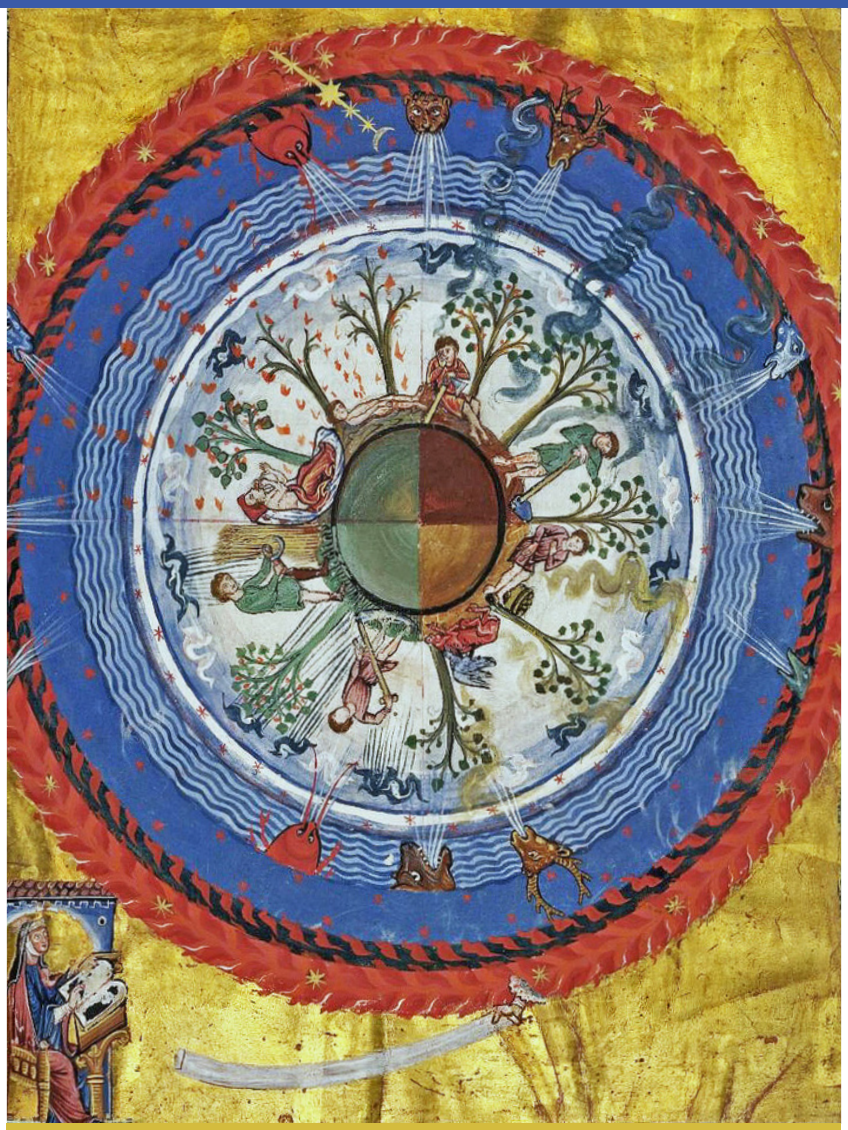
LE GRÉGORIEN À LA LUMIERE DE L'ORIENT

Les Chantres du Thoronet



Dossier de presse

Les Chantres du Thoronet
24 la Maillardais, 44130 Le Gâvre - 02 40 51 04 16 - chantgregorien@orange.fr

« Le chant grégorien est le plus beau
trésor que nous possédions en Europe »

Olivier Messiaen

Un ensemble vocal à la croisée des traditions orales du monde méditerranéen

L'ensemble vocal des Chantres du Thoronet est né en 2008 de la rencontre d'un homme, Damien Poisblaud, et d'une abbaye, l'abbaye du Thoronet pour faire revivre le trésor du chant grégorien dans sa beauté et son expressivité originelles. Il compte aujourd'hui quatre à huit chanteurs professionnels.

Une approche musicologique vivante et originale place les Chantres du Thoronet à la croisée des traditions orales du monde méditerranéen. L'essentiel de leur travail repose en effet sur la recherche, à partir des manuscrits médiévaux et des musiques traditionnelles, de ce qui peut rendre son caractère d'oralité à cette musique plus que millénaire.

Comment renouer le fil rompu de la transmission orale du chant grégorien ? Comment retrouver le secret perdu de ces signes inscrits sur les parchemins ? Telles sont les questions qui se posent à tout chantre occidental contemporain. De la Grèce au Maroc en passant par la Syrie, plusieurs traditions musicales ont gardé ces modes de transmission orale et connaissent aujourd'hui encore le geste vocal des premiers siècles transmis de génération en génération. C'est donc tout naturellement que les Chantres du Thoronet se sont tournés vers elles pour chanter le grégorien dans la lumière de ses origines. En redonnant vie aux traits d'encre jaillis de la plume des copistes médiévaux, ils se mettent à l'écoute de ce qui a été écrit par ceux qui ont écrit... ce qu'ils entendaient. Et c'est ainsi qu'ils donnent à entendre le chant grégorien tel qu'on ne l'avait probablement plus chanté depuis des siècles.

Pendant huit ans, les Chantres du Thoronet ont essentiellement fait revivre ce patrimoine musical antique au contact des lignes pures et claires de l'abbaye du Thoronet. Mais dans ce corps à corps singulier, ils ont redécouvert plus que le sens de l'architecture cistercienne : l'universalité et l'actualité d'un langage qu'ils souhaitent à présent transmettre à l'Europe entière.

Damien Poisblaud s'est déjà fait connaître comme « l'un des meilleurs spécialistes du chant grégorien » (Jacques Viret) à travers ses master classes, ses conférences et ses interventions lors de colloques universitaires. Du Thoronet à Reims en passant par Conques, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jacques-de-Compostelle, Prague, Helsinki, Bologne et Cracovie, le groupe a à son actif une douzaine de programmes produits en concert et enregistrés sur CD, dont certains distingués par la presse (deux Diapasons d'or). Il a récemment étendu son activité dans ces deux directions : la production de disques et de concerts, et l'enseignement.

Damien Poisblaud
«Le chant de grands poètes»

« J'ai souvent rêvé d'entrer sur la pointe des pieds dans une église romane et de surprendre un chantre du VIe siècle pendant son office. Qui sait, peut-être serait-il enfin possible d'entendre à nouveau ces chants qui arrachaient des larmes à St Augustin, ces sons merveilleux qui avaient guidé la plume des copistes médiévaux et dont notre siècle semble avoir perdu le secret ?

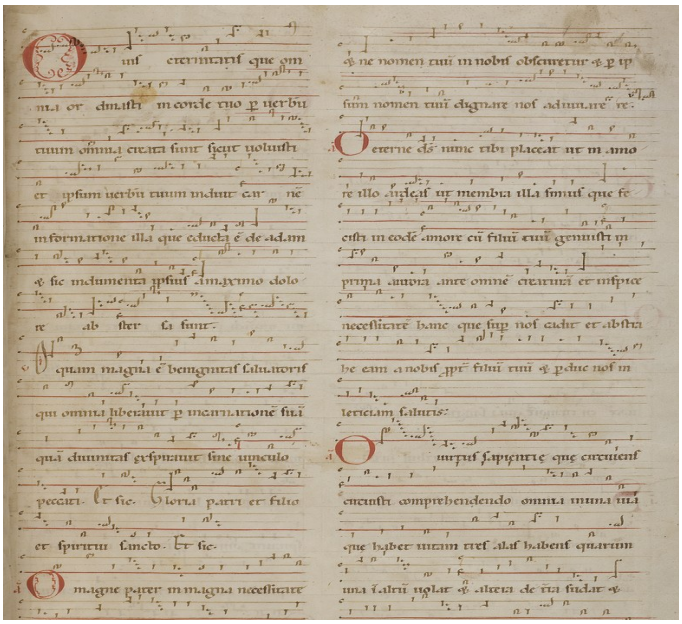
Au Thoronet, la résonance pure et cristalline donne au chant une dimension minérale, cosmique : il semble que les pierres elles-mêmes se mettent à chanter et qu'il suffit de laisser chanter le corps et d'écouter ce que la voûte a à dire pour retrouver la joie qui a fait jaillir cette musique mille cinq cents ans plus tôt. Oui, cette musique, pourtant réputée austère, est en réalité infiniment joyeuse. J'y retrouve cette même vie intérieure que j'ai maintes fois pressentie en écoutant les fleurs, cette même lumière qui traverse la création de part en part, sans jamais porter d'ombre parce qu'elle éclaire tout du dedans, ce chant caché au coeur des choses qui dit mieux l'être que tout ce qu'on peut en dire et exprime l'immense bonheur qui habite la Création.

Depuis ce temps-là, tant que je ne retrouve pas cette étincelle d'amour et de joie dans mon chant, tant que je ne retrouve pas ce souffle et ce sourire dans les mélodies, je remets mon ouvrage sur le métier, rabotant en moi toute aspérité, jusqu'à ce que puisse s'entendre à nouveau le rythme vivant de cette parole et la couleur de ces chants qu'un copiste a un jour amoureusement plongés dans l'encre pour les rendre immortels.

Les gens qui ont composé ce chant sont de grands poètes et de grands spirituels. Ils savent rendre proches des choses lointaines, parler des mystères sans les éventer, toucher les coeurs sans ramollir les âmes. Leur secret, c'est qu'ils savent regarder le monde avec l'admiration des enfants, c'est à dire avec tout leur être. Ils regardent la créature et voient le créateur. Lorsqu'ils chantent, c'est l'univers entier qui se met à chanter, ou plutôt, leur chant les fait entrer dans la grande symphonie de l'univers.

En me glissant dans les pas de ces chantres, je comprends que ce langage a quelque chose d'universel. Ces couleurs, je les retrouve partout dans le monde. Cette parfaite transparence, je l'ai vue dans d'autres traditions de chant. Cette façon de chanter, je l'ai rencontrée dans d'autres cultures. Ce lien vivant avec tout l'univers créé, je l'ai senti ailleurs. Ce corps de chant que je découvre ici, je l'ai vu sur mille visages. Je comprends mieux les autres musiques à mesure que je découvre la mienne. Et c'est ainsi que les chantres grégoriens ont pu ressembler à tous les chantres de la terre. »

Le geste vocal comme clef d'accès au chant grégorien



« En écrivant ces signes, quelle musique notre copiste avait-il bien pu entendre ? Une musique parfaite sans doute, angélique, où certainement le ciel devait se cacher dans les replis du moindre neume. Pourtant, il n'avait rien composé lui-même : tel un sismographe, sa main n'avait fait que coucher délicatement sur un parchemin les sons d'une voix. Et c'était il y a mille ans, et l'empreinte de ce son était là, figée sur une peau, sous mes yeux, à portée de voix ! J'étais pourtant encore loin d'imaginer à quel point ce chant venu de si loin pouvait devenir beau, quand on y entrait vraiment. »

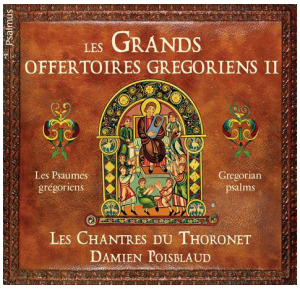
Pour Damien Poisblaud, c'est le geste vocal qui incarne le point de convergence de tous les éléments présents dans une transmission orale et permet de passer d'une reconstitution historique à une authentique expérience musicale. A l'origine de l'écriture neumatique, il y a un événement sonore, un acte de parole. La rencontre avec les neumes est donc plus qu'un déchiffrage de mélodie : une rencontre avec un chantre dont le copiste a saisi le mouvement en plein vol. Et la redécouverte du geste vocal traditionnel constitue la clef d'accès à la réalité sonore consignée dans les manuscrits médiévaux.

Cette expérience révèle l'existence d'un corps sonore où s'établissent les résonances spécifiques à chaque intervalle. La culture des intervalles justes et des modes musicaux traditionnels obéit à la fois à des lois physiques connues et à des exigences propres à la géographie intime de ce corps sonore. Elle intègre ainsi l'acte de chant au sein d'une anthropologie plus vaste, où la ritualité reprend sa place au cœur de l'expérience corporelle et où la parole proférée rejoint la substance des mots.

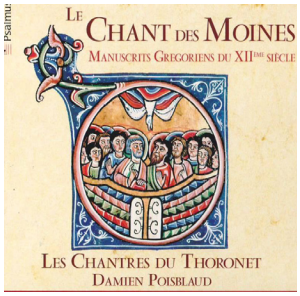
Discographie

Enregistrements effectués au Thoronet

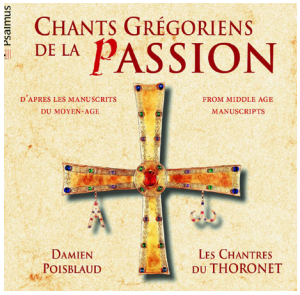
CD Les grands Offertoires grégoriens II,
Les Chantres du Thoronet, dir. Damien Poisblaud,
Psalmus 024, 2016.



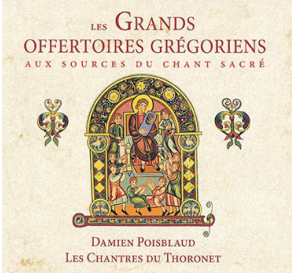
CD Le chant des moines au XIIe siècle.
Les Chantres du Thoronet, dir. Damien Poisblaud,
Psalmus 021, 2014
(« Coup de coeur » de France Musique)



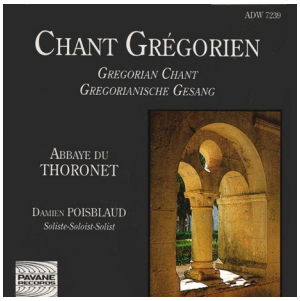
CD Chants grégoriens de la Passion,
Les Chantres du Thoronet, dir. Damien Poisblaud,
Psalmus 016, 2012



CD Les Grands Offertoires Grégoriens,
Les Chantres du Thoronet, dir. Damien Poisblaud,
Psalmus 011, 2010.



CD Chant grégorien, Abbaye du Thoronet,
Soliste D. Poisblaud,
Pavane Record 1990.

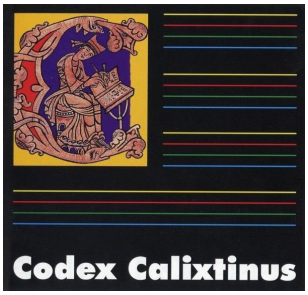


Discographie

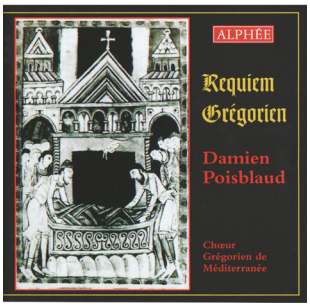
Autres enregistrements

CD Messe Solennelle des Morts,
Les Paraphonistes, dir. D. Poisblaud,
Sisyphe 002, Diapason d'or (juillet 2000).

CD Codex calixtinus,
Les Paraphonistes et les choeurs de la Philharmonie
de Cracovie, dir. D. Poisblaud, "Krakow 2000"
Cracovie ville européenne de la culture 2000;
Studio Dux, Varsovie.



CD Requiem Grégorien, Chœur Grégorien de Méditerranée,
dir. D. Poisblaud, Alphée 1995,
Diapason d'or (décembre 1996).



Les Chantres du Thoronet
24 la Maillardais, 44130 Le Gâvre - 02 40 51 04 16 - chantgregorien@orange.fr