

Ophélie Gaillard

Programmes solo
Programmes de musique de chambre
2017

Biographie

« *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* » pouvait-on lire dans l'édito du magazine Diapason de juin 2011.

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

Élue Révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique Classique en 2003, elle se produit depuis lors en récital dans les salles les plus prestigieuses.

Enfant du baroque, Ophélie Gaillard se spécialise très tôt dans la pratique du violoncelle ancien et classique, partage la scène avec Christophe Rousset, Emmanuelle Haïm et Amarillis avant de fonder en 2005 Pulcinella, un collectif de virtuoses tous passionnés par l'interprétation sur instruments historiques. Ses enregistrements consacrés à Vivaldi et Boccherini, JS Bach (airs de cantates avec violoncelle piccolo) et CPE Bach (concertos, sinfonia et sonate) reçoivent les plus hautes distinctions discographiques.

Lauréate du concours Bach de Leipzig en 1998, elle grave en 2000 pour Ambrosie une intégrale des Suites de Bach ovationnée par la presse, et réitère l'exercice avec brio en 2011 pour Aparté (Diapason d'or, sélection de Strad Magazine).

Parallèlement, elle est aussi l'interprète privilégiée de compositeurs actuels et enregistre notamment l'intégrale des suites de Britten, et *Oraison* de Pierre Bartholomée.

Loin de délaisser la musique romantique, Ophélie Gaillard enregistre avec succès les intégrales de Schumann, Fauré, puis Chopin et Brahms.

Elle joue en soliste avec les orchestres de Cannes-Provence-Alpes Côte d'Azur, de la Radio Polonaise sous la direction de Gabriel Chmura, de Picardie sous la direction de Edmon Colomer, l'European Camerata, Franz Liszt de Budapest, le New Japan Philharmonic sous la baguette de Werner Andreas Albert, le Bangkok Symphony Orchestra, l'Orchestre de Chambre de Moscou, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, l'Orchestre de la Radio Roumaine.

Un large public plébiscite son album *Dreams* réalisé à Londres dans les mythiques studios d'Abbey Road avec le Royal Philharmonic Orchestra.

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

L'on peut l'entendre régulièrement sur les ondes de France Musique, Culture, Inter, Radio Classique, Espace 2, la BBC, Radio 3, et la voir sur France 2, Mezzo ou Arte.

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

Nouveaux programmes

Exils

Œuvres de Ernest Bloch, Zemlinsky, Korngold, traditionnels klezmers
Parution discographique printemps 2017 chez Aparté

Sécession Vienne, Budapest, Prague 1900

Une exploration de ce courant esthétique viennois né à la fin du 19e siècle, qui donnera naissance au Jugendstil et irriguera chacune des capitales de l'ancien empire austro-hongrois, inspirant architectes, musiciens et peintres.

Pohadka, le Conte de Janacek

La Chanson de Pierrot extraite de l'opéra *Die Tote Stadt* de Korngold

Sonate opus 4 de Kodaly

Sonate opus 6 de Strauss

Debussy 2018

Sonate pour violoncelle, rhapsodie pour clarinette, pièces pour piano de Debussy et *Quatuor pour la fin du temps* de Messiaen

Femmes compositrices

Sonates et pièces inédites de Rita Strohl, Henriette Renié, Mélanie Bonis, Nadia Boulanger

Vienne 1900

Verklärte Nacht de Schoenberg, *Langsamer Satz* de Webern, *Capriccio* de Strauss

Cellissimo

Avec l'octuor de la Haute École de Musique de Genève

Hommage à Bach, suites de Bach

Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos

Da pacem Domine de Arvo Pärt

Solo

Intégrale des Suites de Bach

CD 2011 disponible - Label Aparté, distribution Harmonia Mundi

Intégrale des Suites de Britten

Le Violoncelle contemporain

Pièces écrites sur le nom de Paul Sacher, Benjamin Britten, Henri Dutilleux, Witold Lutoslawski, Luciano Berio, Klaus Huber, Frédéric Verrières

Œuvres de Georges Crumb, Gyorgy Ligeti, Pascal Dusapin, Eric Tanguy

Commandes et créations : *Oraisons* de Pierre Bartholomée en 2008, *Ellipses* de Karol Beffa en 2009, *Micro-suite* de Benoit Menut en 2010, *Trait d'union* de Philippe Hurel en 2013, *Ruisseaux* de Frédéric Verrières en 2014

Récital avec clavecin ou pianoforte

Intégrale sonates de JS Bach

Trois sonates de Johann Sebastian Bach pour viole de gambe et clavecin obligé jouées sur le violoncelle piccolo

Bach Dynastie, sonates de JS Bach, WF Bach et CPE Bach

Héritières du langage baroque mais déjà gagnées par le courant novateur de l'Empfindsamkeit et du Sturm und Drang, les sonates de Johann Christian et de Carl Philipp Emanuel Bach sont le reflet de multiples influences qui annoncent les prémises du romantisme.

Intégrale Beethoven

Les cinq Sonates et les trois cycles de variations en deux ou trois concerts.

Récital avec piano

Intégrale Brahms

Programme enregistré à la Chaux de Fond pour Aparté
Sortie discographique en 2013

Schumann / Chopin / Brahms / Mendelssohn

Un voyage au cœur du romantisme allemand à travers l'univers poétique et musical d'un Robert Schumann à la sensibilité à fleur de peau, déjà guetté par la folie, entouré de ses plus proches amis, Johannes Brahms et Felix Mendelssohn.

Enregistrement Chopin avec Edna Stern paru en février 2010 chez Aparté,
revue de presse sur www.opheliegaillard.com

French Touch : Fauré / Debussy / Franck

Une invitation au voyage à travers l'univers raffiné de Gabriel Fauré, la passion post-romantique du Belge César Franck, avant d'entrer de plein pied dans la modernité du 20e siècle à travers la sonate et des pièces de Claude Debussy.

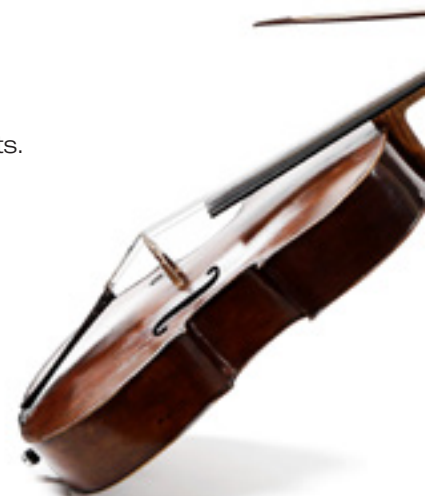
Les Écoles nationales

EUROPE DE L'EST ET RUSSIE

Un hommage à Rachmaninov à travers son immense sonate pour violoncelle et piano, mis en regard de celle d'un autre monstre du 20e siècle russe, Dmitri Chostakovitch.

Diasporas

Dans un programme avec l'accordéoniste Pascal Contet, la mise en lumière des mouvements migratoires des diasporas au tournant du 20e siècle, en partant de la Vienne de l'ancien empire austro-hongrois, nous permettra de retrouver un répertoire savant et virtuose inspiré de folklore et de musiques traditionnelles, celles de l'est avec Popper et Bloch, celles de l'Amérique latine, en particulier le l'Argentine et le Brésil.

récital avec piano – suite

Soirée romantiques, violoncelle, piano et récitant

Concert-lecture *L'Intérieur des ombres*, lectures de poèmes d'Alain Duault (édition Gallimard) et œuvres de Schumann, Schubert, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Chopin...

L'INTÉRIEUR DES OMBRES

Bach, Bizet, Chopin, Schubert, Brahms, Grieg, Liszt, Scarlatti, Webern, Dutilleux...

La poésie risque tout sur des signes, des échos, des tremblements, elle est là pour troubler. La musique pénètre notre moelle, elle cherche au fond de nous, dans notre nuit obscure, elle est là pour emporter. Au carrefour de ces émotions, à la lisière de ces secrets noués comme des mains, un poète et une musicienne, une violoncelliste, flanqués d'un pianiste comme la présence d'un chœur, ouvrent les questions qui les hantent et croisent les résonances de leurs intimités. Un parcours inédit pour tenter de toucher le monde avec l'âme.

Ensemble

Alvorada

Succès discographique de l'année 2015, une exploration des musiques ibériques et latines écrites pour le violoncelle.

ESPAGNE & ARGENTINE

Trio

Œuvres de Cassado, De Falla, Piazzolla, tangos et milongas.

ESPAGNE & ARGENTINE

Quintette

Œuvres de Piazzolla, Troïlo, De Falla, Cassado, tangos et milongas.

BRÉSIL

Sextuor

Œuvres de Villa-Lobos, Gismonti, bossa nova.

À partir de la sonate de Gaspar Cassado, métaphore vibrante de l'Espagne, de la Catalogne à l'Andalousie, est née l'idée de réaliser tout un programme conçu comme un voyage initiatique, intitulé *Alvorada*, « l'aube » en portugais, titre éponyme d'une chanson célèbre de Cartola enregistrée pour notre album en exclusivité avec la complicité de l'immense artiste brésilien Toquinho.

Pour partager ce rêve, sur la scène et au disque, avec le désir intense de faire saliver vos papilles et remuer vos orteils au gré de mes coups de cœur et de mes amours nomades, j'ai rassemblé des musiciens d'exception, spécialistes du flamenco, du tango argentin, de la bossa nova brésilienne et du son cubain, éveillés à toutes les subtilités de leur art, profondément enracinés dans leur culture et par là même infiniment libres et ouverts sur le monde.

Du trio au sextuor

TRIO CLARINETTE, VIOLONCELLE & PIANO

Trios de Beethoven, Brahms, Zemlinsky, Fauré

TRIO VIOLON, VIOLONCELLE & PIANO

Intégrales Schumann, Beethoven, Brahms. Trio de Fauré, Schubert, Mendelssohn

QUATUOR AVEC PIANO

Quatuor de Schumann, Quatuor opus 25 de Brahms, Quatuors de Fauré

(CD privé disponible)

QUINTETTE AVEC PIANO

Quintettes de Schumann, Brahms, Fauré

(CD privé disponible)

QUINTETTE À CORDES

Quintettes à cordes avec Pulcinella ou quatuors invités

Œuvres de Boccherini, Onslow, Schubert.

Enregistrement live pour cd privé

SEXTUOR

Sextuors de Brahms et Tchaïkovsky

Spectacle

En Filigrane

Spectacle Musique et Danse

Duo pour un danseur & une violoncelliste

Dramaturgie : Charles Gonzalès

Ce travail est le fruit d'une première rencontre entre deux artistes qui aiment à transgresser les limites de leur art.

Depuis sa victoire de la musique en 2003, Ophélie Gaillard parcourt le monde avec son violoncelle en solo, mais aussi avec Pulcinella, un collectif d'artistes solistes spécialisé dans l'interprétation de la musique ancienne.

Chorégraphe et danseur très tôt remarqué par la critique internationale, Ibrahim Sissoko a été mis en scène en solo notamment par Robin Orlyn, et dirige par ailleurs la compagnie de danse hip hop EthaDam.

Après une rencontre impromptue autant qu'inattendue en début de saison 2010-11 lors de leurs résidences respectives en Seine-Saint-Denis (CRD et centre du Galion de Aulnay-sous-bois), ils ont souhaité expérimenter ensemble une forme chorégraphique ouverte, entre virtuosité et intériorité, dans un esprit ludique et tendre.

Musiques africaines, musiques occidentales inspirées par la danse, leurs sources d'inspiration sont multiples. Le violoncelle parle, l'athlète entre dans la danse et se fait poète. L'archet sculpte le corps du danseur et en révèle les résonances intérieures ; le danseur initie des sons inattendus et incarne chacune des musiques qu'il fait surgir de la mémoire collective.

Chacun part en quête de l'autre, de ses racines, de son âme, de son histoire. Moment initiatique né de la magie d'une rencontre improbable à l'intérieur d'un espace scénique devenu sacré.

En coproduction avec la compagnie Ethadam, Arts et Spectacles productions (Colette Cohen) et le Théâtre du Ranelagh.

photos Sophie Salomon

Contacts

SITES INTERNET

www.opheliegailard.com

www.pulcinella.fr

ADMINISTRATION

prod@opheliegailard.com

1 rue Paul Bert - 93500 Pantin

06.29.97.15.74

AGENTS

Danart Danthois Artists Management

Patricia Danthois

patricia.danthois@orange.fr

