

*La véritable œuvre d'Art possède une autorité immanente
désarmée, rayonnant en harmoniques de la Beauté de l'homme.
C'est pourquoi la responsabilité de l'artiste est d'élever l'humanité
jusqu'en sa propre Beauté.*

Jean-Dominique Abrell

ENSEMBLE ENERGEIA

*La puissance de la musique rendue
profondément oratoire.*

Joachim Burmeister, *Musica Poetica*, 1606

Président d'honneur

Gilles CANTAGREL

Direction artistique

Jean-Dominique ABRELL

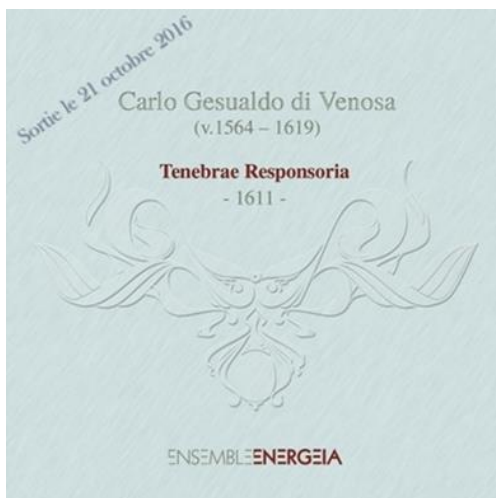
SOMMAIRE

PRÉSENTATION	2
OFFRE ARTISTIQUE	4
PRODUCTIONS PASSÉES	7
MEMBRES.....	8
ESTHÉTIQUE	10
CONTACTS.....	11

PRÉSENTATION

Créé en 2007, l'Ensemble *Energeia* rassemble des chanteurs et instrumentistes de musique ancienne sous la direction du chef de chœur, organiste et claveciniste Jean-Dominique Abrell.

« Comment sortir l'affect d'une notion rhétorique abstraite pour l'incarner dans la matière sonore afin d'engendrer une éloquence efficiente ? » Tel est l'axe central de notre recherche nourrie des traités anciens. Par la densité de présence et d'écoute ainsi générée, la relation au public devient véritable rencontre, révélation et transformation.



Dernière parution discographique :

Référence de l'album : ENERGEIA 171680 –

Label : ACEL

Quart de Lune / UVM Distribution

[écouter](#)

Nouvel Observateur du 8 décembre 2016, n° 2718 - Jacques DRILLON

« *Ce n'est pas de la musiquette ! Une musique torturée, coupable, malade, névrosée, comme les corps suppliciés des maniéristes, avec leurs veines vertes... Toute chargée d'affects contradictoires, qui se combattent et s'entortillent dans d'horribles délices. Lorsqu'il se faisait fouetter (trois fois par jour) Gesualdo gardait le sourire... Les six chanteurs d'Energeia ont à cœur de faire ressortir, très théâtralement, ces lignes de forces, ces effets, ces éclats diabolico-divins de désir et de componction. C'est peut-être excessif ? En tous cas, cela ne manque pas de, comme on dit, gueule.* »

Valeurs Actuelles, semaine du 13 au 19 avril 2017, n° 4194

« *EXACERBÉ Si tant est que le mot vaille quelque chose, la modernité de cet enregistrement public pourra en éloigner certains. Jean-Dominique Abrell, chef de chœur et frère dominicain, renverse nos sages habitudes sonores pour exacerber l'expression, à quatre siècles de distance, des Tenebrae Responsoria de Carlo Gesualdo. Les six chanteuses et chanteurs de l'ensemble Energeia paraissent incandescents dans cette énergie des passions qui leur sert de nom de baptême. Intonations théâtrales, contrastes dissonants, frottements granuleux, les douze extraits ici choisis écorchent vive l'œuvre douloureuse d'un compositeur mystique jusqu'à la névrose. Une version décapante pour notre époque troublée. Aux spécialistes de décider si elle est historique. L.L.* »

France Musique

Présentations par Philippe CASSARD :

[Émission « Portraits de famille », le 25 juin 2016](#)*3^{ème} leçon de ténèbres pour le mercredi, François Couperin*

« Quels interprètes ! C'est bouleversant ! (...) J'ai été vraiment tellement ému des concerts et disques de Jean-Dominique Abrell, la beauté des voix et surtout l'interprétation. (...) Ce qui différencie cet ensemble des « grands » ensembles, c'est qu'il n'y a pas ce côté « polissé », un peu léché, un peu « prêt à offrir » à nous, auditeurs du 21^{ème} siècle. Jean-Dominique va au cœur du langage, de l'écriture des compositeurs et ne se soucie pas d'avoir trop de subjectivité, mais au contraire de servir la rhétorique et la restitution de l'écriture même des compositeurs. (...) »

[Émission « Portraits de famille / mes cadeaux de Noël », samedi 17 décembre 2016](#)*Tenebrae Responsoria, Carlo Gesualdo*

« Ce disque est tellement sublime, tellement incroyable que vous ne pouvez pas le quitter une fois que vous avez commencé l'écoute. Il y a quelque chose d'hypnotique qui vraiment vous étreint d'émotion et de stupeur.

(...) Le travail que réalise JDA sur Gesualdo est bouleversant.

(...) Je trouve cela extraordinaire, extrêmement singulier, préparé avec une minutie, un soin et une mise en perspective (...)

(...) Le texte écrit par Jean-Dominique Abrell est une mine d'informations. On comprend la démarche d'interprète. Et c'est vraiment une démarche d'interprète et non celle d'un appareil photographique sur une musique (...)»

Présentation par Rodolphe BRUNEAU-BOULMIER et Emilie MUNERA :

[Émission « En piste – Actualité du Disque », le 28 décembre 2016](#)

Jeudi 14 août 2014, Festival *Musique et Esprit* du Thoronet (Var) *Répons de Ténèbres, C. Gesualdo*

OFFRE ARTISTIQUE

Italie

Les Passions de l'Âme (L'Affetto dell'Animo)

Motets et cantates italiennes dont le dessein est de bouleverser l'auditeur en l'intégrant activement au drame représenté. Œuvres de C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Sances, A. Vivaldi, B. Marcello, ...

Pour 4 musiciens (contre-ténor et continuo)

Salve Regina

Motets de L. Viadana, C. Monteverdi, A. Grandi, ... célébrant la Vierge Marie et *Psaumes 15 et 3* de B. Marcello.

Pour 5 musiciens (soprano, contre-ténor et continuo)

Musique sacrée mariale franco-flamande

Messes et motets de G. P. Da Palestrina (1526-1594) et T. L. De Victoria (vers 1548-1611).

Pour 5 musiciens (chanteurs *a cappella*)

Totus Amore Languens

Cantates et motets d'A. Stradella et A. Scarlatti représentant en miroir la Passion mystique et la Passion amoureuse.

Pour 6 musiciens (contre-ténor, 2 violons et continuo)

Affetti musicali

Pièces instrumentales et motets de G. Frescobaldi et G. P. Cima.

Pour 6 musiciens (contre-ténor, flûtes à becs, basse et continuo)

Tenebrae Responsoria - Carlo GESUALDO DI VENOSA

Une rhétorique théâtrale du discours bouleversante, libre des consignes post-tridentines, au cœur d'un univers contrapuntique vocal savant, issu de l'école franco-flamande.

C.D. ENERGEIA 171680 - Label : ACEL - Quart de Lune / UVM Distribution

Pour 7 musiciens (6 chanteurs *a cappella* et un chef)

Oratori di Roma – Giacomo CARISSIMI

Histoires sacrées de G. Carissimi : *Job, Jephthé, les pèlerins d'Emmaüs...* Une géniale mise en scène sonore des drames qui entraîne le public de l'effroi à la sérénité la plus suave.

Pour 9 musiciens (6 chanteurs et continuo)

Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Johannem & Salve Regina – Alessandro SCARLATTI

Cette passion écrite en 1679, est la première commande de Scarlatti pour l'église *San Giacomo degli Incurabili* de Rome. Élève du maître Carissimi, il en garde une densité théâtrale et expressive absolument poignante.

Pour 13 musiciens (6 chanteurs, 2 violons, alto, violoncelle et continuo)

L'Estro poetico-armonico – Benedetto MARCELLO

Extraits de la monumentale œuvre de Benedetto Marcello : paraphrases en vers italiens des 50 premiers Psaumes. Motets à une, deux et trois voix faisant preuve d'un imaginaire et d'une théâtralité hors du commun.

Pour 6 musiciens (soprano, contre-ténor, basse et continuo)

Allemagne

Sonates – Georg-Philipp Telemann

«*Sonates Méthodiques pour Flûte traverse avec la basse chiffrée* », composées par G.-P. Telemann (1728 et 1732). La lecture, présidée par le déchiffrement des *affetti* suggérés par l'écriture, nous donne de revisiter profondément cette musique extrêmement sensuelle.

Pour 4 musiciens (traverso et continuo)

Cantiones Sacrae

Motets piétistes d'une à cinq voix de H. Schütz et motet *Jesu, meine Freude* de J.S. Bach.

Pour 8 musiciens (5 chanteurs et continuo)

Israelis Brünnlein (La Fontaine d'Israël) – Johann Hermann SCHEIN

L'inspiration italianisante est mise en exergue par le sous-titre « *auf einer italian madrigalische.* » inscrit dans la partition. L'œuvre se compose de 26 motets sur des textes allemands extraits de l'Ancien Testament.

Pour 8 musiciens (5 chanteurs et continuo)

Ich habe genug – Jean-Sébastien BACH

Avec un ton intimiste, la superbe cantate *Ich habe genug*, dans la version pour soprano de 1731, côtoie celle pour alto *Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust*, et *Mein Herze schwimmt im Blut* (BWV 82, BWV 170 et BWV 199).

Pour 11 musiciens (soprano, contre-ténor, hautbois, traverso, cordes et continuo)

Membra Jesu nostri – Dietrich BUXTEHUDE

Ce cycle de 7 cantates contemplant les 7 plaies du Christ en Croix pour le temps de l'*Abendmusik*, D. Buxtehude nous donne à voir et à éprouver la passion du Christ dans la théâtralité d'un discours piétiste subjectif.

Pour 14 musiciens (5 chanteurs, 2 violons, 4 violes et continuo)

France

La Vengeance de l'amour

Musique de chambre destinée non à la cour mais aux salons parisiens et châteaux de campagne, ce programme propose quelques cantates françaises du livre sixième de N. Bernier (1708) et du livre troisième (1716) de L.-N. Clérambault.

Pour 3 musiciens (soprano et continuo)

Les Ténèbres à Paris – Marc-Antoine CHARPENTIER

Loin d'être relégués au service du faste de la liturgie catholique, les *Répons des ténèbres* et l'oratorio *Le Reniement de Saint-Pierre* de M.-A. Charpentier, sont au service sonore et théâtral de la prédication et de la piété des fidèles en quête d'émotions denses pour représenter leur dévotion lors de la Semaine Sainte.

Pour 9 musiciens (5 chanteurs et continuo)

Noël français

Des *Antiennes « O »* du temps de l'Avent à la célébration pastorale de Noël : G. Bouzignac, É. Moulinié, M.-A. Charpentier.

Pour 14 musiciens (6 chanteurs, violons, flûtes, continuo)

Avec grand orgue

Ave Maris Stella

Alternances de pièces d'orgue, plain-chant et motets à une voix des 17^{ème} et 18^{ème} siècles. Programmes sur mesure établis en fonction de l'esthétique de l'orgue.

Pour 2 musiciens (soprano et grand orgue classique français)

L'Éloquence des larmes

Motets aux « sujets lamentables » des 17^{ème} et 18^{ème} siècles français. Chants, gémissements, pleurs et soupirs du désir indissolublement associés. Œuvres de J.-B. Lully, F. Couperin, P. Lorenzani, J.-A. Guilain et L.-N. Clérambault.

Pour 3, 6 ou 9 dessus, alternés de récits au grand orgue classique français)

Cantiques romantiques français

Musique liturgique et paraliturgique : expression du sentiment religieux français dans cette période troublée que sont la fin du 19^{ème} et le début du 20^{ème} siècle. Œuvres de G. Ropartz, E. Chausson, A. Caplet, L. Vierne, C. Franck, G. Boulanger et J. Alain.

Pour 2 musiciens (chanteur et grand orgue romantique)

Résonances au XX^{ème} siècle

Musique sacrée du XXe siècle

Œuvres de Jehan Alain, André Jolivet, Olivier Messiaen, John Tavener et Arvo Pärt.

Pour 5 musiciens (4 chanteurs et orgue)

L'homme armé – Thierry PÉCOU

Messe et Madrigal de Thierry Pécou (1996) sur la chanson populaire de *L'homme armé* de G.P. da Palestrina.

Pour 9 musiciens (8 chanteurs et un chef)

Tout autre programme peut être envisagé, en discussion avec le directeur artistique.



PRODUCTIONS PASSÉES

- . Église Saint-Bénigne, Pontarlier (Doubs), 2018
- . Abbaye de Saint-Victor, Marseille (Bouches-du-Rhône), 2018
- . Festival « L'heure de l'Orgue », Embrun (Hautes-Alpes), 2018, 2014, 2012 et 2011
- . Festival « Nuits des églises », Yutz (Moselle), 2018
- . Festival « **Le cinque perle del barocco** », Rome (Italie), 2017 et 2012
- . Festival « Vendredis classiques », Caunes-en-Minervois (Aude), 2017
- . Festival « **Musique et Esprit** », le Thoronet (Var), 2017, 2015, 2014 et 2013
- . Festival de **Callas** (Var), 2016
- . Festival de **Fontduche - Philippe CASSARD** (Charente-Maritime), 2016
- . Festival « **Les riches heures musicales de la Rotonde** », Simiane-la-Rotonde (Alpes-de-Haute-Provence), 2015 et 2010
- . Festival « Ombres et Lumières », Clairvaux (Aube), 2015
- . Festival « Bach », Belvès (Dordogne), 2015
- . Festival de **Saint-Guilhem-le-Désert** (Hérault), 2013
- . Saison de la Chartreuse du Mélan, Taninges (Haute-Savoie), 2013
- . Festival « **Arcus temporum** », Pannonhalma (Hongrie), 2012
- . Festival « Les jeudis de Quelven », Quelven (Morbihan), 2012
- . Saison de l'Abbaye de Boscodon, (Hautes-Alpes), 2012
- . Festival « Août musical », Dinan (Côtes-d'Armor), 2011
- . Festival « Fugue en Aude », Caunes-en-Minervois (Aude), 2011
- . Saison musicale de Turrettes-sur-Loup (Alpes maritimes), 2011
- . Saison de l'**Abbaye de Senones** (Vosges), 2011
- . Festival de **Cordon**, Vallorcine (Haute-Savoie), 2010
- . Festival « Vieilles Pierres en Musique », Privas (Ardèche), 2010
- . Églises de l'Annonciation, Saint Ferdinand-des-Ternes, Temple de l'Étoile (Paris)
- . Saisons des communes de l'Arbresle, Eveux, Saint-Jacques-des-Arrêts, Thizy (Rhône), Paris, Lyon, Nice, Metz, Lourdes, Quimper, Dieulefit, Grignan, Le Mans, Chamonix, Grenoble, Tain-L'hermitage, Paray-le-Monial, Chalons, Langeac, Taulignan, Abbaye de la Valsainte , Cercle National des Armées, etc.



MEMBRES



Jean-Dominique ABRELL
 Chef de chœur, Organiste, Claveciniste
 Directeur artistique

Ancien élève de Maurice ANDRÉ, Jean BOYER, Louis THIRY et Aude HEURTEMATTE, Jean-Dominique ABRELL obtient au **Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris** et aux **Conservatoires Nationaux de Régions** de Lille et Rouen, des prix de Trompette, Musique de Chambre, Orgue, Harmonie/Contrepoint, Analyse Musicale, Histoire de la Musique, Direction de Chœur. Il est également titulaire des Diplômes d'État de direction de chœur et de musique ancienne (1995) ainsi que du grade de « Professeur Chargé des Ensembles Vocaux » (2006).

Initialement trompettiste, il a travaillé à l'Opéra Garnier, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre des prix du Conservatoire National Supérieur, les sociétés de concerts parisiennes et entamé une carrière de soliste (1976-1984).

Passionné par la question du sens, il soutient un mémoire de maîtrise en Théologie afin d'éclairer les aspects anthropologiques, philosophiques et théologiques des musiques qu'il étudie et interprète (1991), et, simultanément, il se réoriente vers la musique d'orgue, de clavecin et la musique vocale.

Bien qu'investissant avec intérêt toutes les esthétiques du patrimoine musical européen du Haut Moyen-âge jusqu'à la création contemporaine, il trouve une affinité particulière avec les musiques s'échelonnant du XVI^e siècle à la première moitié du XVIII^e siècle.

Pour ses travaux de recherche en vue d'une interprétation rhétoriquement informée, il participe activement à l'université de la Sorbonne Paris IV depuis 2006, aux séminaires du **Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur la Musique et les Arts du Spectacle** (GRIMAS) ainsi qu'au **Centre de Recherche sur les Langages Musicaux** (CRLM) devenu depuis groupe **Patrimoines et langages Musicaux** (PLM).

Parallèlement à son activité d'enseignant au conservatoire du Mans (1995-2007), il a pris, à sa demande, la succession de Valérie FAYET pendant 3 ans à la direction du chœur **Résonance** du Mans. Puis c'est au tour de Bernard FABRE-GARRUS de lui demander de co-crée et de diriger l'**Ensemble Vocal du Maine/A Sei Voci** jusqu'à ce qu'il crée et dirige l'**Ensemble** professionnel **Energieia** installé dans le département du Rhône, orienté principalement, mais non exclusivement, vers l'interprétation de la musique ancienne et la création contemporaine.

Direction artistique
Jean-Dominique ABRELL
Associé à la direction artistique
Michel GÉRAUD



Au continuo

Guillaume COCHARD-LEMOINE	Violoncelle baroque
Étienne GALLETIER – Ulrik-Gaston LARSEN	Théorbe & guitare
Sylvie MOQUET – Catherine ARNOUX	Viole de gambe
Florian VERHAEGEN – Clara MÜHLETHALER – Rachel CARTRY	Violon & alto
Jean-Emmanuel CARON	Basse de violon
Gianni RIVOLTA	Traverso & flûtes à bec
Elisabeth PASSOT	Hautbois baroque
Constance LUZZATI	Harpe baroque
Volny HOUSTIOU	Serpent
Jean-Dominique ABRELL	Orgue & clavecin

Au chant

Julie HASSLER – Béatrice MAYO-FELIP – Brigitte PEYRÉ – Céline BOUCARD – Alice GLAY – Sophie LANDY – Claire GOUTON – Marine LAFDAL-FRANC – Olga PITARCH	Soprani
Els JANSSENS-VANMUNSTER – Marie FAVIER	Mezzo-soprani
Michel GÉRAUD – Léopold LAFORGE	Contre-ténors
Vincent LIÈVRE-PICARD	Haute-contre
Jean-François CHIAMA – Damien RIVIÈRE – Sébastien OBRECHT – Matthieu CHAPUIS	Ténors
Jan-Jeroen BREDEWOLD – Sébastien BROHIER	Barytons
Luc BERTIN-HUGAULT – Guillaume OLRÉY – Jean-Christophe JACQUES	Basses

ESTHÉTIQUE

Cet ensemble est né d'une perception inédite des traités anciens qui conduit à une vision singulière : promouvoir une lecture des œuvres qui sache repérer et intégrer dans le « matériau sonore » *l'énergie des affects*. Ces affects - *Affetti* ou « Passions » - désignent nos « archétypes émotionnels » que les traités répertorient et codifient très précisément tels un réservoir de vocabulaire disponible pour la composition du discours sonore, représentation de l'Homme.

La confrontation des différents traités allant de la seconde moitié du XVI^{ème} siècle à la fin du XVIII^{ème} siècle confirme, en effet, qu'un même matériau *peut* et *doit* changer d'aspect et d'expression sonore selon le cadre dans lequel il est employé. Les Anciens attribuaient ainsi une *énergie* propre à chacun des éléments musicaux : tons, intervalles, harmonies, rythmes, silences, figures. Tous ces éléments s'influencent mutuellement. La représentation de l'*affect* préside à toutes les autres dimensions de la partition et les oriente. À ce titre, la répétition à l'identique d'une cellule mélodico-rythmique ne peut donc être qu'exceptionnelle. Il est impossible de dire deux fois semblablement : « je t'aime ». Tous les possibles expressifs sont suscités, dans une grande liberté de contrastes, dynamiques, *tempi*, couleurs, modes de représentation sonore. Au final, cet angle de lecture induit les transformations incessantes et nécessaires des éléments constituant le propos musical, dans un discours sonore clairement émancipé d'un certain « diktat solfégique » hérité des XX^{ème} et XXI^{ème} siècles !

In fine, cette intelligence musicale veut induire, par nature, une « éloquence efficace » provoquant l'émotion qui, d'une certaine façon, nous dévoile un peu plus les profondeurs de notre être.

Jean-Dominique Abrell

« Quel beau travail vous avez mis en chantier ! J'apprécie tout particulièrement la façon dont vous tenez à associer la réflexion rhétorique au travail vocal. Trop longtemps, en effet, on a aimé chanter ces musiques sans se soucier de tout leur substrat théorique et intellectuel. Me touche également profondément la dimension humaine de votre projet. »

Gilles Cantagrel

CONTACTS

L'équipe de l'Ensemble Energiea se tient à votre disposition pour toute demande d'information ou la réalisation d'un devis.

N'hésitez pas à nous contacter par :

E-mail

contact@ensembleenergeia.com

Téléphone

Mathilde ROUSSELLE, chargée de diffusion – 07 79 92 61 03
Jean-Dominique ABRELL, directeur artistique – 06 81 60 30 50

Suivez l'actualité de l'ensemble sur notre site <http://ensembleenergeia.com/>

... ou également sur les réseaux sociaux :

