33 6.21.26.95.75

opheliegailard.com

PULCINELLA