

Opéra

2010–2020

Opéra 2010–2020

Titre composé en Bodoni FLF par Richard Ware. Textes composés en Aller par Dalton Maag
Title typeset in Bodoni FLF by Richard Ware. Text typeset in Aller by Dalton Maag

Imprimé en France

© 2019 - Éditions Durand-Salabert-Eschig

ISMN 979-0-044-08151-6

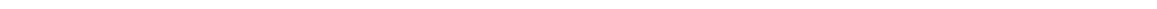

Sommaire / Contents

4	Introduction
6	Les œuvres
41	Index
42	Abréviations
44	Crédits & contacts

Depuis une dizaine d'années, le renouveau du genre lyrique s'est accéléré : les principaux théâtres et festivals partenaires de nos catalogues ont déployé un programme ambitieux de créations mondiales et nationales.

Signe d'un temps d'effervescence, de nombreuses œuvres sont désormais rapidement reprises dans une production scénique différente de leur premier écrin et accèdent ainsi au statut d'œuvres du répertoire.

Nous nous réjouissons de vous faire découvrir ou redécouvrir ce nouveau corpus des œuvres en création depuis 2010, reflet du talent de nos créateurs, de l'actualité du genre lyrique dans le paysage culturel de notre temps et du soutien indéfectible des Éditions Durand Salabert Eschig à la musique d'aujourd'hui.

The lyrical repertoire has evolved at a rapidly increasing pace over the last decade: partners of our catalogues, including major theatres and festivals, have prepared an ambitious programme of national and international premieres.

Proof of a renewed and growing interest, many works are now quickly adapted with new and different stage productions, thus quickly becoming modern repertoire works.

We welcome you to discover (or re-discover) this latest body of work, premiered since 2010, which represents a showcase of our creative talent, the latest additions to the operatic genre and the cultural landscape of our time, and Durand Salabert Eschig's unwavering support for contemporary music.

Georges Aperghis - *Les Boulingrin*

© Elisabeth Carecchio

Opéra Comique - 2010

Aperghis, Georges – *Les Boulingrin*

Éditions Durand

Aperghis, Georges (né en 1945)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 10 minutes

époque : XIXe siècle (19th century)

Les Boulingrin, opéra en un acte (2010)
d'après *Les Boulingrin* de Georges
Courteline

Commande d'État / Ministère de la
Culture et de l'Opéra Comique

première

12 mai 2010, Opéra Comique, Paris,
Jean Deroyer (dir.), Jérôme Deschamps
(mise en scène)

solistes vocaux

Félicie (S)
Mme Boulingrin (S)
Des Rillettes (B)
Mr Boulingrin (B)

ensemble instrumental

1.0.2.0.1 — 1.0.0.0 — perc - pno - acc
— cordes (2.0.0.0.0)

dans un appartement du Paris hausmannien, un couple bourgeois, une bonne, un convive

On ne louera jamais assez les fées, à commencer par Jérôme Deschamps, jeune directeur d'un Opéra Comique ressuscité, qui ont œuvré à l'étincelante rencontre provoquée au début des années 2010 entre deux artistes aux galaxies a priori éloignées, Georges Aperghis et Courteline. Le résultat est à la hauteur de l'intuition géniale qui a permis le croisement de leurs destins : un nouveau *Who's afraid of Virginia Woolf?* pour la scène lyrique, noir sans être désespéré, insolent sans être cynique, fou mais avec méthode. Familier comme tout vrai cauchemar, celui-ci donne envie, comme à l'issue de toutes les grandes histoires conjugales à l'opéra, des *Noces de Figaro* à *La Chauve-Souris*, de reprendre « une coupe de champagne », encore et encore...

in a Hausmannian apartment in Paris, a bourgeois couple, a maid, and a guest

The creative forces cannot be thanked enough (in particular, Jérôme Deschamps, the young director of the resurgent Opéra Comique) for instigating the dazzling encounter, in early 2010, between Georges Aperghis and Courteline – two artists who seem to be from distant galaxies. The result is as brilliant as the intuition that enabled their destinies to cross paths: a new Who's afraid of Virginia Woolf? for the operatic stage, dark without being hopeless, insolent without being cynical, crazy but methodical. As familiar as any real nightmare, like the culminations of all great marital stories in opera, from The Marriage of Figaro to Die Fledermaus – it inspires the desire to have another glass of champagne, and another, and another...

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Attahir, Benjamin – *Le Silence des ombres*

Éditions Salabert

Attahir, Benjamin (né en 1989)

durée totale de l'œuvre :
2 heures 55 minutes

époque : indéterminée (undetermined)

Le Silence des ombres, opéra de chambre
(2019) d'après *Trois petits drames pour marionnettes* de Maurice Maeterlinck

Commande de La Monnaie / De Munt

Les trois parties peuvent être jouées
séparément :

I : La Mort de Tintagiles

II : Intérieur

III : Alladine et Palomides

première

25 septembre 2019, Théâtre de La
Monnaie, Bruxelles, Benjamin Attahir
(dir.), Olivier Lexa (mise en scène)

solistes vocaux

2 (B)
5 (S)
(T)
(MzS)

orchestre de chambre

1.1.1.1 — 2.0.0.0 — serpent — perc -
hpe – pno - acc — 0.0.3.3.2

hors temps hors espace, le monde halluciné de Maeterlinck

Deux ans après la publication d'un certain *Pelléas et Mélisande*, Maurice Maeterlinck dévoile au monde ses *Trois petits drames pour marionnettes* au contenu non moins énigmatique que son titre est déceptif. De drame au sens classique il n'en est ici pas question ; de marionnettes encore moins – mais plutôt, comme dans la pièce précédente, d'une expérience avec le langage et de nos difficultés, à nous êtres de langage, à témoigner d'un réel fugitif. La descendance des *Trois petits drames*, qui n'ont eu de cesse d'inspirer les théâtres de l'ellipse et de l'incertain au XXe siècle, se déploie désormais sur la scène de l'opéra. En 2019, Benjamin Attahir, déjà auteur d'opus vocaux à forte dimension théâtrale, signe son premier opus lyrique pour le Théâtre de La Monnaie à Bruxelles, lieu symboliste par excellence. Le duo complice formé pour l'occasion avec le dramaturge Olivier Lexa y tisse et retisse, à l'instar du style musical du jeune compositeur, un contrepoint de figures à l'humanité soucieuse, mais chantante.

timeless, spaceless, the hallucinatory world of Maeterlinck

Two years after the publication of a certain Pelléas et Mélisande, Maurice Maeterlinck revealed to the world his Trois petits drames pour marionnettes (Three Little Dramas for Marionettes) with a subject no less enigmatic than its title is deceptive. This is no drama in the traditional sense of the word, and there are certainly no puppets – rather, as in the previous work, our experience with language and our difficulties, as beings capable of language, in communicating a fleeting reality. The influence of the Trois petits drames, which perpetually inspired the theatres of the ellipse and of uncertainty in the 20th century, is now to be found on the operatic stage. In 2019, Benjamin Attahir, a composer of already several vocal opuses with a strong theatrical dimension, signed his first opera for the Théâtre de La Monnaie in Brussels, the ultimate site of symbolism. The duo for the occasion, with the stage director Olivier Lexa, repeatedly weaves, much like the musical style of the young composer, a counterpoint of figures of a concerned, but nonetheless singing, humanity.

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Oscar Bianchi - *Thanks to my Eyes*

© Elisabeth Carecchio

Théâtre du Jeu de Paume - 2011

Bianchi, Oscar – *Thanks to my Eyes*

Éditions Durand

Bianchi, Oscar (né en 1975)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 30 minutes

époque : de nos jours (today)

Thanks to my Eyes, opéra en 1 acte
(2009-2011) sur un livret en anglais de
Joël Pommerat d'après sa pièce *Grâce à
mes yeux*

Commande du Festival d'Aix-en-
Provence et de T&M – Paris/Réseau
Varèse

première

11 juillet 2011, Festival d'Aix-en-
Provence, Franck Ollu (dir.),
Joël Pommerat (mise en scène)

solistes vocaux

A young blonde woman (S)
A young woman, in the night (S)
Aymar (CT)
The Father (Bar-B)

comédiens

A man with long hair (mime)
The Mother

ensemble instrumental

3.0.3.3.0 — 0.1.1.0 — perc – acc —
1.0.1.1.1

dans une maison isolée, au sommet d'une montagne escarpée

Premier opéra en création à avoir ouvert une édition (2011) dans l'histoire du Festival d'Aix, *Thanks to my Eyes* appartient autant à la modernité théâtrale (Joël Pommerat signe le livret en anglais, adapté de sa pièce *Grâce à mes yeux*) que musicale : c'est le premier ouvrage lyrique du compositeur italo-suisse Oscar Bianchi. Parabole toute en sépias mélancoliques et jeux d'ombre suggestifs des proximités familiales confrontées à l'âpreté du monde extérieur, ce « thriller métaphysique », fruit d'une affinité élective entre les deux créateurs, investit le vaste champ de l'écriture lyrique et instrumentale de Berg à la musique spectrale dans un contrepoint incessant avec les percées du silence et du noir qui, comme toujours chez Joël Pommerat, ponctuent d'autant de vertiges abyssaux les trop-plein de la déception et de l'erreur.

in an isolated house, at the top of a steep mountain

The first operatic production in the history of the Festival d'Aix to open a season (2011), Thanks to my Eyes belongs as much to theatrical modernity as it does to a musical one (Joël Pommerat signed the libretto in English, adapted from his piece Grâce à mes yeux): it is the Italian-Swiss composer Oscar Bianchi's first lyrical work. A parable full of melancholic sepia and shadow play suggestive of familial proximities confronted with the harshness of the outside world, this "metaphysical thriller", fruit of an elective affinity between the two creators, investigates the vast field of lyrical writing and Berg's instrumentality in spectral music in an incessant counterpoint with piercings of silence and darkness which, as always with Joël Pommerat, punctuate the abyss of dizziness with the overflow of disillusion and error.

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Desplat, Alexandre – *En Silence*

Éditions Durand

Desplat, Alexandre (né en 1961)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 15 minutes

époque : de nos jours (today)

Opéra de chambre d'après une nouvelle de Yasunari Kawabata

première

26 février 2019, Grand Théâtre de Luxembourg, Alexandre Desplat (dir.), Solrey (mise en scène)

solistes vocaux

Mita (MsZ)
Tomiko (B)

Commande des Théâtres de la Ville de Luxembourg, de United Instruments of Lucilin, C.I.C.T., du Théâtre des Bouffes du Nord en association avec EdM Productions – Elisabetta di Mambro et Galilea Music

comédiens

Le narrateur (acteur)

orchestre

3.0.3.0 — 0.0.0.0 — perc — 1.0.1.1

au Japon

Premier opéra de chambre du compositeur multi-oscarisé Alexandre Desplat, *En Silence* s'inspire de la nouvelle éponyme de l'écrivain japonais Yasunari Kawabata, « petit joyau au titre énigmatique où le fantastique, l'absurde et le tragique s'entremêlent, ouvrant un monde musical d'une dimension à la fois juste et proche de mon esthétique » (Alexandre Desplat). Écrite en lien étroit avec la créatrice Solrey (qui a signé la première mise en scène de l'opéra), cette œuvre échappe à escient à toute classification traditionnelle ou recension dramaturgique. Bien que solidement charpentée autour du chiffre 3 (3 protagonistes sur scène accompagnés par 3 familles de 3 instruments chacune pendant 3 actes), elle adopte une esthétique « japonaise » de l'ambiguïté dans laquelle présence et absence, masculin et féminin, vie et mort, dehors et dedans, se mélangent sans se confondre. Témoignage à la fois vibrant et pudique, l'opéra de chambre *En Silence* aura marqué les spectateurs de sa création au Luxembourg et à Paris du sceau indélébile de l'authenticité.

in Japan

The first chamber opera by the Oscar-winning composer Alexandre Desplat, En Silence draws inspiration from the eponymous short story by the Japanese writer Yasunari Kawabata, "a little gem with an enigmatic title in which the fantastic, the absurd, and the tragic are all intertwined, (opening) a musical world with a straightforward dimension close to my own aesthetic" (Alexandre Desplat). Written in close collaboration with the artistic director Solrey (who signed the first opera's stage design), the work knowingly avoids all traditional classification or dramaturgical review. Though the work is built around the number 3 (3 protagonists on stage, accompanied by 3 families of 3 instruments, for 3 acts), it adopts a "Japanese" aesthetic of ambiguity, in which presence and absence, masculinity and femininity, life and death, exterior and interior, are all intertwined yet nonetheless identifiable. A vibrant yet modest account, the chamber opera En Silence profoundly marked the premiere's public in Luxembourg and in Paris with the indelible seal of authenticity.

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Alexandre Desplat - *En Silence*

© Silvia Delmedico

Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg - 2019

Dusapin, Pascal – Macbeth *Underworld*

Éditions Salabert

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 40 minutes

époque : Moyen Âge (Middle Ages)

Macbeth Underworld (2016-2018),
opéra sur un livret de Frédéric Boyer
d'après *Macbeth* de William Shakespeare

Commande de La Monnaie / De Munt et
de l'Opéra Comique

première

20 septembre 2019, Théâtre de
La Monnaie, Bruxelles, Alain Altinoglu
(dir.), Thomas Jolly (mise en scène)

solistes vocaux

Lady Macbeth (MzS)
Macbeth (Bar)
Ghost (B)
Porter (T)
Weird Sisters (MzS)

chœurs

chœur de femmes

orchestre

3 (pic).2(cor ang).3(clB).2(cbn). —
4.2.2.1 — org — archiluth — 2 perc —
cordes (12.10.8.6. 4(6).)

au Moyen-Âge, à la cour d'Écosse...

« Ces deux là, c'est le trouble, l'aberration, la violence, le désordre total. Ils ne savent plus ce qu'ils ont fait mais ils doivent le faire. Tout se passe comme s'ils devaient le refaire ou le rejouer. C'est plus fort qu'eux. Ensemble. Ils confondent tout, l'apparence, la réalité, l'avant, l'après. Ils entendent des voix. Ils ne savent plus ce qui se passe, quelque chose d'ailleurs passe au travers d'eux, leur vision est trouble. Elle, c'est elle qui veut ça, tuer le roi ce bon roi, elle transgresse tout ce qui passe, elle ne comprend rien d'elle, c'est la confusion, elle inverse tout et l'autre tue le roi parce qu'il croit vouloir ça aussi. A la fin, il le sait, c'est trop tard et c'est fini. La permanence de l'histoire de ces deux-là ne cesse pas d'accabler notre temps. C'en est même effarant comme c'est moderne. C'est une question, au même instant une métaphore et vice-versa. L'opéra c'est dire en chantant ce qui nous préoccupe ensemble. » *Pascal Dusapin*

the royal court of Scotland. The Middle Ages.

"*These two spell trouble, aberration, violence, total chaos. They no longer know what they have done, but they had to do it. Everything happens as though they need to repeat or replay it. It is stronger than them – even together. They confound everything: appearances, reality, before, after. They hear voices. They no longer know what is happening. Something other than themselves is passing through them. Their vision is clouded. Her – she wanted to kill the king, that good king. She violates everything that passes by. She understands nothing of herself. It's all a mass of confusion. She inverts all things, and it's the other who kills the king because he believes he wants that, too. In the end, he comes to his senses. But it's too late. It's done. The permanence of the story of these two has not ceased to afflict our own time. It is as alarming as it is current. It is a matter of concern and, at the same time, a metaphor – and vice versa. Through song, the opera voices what preoccupies us all.*" *Pascal Dusapin*

bibliographie

Pascal Dusapin, *Une musique en train de se faire*, Editions du Seuil

Maxime Mckinley, *Imaginer la composition musicale : correspondance et entretiens (2010-2016)*, Editions Septentrion

Jacques Amblard, *L'Intonation ou le Secret*, Editions Falsa

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Dusapin, Pascal – *Passion*

Éditions Salabert

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 30 minutes

époque : indéterminée (undetermined)

Passion, opéra en dix scènes
(2006 - 2007)
livret, en italien, de Pascal Dusapin,
avec la collaboration de Rita de Letteriis

Version anglaise : traduction de
Amanda Holden

Commande du Festival
d'Aix-en-Provence

première

29 juin 2008, Aix-en-Provence / Festival
d'Aix-en-Provence, Théâtre du Jeu de
Paume, Franck Ollu (dir.), Giuseppe
Frigeni (mise en scène)

première version anglaise

11 octobre 2018, The Anvil,
Basingstoke, Geoffrey Paterson (dir.),
Michael McCarthy & Caroline Finn
(mise en scène).

solistes vocaux principaux (*main vocal soloists*)

LEI (S)
LUI (Bar)

chœurs (*choirs*)

ensemble de solistes vocaux (2S.A.T.Bar.
Bar-B)

orchestre

1.2.2.1 — 1.1.1.0 — clav baroque - clav
midi - oud - hpe — cordes (1.1.1.1.1)

en un lieu et une époque indéterminés

Dans cet ouvrage, dont les personnages sont autant les deux rôles chantés que les passions humaines et les affects, Pascal Dusapin s'inspire lointainement d'*Orfeo* de Monteverdi. Il précise : « LEI et LUI sont animés par un perpétuel transport d'une passion à l'autre. Ce n'est jamais unidirectionnel, ni même symétrique. C'est un franchissement, comme une initiation. Les passions s'opposent, s'opposent et se divisent en de multiples chemins traversés par la peur, la joie, la douleur, l'effroi, le désir, le ravissement, la peine, l'amour, la colère. Mais LEI refusera de remonter vers le soleil parce qu'elle connaît la fin de cette histoire-là. Et dans cette histoire-là, lui non plus ne remontera pas. LUI, que tout affecte mais qui toujours est prêt à aller au combat, se laissera enfouir à jamais avec elle. »

an undetermined place and time

In this work, whose main characters are comprised as much of the two singing roles as they are of human passions and feelings, Pascal Dusapin is vaguely inspired by Monteverdi's Orfeo. He elaborates: "LEI and LUI are both animated by a perpetual movement from one passion to another. The movement is never unidirectional or symmetrical—it's an evolution, like an initiation. Passions are mixed, opposed and divided along several paths crossed by fear, pain, terror, desire, delight, sadness, love and anger. But LEI will refuse to go back towards the Earth's surface because she knows how the story ends: LUI will not go back to the world of the living either. LUI, who is sensitive but also always ready for a fight, lets himself be buried with her forever."

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Dusapin, Pascal – *Penthesilea*

Éditions Salabert

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :

1 heure 30 minutes

époque : Antiquité & Mythologie

(Antiquity & Mythology)

Penthesilea, opéra avec prologue, onze scènes et épilogue en un acte (2011-2014) d'après Heinrich von Kleist, livret de Pascal Dusapin et Beate Haeckl

Commande de La Monnaie / De Munt en collaboration avec l'Opéra national du Rhin

première

31 mai 2015, Théâtre de La Monnaie, Bruxelles, Franck Ollu (dir.), Pierre Audi (mise en scène)

solistes vocaux

Penthesilea (MzS)
Prothoe (S)
Achille (Achilles) (Bar)
Ulysse (Odysseus) (Bar-B)
Prêtresse (Priesterin) (A)

chœurs

chœur mixte (32 voix)

orchestre

3.2.2.2 — 3.2.2.1 — 2 perc - hpe - cymbalum — cordes (12.10.8.6.6)

aux portes de Troie assiégée

La *Penthesilée* d'Heinrich von Kleist a accompagné l'imaginaire lyrique de Pascal Dusapin pendant trois décennies avant de devenir la matière, retravaillée avec la dramaturge allemande Beate Haeckl, d'une des « tragédies lyriques » les plus saisissantes du répertoire contemporain. *Penthesilea*, une commande du Théâtre de La Monnaie de Bruxelles en collaboration avec l'Opéra national du Rhin, est un opéra de la terreur et de la démesure, au carrefour du mythe anthropophage et de la folie romantique. Son impact sur les publics est d'autant plus saisissant que Pascal Dusapin déploie un art des vides et des pleins, des lignes et des couleurs, de la vitesse et de l'immobilité, qui qualifient assurément son septième opus lyrique dans la catégorie des futurs « classiques ».

at the gates of Troy, besieged

Heinrich von Kleist's Penthesilea remained in Pascal Dusapin's lyrical imagination for three decades before becoming the subject of one of the most striking "operatic tragedies", reworked with the German playwright Beate Haeckl, of the contemporary repertoire. Penthesilea, commissioned by the Théâtre de La Monnaie in Brussels in collaboration with the Opéra national du Rhin, is an opera of terror and excess, between cannibalistic myth and romantic madness. Its impact on audiences is all the more striking as Pascal Dusapin unfolds his art of voids and solids, lines and colours, speed and immobility, which certainly qualify his seventh operatic piece to enter into the category of future "classics".

bibliographie

Pascal Dusapin, *Une musique en train de se faire*, Editions du Seuil

Maxime Mckinley, *Imaginer la composition musicale : correspondance et entretiens (2010-2016)*, Editions Septentrion

Jacques Amblard, *L'Intonation ou le Secret*, Editions Falsa

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Pascal Dusapin - *Penthesilea*

© Monika Forster

Théâtre de La Monnaie - 2015

Pascal Dusapin - *Passion*

© Clive Barda

The Anvil - 2018

Manoury, Philippe – *Kein Licht*

Éditions Durand

Manoury, Philippe (né en 1952)

durée totale de l'œuvre :

2 heure 15 minutes

époque : de nos jours (today)

Kein Licht, « thinkspiel » (2017) d'après
un texte de Elfriede Jelinek

Commande de l'Opéra Comique

première

25 août 2017, Ruhrtriennale, Ruhr,
Julien Leroy (dir.), Nicolas Stemann
(mise en scène)

solistes vocaux

(S)
(MzS)
(CT)
(Bar)

comédiens

2 acteurs

ensemble instrumental

1.1.1.0 — 1.1.0.0 — 2 perc - pno - clav
midi — 1.1.1.1.1

en prise sur les tsunamis écologiques et politiques du début du XXIe siècle

« Thinkspiel » créé en 2017 à la Ruhrtriennale avant d'être présenté dans les programmations européennes les plus profilées, *Kein Licht* réunit les talents de la prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek et du compositeur Philippe Manoury. « Pièce/jeu à penser » donc, cet opéra croise ces deux écritures « spontanées », avides de « temps réel », dans une aventure musicale et dramatique saisissante de néomodernité, dans laquelle le propos se confond avec notre actualité la plus brûlante. Mobilisation de toutes les expressions artistiques (voix parlée, chant, croisement des mondes instrumental et électronique, vidéo, marionnettes, animation...), ambition conceptuelle, engagement politique : héritier non seulement de la *Flûte enchantée*, le « Singspiel » par excellence, mais également de *Wozzeck* et des *Soldaten*, *Kein Licht* parvient cependant à transcender les genres et les époques et aspire à une fable incluant dans la même ellipse universelle humains, monde animal et machines.

tackling the ecological and political tsunamis of the beginning of the 21st century

A "thinkspiel" that premiered in 2017 at the Ruhrtriennale festival before being performed in the most high-profile European programmes, *Kein Licht* unites the talents of Elfriede Jelinek, winner of the Nobel Prize for Literature, and the composer Philippe Manoury. "A thought-provoking piece/play", this opera combines the two artists' "spontaneous" ways of writing, eager to create a "real-time" experience, in a startling musical, dramatic, neo-modern adventure, in which the topic is confused with our most burning news. Mobilisation of all the artistic expressions (spoken voice, singing, blending of instrumentals and electronics, video, puppets, animation...), conceptual ambition, political engagement: heir not only to the *Magic Flute*, the ideal *Singspiel*, but also *Wozzeck* and *Soldaten*, *Kein Licht* manages to transcend genres and eras, and aspires to a fable including humans, the animal world, and machines in the same universal ellipse.

bibliographie

Philippe Manoury, *Va-et-vient - Entretiens avec Daniela Langer* Editions Musica Falsa

Philippe Manoury, *La note et le son - Ecrits et entretiens*, Editions L'Harmattan

Collectif, *Les Cahiers de l'Ircam, Philippe Manoury*

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Manoury, Philippe – *La Nuit de Gutenberg*

Éditions Durand

Manoury, Philippe (né en 1952)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 30 minutes

époque : Indéterminée / undetermined

La Nuit de Gutenberg, opéra (2010-2011)
sur un livret de Jean-Pierre Milovanoff

Commande de l'Opéra national du Rhin
avec le soutien du Fonds de Création
Lyrique en partenariat avec l'Ircam-
Centre Pompidou

première

24 septembre 2011, Opéra national du
Rhin, Strasbourg, Daniel Klajner (dir.),
Yoshi Oida (mise en scène)

solistes vocaux

Gutenberg (Bar)
Folia (CA)
L'hôtesse (S)
Un juge (B)
Un notable, un nazi (T)

orchestre

3(pic).3(cor ang).3(clB).3(cbn). – 4.3.3.1.
– 3 perc – hpe – clav (cel) – disp.élec –
cordes

une nuit dans une ville qui pourrait être Strasbourg au début du XXIe siècle, enchâssée entre la Mésopotamie du troisième millénaire avant JC et des réminiscences de la « vraie » vie de Gutenberg au XVe siècle

En référence assumée au *Moses und Aron* de Schoenberg, le quatrième opéra de Philippe Manoury met en scène les nouveaux veaux d'or de notre temps à travers l'allégorie d'un vieil homme (Gutenberg ? la question restera ouverte) méditant sur les conséquences de son invention jadis humaniste et révolutionnaire. Médiation de la vie privée, communication excessive, invasion de la culture du commerce, indexation et surveillance du réel : autant de ruses de la raison qui obstruent, peut-être de manière irrémédiable, la tolérance, le savoir et leur partage universel. L'art du dramaturge compositeur inflige cependant un démenti à toute forme de pessimisme : la beauté fascinante de son univers sonore hybride en fosse et sur scène révèle, comme par effraction, le réservoir infini de « fraîcheur et d'innocence » (nous citons ses propos) que chaque nouvelle génération humaine nous apporte en offrande.

a night in a city that could be Strasbourg at the beginning of the 21st century, set between Mesopotamia in the 3rd millennium B.C. and memories of Gutenberg's "real" life in the 15th century.

In an acknowledged reference to Schoenberg's Moses and Aaron, Philippe Manoury's fourth opera presents the new gold-en calves of our time through the allegory of an old man (the question of whether or not it is Gutenberg remains open) meditating on the consequences of his formerly humanist and revolutionary invention. Mediation of private life, pervasive communication, the invasion of commercial culture, indexing and surveillance of reality: so many ruses of reason that obstruct, perhaps irreparably, the universal distribution of tolerance and knowledge. The art of the playwright composer, however, denies any form of pessimism: the fascinating beauty of his hybrid sound universe in the pit and on stage reveals, as if by force, the infinite reservoir of "freshness and innocence" (to quote the composer) that each new human generation offers us.

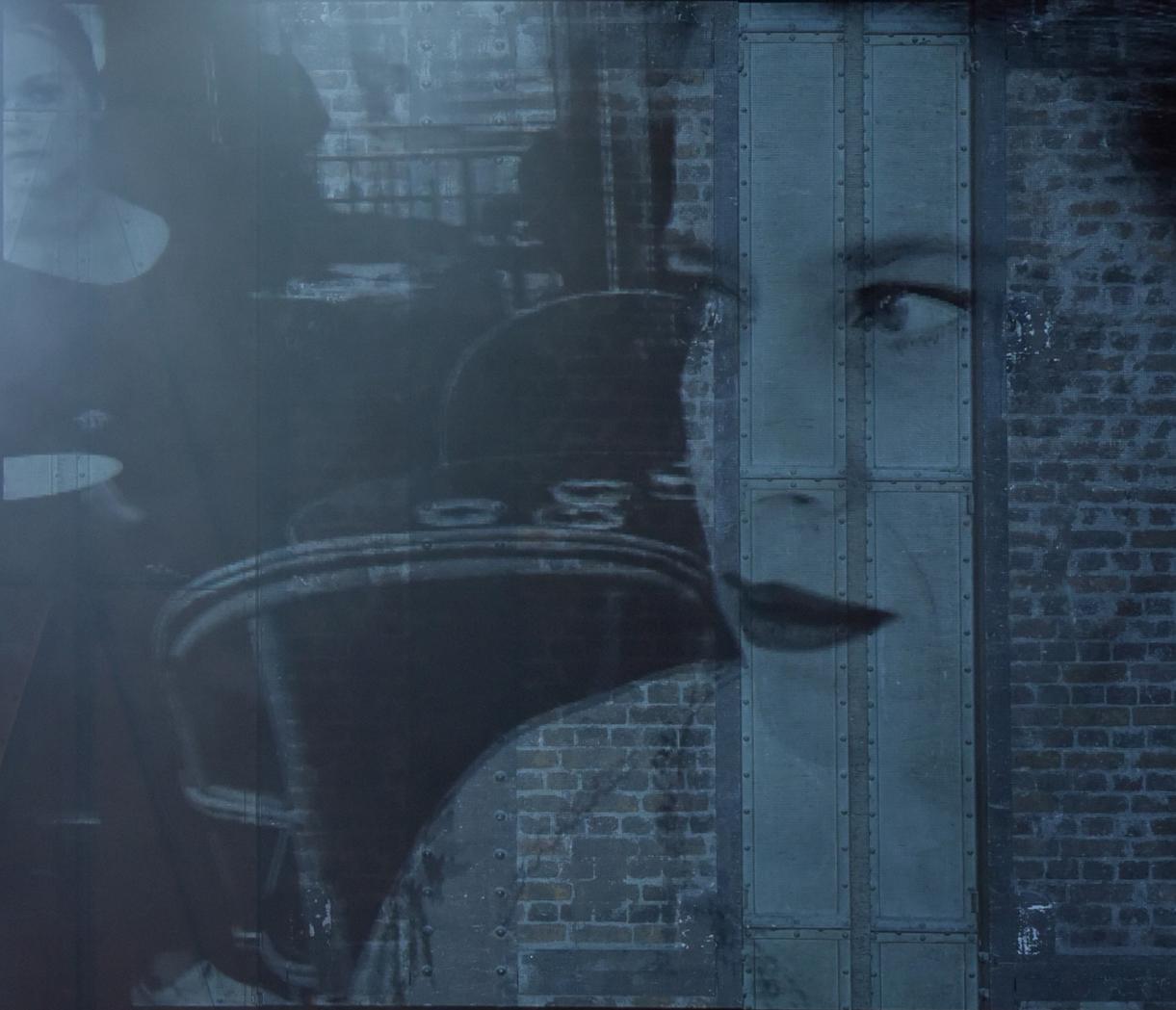
matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Philippe Manoury - *Kein Licht*

© Vincent Pontet

Opéra Comique - 2017

Meïmoun, François – *Mews Songs*

Éditions Durand

Meïmoun, François (né en 1979)

durée totale de l'œuvre :

1 heure 20 minutes

époque : XXe siècle (20th century)

Mews Songs, opéra (2016) en hommage à Francis Bacon sur un livret de Paul-Henry Bizon et Michel Archimbaud

première

Théâtre des Bouffes du Nord, Paris,
Igor Mendjisky (mise en scène),
date à venir

ensemble

0.0.2.0 — 0.0.0.0 — 4 perc — 0.0.0.0.2

Commande du CICT / Théâtre des
Bouffes du Nord

solistes vocaux

Francis Bacon (BarB)
John Deakin (CT)
Henrietta Moraes (MzS)

Soho, Londres. Fin des années 1950

« À Londres, on appelle "mews", les ruelles qui menaient autrefois aux écuries. Bacon avait son atelier au 7 Reece Mews. Francis Bacon, peintre, John Deakin, photographe, et Henrietta Moraes, modèle et muse, sont des figures célèbres de la bohème londonienne à cette époque.

On suit leur déambulation dans ce "freaks paradise" qu'est le Soho de l'époque, quartier populaire où se mêlent ouvriers, immigrés et voyous. Puis les personnages semblent disparaître, la scène laissant place à un musée où ils ne sont plus que des filigranes, des fantômes. Ce "Singspiel" met en scène le processus irrationnel de la transformation de l'image, de la réalité à la peinture en passant par la photographie et tous les accidents de la matière picturale même. Un dédale de faux-semblants qui a hanté l'œuvre de Bacon dont le génie a été de faire "pourrir" les images pour en faire ressortir l'exacte vérité, celle des nerfs. Comme un boucher qui suspend la viande pour faire advenir le goût en un processus presque magique. » *François Meïmoun*

Soho, London. The late 1950s.

"In London, the word for the alleyways that once led to the stables is "mews". The painter Francis Bacon's studio was at 7 Reece Mews. Bacon, photographer John Deakin, and model and muse Henrietta Moraes were famous figures from London's bohemian scene at that time. Here, we follow their meanderings through the "freak's paradise" that was the Soho of that era, a working-class district with a mixed population of labourers, immigrants and thugs. Then the characters appear to vanish, and the scene gives place to a museum with nothing but watermarks and phantoms. This "Singspiel" portrays the irrational process of the transformation of an image from reality to painting by way of the photograph and all the ups and downs of the pictorial material itself: a maze of pretenses that haunted Bacon's work, whose genius was to "decompose" the image to bring out its exact truth, namely, that of the nerves, like a butcher who, in an almost magical process, allows the meat to hang to bring out its flavour." *François Meïmoun*

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Mernier, Benoît – *La Dispute*

Éditions Durand

Mernier, Benoît (né en 1964)

durée totale de l'oeuvre :
1 heure 50 minutes

époque : Antiquité & Mythologie
(Antiquity & Mythology)

La Dispute, comédie en un acte, en prose et en musique (2012) sur un livret d'Ursel Herrmann et Jöel Lauwers d'après l'œuvre de Marivaux

première

5 mars 2013, Théâtre de La Monnaie, Bruxelles, Patrick Davin (dir.), Karl-Ernst & Ursel Herrmann (mise en scène)

Adine (MzS)
Masrin (Bar)

comédiens

Cupidon / Mesrou (rôle parlé)
Une courtisane (rôle muet)

Commande de La Monnaie / De Munt

solistes vocaux

Amour / Carise (CT)
Le Prince (Bar)
Hermiane (MzS)
Églé (S)
Azor (T)

orchestre

2.1.2.2 — 2.1.1.1 — timb - 3 perc — hpe,
pno — cordes (4.4.4.4.2)

dans une forêt, loin de la société des humains...

Marivaux, à l'art théâtral moins démonstratif peut-être que celui de son cadet Beaumarchais, n'a pas immédiatement eu comme lui les honneurs de l'opéra, sans doute parce que le langage musical de son époque, encore « baroque », n'était pas en mesure de porter les subtiles machineries émotionnelles de ses drames, comme le fera plus tard la musique « classique » d'un Mozart. Deux siècles et demi après le décès de Marivaux, on sait gré à Benoît Mernier et à une équipe exceptionnelle de dramaturges conduite par les époux Herrmann de témoigner de sa puissance esthétique dans une mise en musique d'un de ses drames tardifs, *La Dispute* (1744). Dans cette allégorie cruelle et tendre, qui préfigure par son approche « éclairée » des jeux de l'amour de *Così fan tutte*, l'arsenal du fabuleux métier compositionnel de Benoît Mernier fait miroiter les voix des acteurs-chanteurs sur scène dans le contrepoint instrumental agile et coloré en fosse d'un petit orchestre aux influences bigarrées. Exquis comme l'art théâtral qu'il remet au goût du jour, ce « Singspiel » contemporain devrait rapidement s'imposer au répertoire des maisons lyriques attachées à la défense de la culture et de l'esprit des Lumières.

in a forest, far from human society...

Unlike his younger contemporary Beaumarchais, Marivaux's less demonstrative style of dramaturgy did not immediately afford him the respect of the word of opera, undoubtedly due to the fact that the musical language of his time, still under "Baroque" influence, was not yet ready for the subtle emotional machinations of his dramas, akin to the later "classical" works of a Mozart. Two hundred years after the death of Marivaux, we must thank Benoît Mernier and the exceptional team of dramatists led by the Herrmann duo for revealing Marivaux's aesthetic strength by putting to music one of his late dramas, La Dispute (1744). In this cruel and tender allegory, foreshadowing the amorous games of Così fan tutte, Benoît Mernier's fabulous musical arsenal highlights the voices of the actor-singers on stage with the agile instrumental counterpoint of the small but colourful orchestra below. As exquisite as the theatrical art that it hopes to update, this contemporary Singspiel will quickly join the repertoire of the opera houses striving to defend to spirit and culture of the Lumières.

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Moussa, Samy – *Vastation*

Éditions Durand

Moussa, Samy (né en 1984)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 35 minutes

époque : futur proche (near future)

Vastation, opéra en trois actes (2012-2013) sur un livret de Toby Litt

Commande de Carl-Orff-Stiftung /
Kompositionsauftrag der Carl-Orff-
Stiftung

première

8 mai 2014, Gasteig München, Munich,
Samy Moussa (dir.), Christine Mielitz
(mise en scène)

solistes vocaux

Anna, the President (A)
Lola, her daughter (S)
Harry, her husband (B)
Campaign Manager (T)
Dimitri, Military Chief (Bar)
Colonel (B)

chœurs

Au moins 24 voix

orchestre

2.0.2.1 — 2.2.2.0 — 2 perc - hpe —
cordes

dans un futur proche, à l'aube d'une nouvelle élection à la tête d'un pays imaginaire

Lointain écho des « Zeitoper » de l'entre-deux guerres, l'opéra de Samy Moussa présenté en 2014 à la Biennale de Munich en coproduction avec l'Opéra de Regensburg déroule une intrigue « brûlante d'actualité » (conquérir et conserver le pouvoir) avec une dramaturgie musicale délibérément accessible. Sous la plume sans fard du romancier Toby Litt en totale osmose avec l'esthétique directe du compositeur, la machine électorale devient tragédie publique et personnelle, convoquant dans son sillage fiction télévisuelle (on pense naturellement à *Borgen* et à *Handmaid's Tale*...) et théâtre classique français (... ainsi qu'à *Bérénice*) dans une machinerie finalement dévastatrice.

in the near future, at the dawn of a new election at the head of an imaginary country

A distant echo of the inter-war "Zeitoper", Samy Moussa's opera was performed in 2014 at the Munich Biennale in co-production with the Opéra de Regensburg. A "strikingly relevant" intrigue unfolds (conquering and conserving power) with a deliberately accessible musical dramaturgy. Written in a "no frills" fashion by the novelist Toby Litt in total osmosis with the composer's direct aesthetic, the electoral machine becomes a public and personal tragedy, summoning in its wake some TV fiction (think Borgen and Handmaid's Tale...) and classical French theatre (...as well as Berenice) in an ultimately devastating machinery.

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Samy Moussa - *Vastation*

© Adrienne Meister

Gasteig München - 2014

Parra, Hèctor – *Les Bienveillantes*

Éditions Durand

Hèctor, Parra (né en 1976)

durée totale de l'œuvre :
3 heures

époque : XXe siècle (20th century)

Les Bienveillantes, opéra (2017) sur un livret de Händl Klaus d'après le roman homonyme de Jonathan Littell

Commande et coproduction de l'Opéra de Flandres (Anvers et Gand), de l'Opéra de Nuremberg et du Teatro Real de Madrid

première

24 avril 2019, Opera Antwerpen, Anvers, Peter Rundel (dir.), Calixto Bieito (mise en scène)

solistes vocaux

Max Aue (T)
Una Üxküll-Aue (S)
Mutter (S)
Moreau (T)
Thomas Hauser (Bar-B)
Blobel (Bar)
Hohenegg (Bar)
Organiste (Bar)
Clemens (T)
Hauptmann Eins (T)
Häfner (T)
Weser (Bar-B)
Hauptmann Zwei (Bar-B)
Hartl, Ober (Bar-B)

Bierkamp (Bar-B)
Mandelbrod (T)
Grafhorst (T)
Kaltenbrunner (T)
Divers rôles (solistes du chœur)

comédiens

Acteurs muets

orchestre

3.3.3.3 — 4.3.3.1 — timb – 2 perc - hpe – pno — 1.1.1.1.1

dans l'Europe du Troisième Reich

Plus grand succès littéraire du XXIe siècle en France, bientôt suivi par l'Allemagne où les *Wohlgesinnten* n'ont cessé d'être réédités depuis dix ans, l'ouvrage de Jonathan Littell a rapidement connu les honneurs de la scène (Festival d'Avignon) avant de faire l'objet en 2019 d'une adaptation lyrique par Hèctor Parra et Händl Klaus sous les auspices ô combien symboliques des maisons de Anvers, Nuremberg et Madrid. Le compositeur revendique avec ces *Bienveillantes* portées sur la scène de l'opéra une œuvre « complexe qui se concentre sur l'essence du nazisme, son idéologie, son déploiement, sa chute et ses crimes inimaginables ». Un plateau vocal kaléidoscopique et des masses chorales et symphoniques généreusement mises en tension dans l'écriture musicale post-expressionniste d'Hèctor Parra y reflètent l'universalité d'un drame dont nous portons tous les stigmates et aurions pu tous être les acteurs.

Europe during the Third Reich

Les Bienveillantes has been the greatest literary success of the 21st century in France, closely followed by Germany, where *Wohlgesinnten* has been republished non-stop for ten years. The novel, by Jonathan Littell, was soon honoured on stage (Avignon Festival) before becoming in 2019 the subject of a lyrical adaptation by Hèctor Parra and Händl Klaus under the very symbolic auspices of homes in Antwerp, Nuremberg and Madrid. The composer claims, with *Bienveillantes* on the operatic stage, that it is a "complex work that focuses on the essence of Nazism, its ideology, its deployment, its fall, and its unimaginable crimes". A kaleidoscopic vocal setting, with both choral and symphonic masses placed under the great pressure of the post-Expressionist musical writing of Hèctor Parra, reflects the universality of a drama of which we all bear the stigmas and of which we could all have been part.

bibliographie

Jonathan Littell, *Les Bienveillantes*, Éditions Gallimard

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Parra, Hèctor – *Das geopferte Leben*

Éditions Durand

Hèctor, Parra (né en 1976)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 30 minutes

époque : XXe siècle (20th century)

Das geopferte Leben, opéra (2013)
sur un livret de Marie NDiaye

Commande de Auftragswerk der Landeshauptstadt München zur Münchener Biennale und des Theaters Freiburg

première

20 mai 2014, Münchener Biennale,
Munich, Peter Tilling (dir.),
Vera Nemirova (mise en scène)

solistes vocaux

Der Mann (Bar)
Sein Tod (S)
Die Frau (S)
Die Mutter (S)

ensemble instrumental

ensemble moderne : 1(pic,
flB).1.1(clB).0 – perc – cordes (1.1.1.0.0)

ensemble baroque : hpe – violon 1 -
violon 2 - viola de braccia (alt) - viole
de gambe - violon - luth

là où le mythe fondateur de l'opéra s'est joué et se jouera

Dramaturge né, Hèctor Parra devait sans doute se confronter au mythe d'Orphée. Dans l'opéra qui a fait événement à la Biennale de Munich en clôture du mandat « historique » de Peter Ruzicka, le compositeur catalan a trouvé en l'écrivain Marie NDiaye, depuis toujours fascinée par les figures du don de soi, l'architecte idéale d'une vision renouvelée du mythe fondateur de l'opéra. Inspirant ou inspiré par Parsifal, la figure « antique » d'Orphée doit sa renaissance rédemptrice à la « vie sacrifiée » de sa mère qui s'offre à la mort « contemporaine ». Les deux univers, baroque et moderne, se déploient musicalement de part et d'autre d'un Hadès d'un quart de ton, symbole de la distance qui sépare quatre siècles d'opéra, vie et mort, mère et épouse, vocalités sages et exaltées.

where the founding myth of opera was, and will be played

Born a playwright, Hèctor Parra must have been faced with the myth of Orpheus. In the opera that made a real impact at the Munich Biennale at the end of Peter Ruzicka's "historic" mandate, the Catalan composer found in the writer Marie NDiaye, who has always been fascinated by figures of self-sacrifice, the ideal architect of a renewed vision of the founding myth of opera. Inspiring or inspired by Parsifal, Orpheus's "ancient" figure owes its redemptive renaissance to the "sacrifice" made by his mother, who offers herself to a "contemporary" death. The two universes, baroque and modern, unfold musically on both sides of Hades a quarter tone apart, a symbol of the distance that separates four centuries of opera, life and death, mother and wife, wise and exalted vocals.

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Hèctor Parra - *Les Bienveillantes*

© Annemie Augustijns

Opera Ballet Vlaanderen - 2019

Parra, Hèctor – WILDE

Éditions Durand

Hèctor, Parra (né en 1976)

durée totale de l'œuvre :
2 heures

époque : de nos jours (today)

WILDE, opéra (2014-2015) sur un livret de Händl Klaus

Commande du SWR pour le Schwetzingen Festspiele 2015

première

22 mai 2015, Schwetzingen SWR Festspiele 2015, Allemagne, Peter Rundel (dir.), Calixto Bieito (mise en scène)

solistes vocaux

Günter (Bar)
Hedy (S)
Angela (MzS)
Iris (S)
Hanno (T)
Emil (CT)

comédiens

Père (acteur)

orchestre

2.2.2.2 — 2.2.2.1 — 2 perc - hpe — cordes

dans un village, quelque part entre la Moldavie et l'Allemagne

Un jeune médecin engagé dans l'humanitaire s'égaré sur le chemin de retour dans un village où il partage la vie d'une étrange famille. Troubles de la perception, tensions relationnelles et jeux de langage sont au coeur de cette adaptation par l'acteur, cinéaste et dramaturge Klaus Händl de sa pièce « culte » créée au début des années 2000. Hèctor Parra dévoile dans une partition « sauvage » l'essence sonore de cet univers des fêlures de l'âme où Kafka rencontre *Killer Joe*...

in a village, somewhere between Moldova and Germany

A young doctor carrying out humanitarian work gets lost on the way back to a village where he shares life with a strange family. Disturbances of perception, interpersonal tensions, and language games are at the heart of this adaptation, by the actor, filmmaker and playwright Klaus Händl, of his "cult" piece premiered in the early 2000s. Hèctor Parra unveils a "wild" score with the sound essence of this universe of fractured souls in which Kafka meets Killer Joe...

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Petit, Jean-Claude – *Colomba*

Éditions Durand

Petit, Jean-Claude (né en 1943)

durée totale de l'œuvre :
2 heures 10 minutes

époque : XIXe siècle (19th century)

Colomba, opéra en quatre actes, un prologue & un épilogue (2013) sur un livret de Benito Pelegrin d'après la nouvelle de Prosper Mérimée

première

8 mars 2014, Opéra Municipal, Marseille, Claire Gibault (dir.), Charles Roubaud (mise en scène)

Orlanduccio Barricini (T)
Vicentello Barricini (Bar)
Giocanto Castriconi dit Le Curé (BarB)
Pietri fils (Bar)

Commande de la Ville de Marseille

solistes vocaux

Colomba della Rebbia (MzS)
Lydia Nevil (S)
Miss Victoria (CA)
Savéria (A)
Orso Antonio della Rebbia (T)
Le Préfet (bar)
Le Colonel Nevil (bar)
Barricini père (T)

orchestre

2 flûtes (1 pic).1.3.2 – 4.4.3.1. – 15 perc
– cel – hpe – pno – cordes

dans la Corse du XIXe siècle où les règles de l'honneur s'imposent aux consciences et aux comportements

A la suite de Bernard Herrmann ou d'Howard Shore, compositeurs exceptionnels de musique de film ayant su adapter avec vigueur et maestria des monuments de la culture « populaire » dans les codes lyriques, Jean-Claude Petit, à qui on doit d'inoubliables partitions pour l'écran, a décidé de croiser le fer avec *Colomba*, la nouvelle qui a rendu célèbre le jeune Prosper Mérimée. Le résultat, présenté en première mondiale à l'Opéra de Marseille et célébré par la critique lyrique, est à la fois ode et réflexion sur l'identité : fidélité à sa culture, liens du sang, attachement à la terre maternelle, autant de thèmes qui trouvent leur reflet dans une écriture musicale que d'aucuns qualifieraient de typiquement « française » par ses couleurs et ses harmonies, si elle n'était elle-même traversée par une conscience aigüe chez Jean-Claude Petit de sa propre identité et de sa relation à la modernité.

in 19th-century Corsica where rules of honour are imposed upon behaviour and conscience

Following Bernard Herrmann or Howard Shore – exceptional composers of film music who have known how to adapt with vigour and mastery the monuments of “popular” culture through lyrical codes –, Jean-Claude Petit, to whom we owe numerous unforgettable scores of the big screen, decided to cross swords with Colomba, the short story that brought fame to the young Prosper Mérimée. The result, presented as a world premiere at the Opéra de Marseille and celebrated in operatic reviews, is both an ode to and a reflection on identity: fidelity to one's culture, blood ties, attachment to the maternal earth, all themes that find their reflection in a musical writing that some would describe as typically “French” in colour and harmony, if it were not itself crossed with Jean-Claude Petit's acute conscience of his own identity and his relationship with modernity.

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Jean-Claude Petit - *Colomba*

© Christian Dresse

Opéra de Marseille - 2014

Raskatov, Alexander – GerMANIA

Éditions Salabert

Raskatov, Alexander (né en 1953)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 45 minutes

époque : XXe siècle (20th century)

GerMANIA, opéra en deux actes et dix scènes (2017) sur un livret du compositeur, d'après *Germania III* et *Germania* de Heiner Müller

Commande de l'Opéra de Lyon

première

19 mai 2018, Opéra de Lyon, Alejo Pérez (dir.), John Fulljames (mise en scène)

solistes vocaux

Dame 1 (Jeune Dame), Frau Hauptmann (S)

Dame 2 (Dame d'âge moyen), Femme du prisonnier, Anna, Frau Weigel (S)

Dame 3 (Vieille Dame), Frau Kilian (CA)

Soldat allemand 3, Cremer (CT)

Géant rose (T)

Hitler (T)

Soldat allemand 2, Lieutenant, Criminel russe 1 (T)

Thälman, Soldat allemand 1, Trübner (T)

Officier allemand 1, Hauptmann, Prisonnier allemand (Bar)

Ulbricht, Officier allemand 2, Général, Goebbels, Criminel russe 2, Voix du Poète (BarB)

Soldat russe 1, Homme de la SS, Kapo – (B)

Soldat russe 2, Travailleur 2 – (B)

Staline, Travailleur 1, Gagarin – (B)

orchestre

3.2.3.2.2 — 8.9.8.1 — 7 perc - hpe - pno - céel — guit élec - guit b — cordes

différents lieux d'un XXe siècle tragique : Berlin (mur ; bunker de la chancellerie de Hitler), Stalingrad, Kremlin (Moscou), Château de Parchim en Mecklembourg-Poméranie, goulag de Vorkouta, Auschwitz.

Découverte tardivement, l'œuvre d'Alexander Raskatov éveille désormais l'intérêt d'un cercle de plus en plus large de mélomanes. Son opéra *GerMANIA*, créé à l'Opéra de Lyon, fidèle producteur des œuvres lyriques du compositeur-librettiste, a su séduire un public fasciné par ces dix scènes dramatiques cousues main à partir des célèbres *Germania* « 1 » (*Mort à Berlin*) et « 3 » (*Les Spectres du Mort-Homme*) de Heiner Müller. A l'instar d'un Ligeti ou d'un Zimmermann, virtuoses eux aussi à faire se cotoyer dans la même ellipse musicalo-dramatique hyper-réalisme et imaginaire mystique, Raskatov y fait feu de tout son bois compositionnel (objets trouvés sonores, spatialisation, techniques vocales superlatives) et offre au répertoire de l'opéra contemporain un opus inoubliable.

Different places in a tragic 20th century: Berlin (wall; bunker in Hitler's chancery); Stalingrad; Kremlin (Moscow); Castle in Parchim, Mecklenburg-Pomerania; Vorkuta Gulag; Auschwitz.

Discovered relatively late, the work of Alexander Raskatov has awakened the interest of an increasingly wide circle of music lovers. His opera *GerMANIA* – premiered at the Opéra de Lyon, a faithful producer of the composer-librettist's operatic works – seduced an audience fascinated by the ten dramatic scenes hand-stitched from the famous *Germania* "1" (*Death in Berlin*) and "3" (*Ghosts at Dead Man*) by Heiner Müller. As with Ligeti or Zimmermann, also skilled in uniting within the same ellipse a hyper-realist musical-drama and an imaginary mysticism, Raskatov samples all compositional means (ready-made sounds, spatialisation, superlative vocal techniques) and offers an unforgettable opus to the repertoire of contemporary opera.

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Alexander Raskatov - *GerMANIA*

© Bertrand Stofleth

Opéra de Lyon - 2018

Tabachnik, Michel – *Benjamin, dernière nuit*

Éditions Durand

Tabachnik, Michel (né en 1942)

durée totale de l'œuvre :

1 heure 40 minutes

époque : XXe siècle (20th century)

Benjamin, dernière nuit, drame lyrique
(2014) sur un livret de Régis Debray

Commande de l'Opéra de Lyon

première

15 mars 2016, Opéra de Lyon, Bernhard
Kontarsky (dir.), John Fulljames (mise en
scène)

solistes vocaux

Walter Benjamin (T)

Asja Lacis (S)

Hanna Arendt (MzS)

Arthur Koestler (Bar)

Gershom Sholem (B)

Bertold Brecht (Bar)

André Gide (Bar)

Théodore Adorno (B)

La servante (S)

Bienchen (S)

comédiens

Walter Benjamin

Madame Henry Gurland

Joseph Gurland

Le patron

Le médecin

chœurs

chœur mixte

orchestre

3.3.3.3 — 4.3.3.1 — timb - 4 perc - pno
- hpe — cordes (12.10.8.6.4)

à la frontière entre la France et l'Espagne, après la débâcle de 1940

En cette nuit de fin septembre 1940 à Port-Bou, le philosophe allemand Walter Benjamin met fin à ses jours à l'âge de 48 ans. Fuyant l'armée d'occupation et son régime inique, dont on ressent déjà la pression dans la zone dite libre, l'auteur des textes parmi les plus fondamentaux de la philosophie contemporaine se remémore, épuisé, les rencontres intellectuelles et humaines qui l'ont façonné : Arthur Koestler, Bertolt Brecht, André Gide, Max Horkheimer ou encore Hannah Arendt deviennent dans l'opéra de Michel Tabachnik sur un livret de Régis Debray les personnages d'un drame lyrique du regret et de l'angoisse. A l'image des écrits de son héros éponyme, *Benjamin, dernière nuit* conjugue un panorama d'influences et de styles dans une forme rhapsodique, offrant au compositeur l'occasion de mêler dans une œuvre singulière différents objets trouvés musicaux avec son style expressionniste caractéristique.

on the border between France and Spain, after the debacle of 1940

Port-Bou, one night in late September, 1940: the German philosopher Walter Benjamin ends his life at the age of 48. Fleeing the occupation and its unjust regime, with its pressure already felt in the so-called free zone, the author of some of the most fundamental texts of contemporary philosophy recalls, exhausted, the intellectual and human encounters they prompted with Arthur Koestler, Bertolt Brecht, André Gide, Max Horkheimer, or even Hannah Arendt, in Michel Tabachnik's opera based on a libretto by Régis Debray, in which they become the characters of a lyrical drama full of regret and anguish. Similar to the writings of his eponymous hero, Benjamin, dernière nuit combines a panorama of influences and styles in a rhapsodic form, offering the composer the opportunity to mix different musical objects found in a singular piece with his characteristic expressionist style.

bibliographie

Michel Tabachnik, *Ma Rhapsodie*, Editions Buchet-Chastel

Michel Tabachnik, *De la musique avant toute chose*, Editions Buchet-Chastel

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

Michel Tabachnik - *Benjamin, dernière nuit*

© Bertrand Stofleth

Opéra de Lyon - 2016

Tanguy, Éric – *Photo d'un enfant avec une trompette*

Éditions Salabert

Tanguy, Eric (né en 1968)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 20 minutes

époque : de nos jours (today)

Photo d'un enfant avec une trompette,
opéra de chambre (2012) basé sur un
livret de Michel Blanc librement adapté
de la pièce *Auntie and me* du dramaturge
canadien Morris Panych

première
date à venir

solistes vocaux
Kemp (T)

comédiens
Line (actrice)

ensemble instrumental
1 flûte, 1 clarinette, 1 trompette,
1 percussion, 1 piano, 1 violon, 1 alto,
1 violoncelle

Commande du CICT - Théâtre des
Bouffes du Nord

dans une grande ville occidentale contemporaine...

« Un neveu est appelé par sa tante mourante. Au fil des quatre saisons, le discours du neveu révèle progressivement une rancune et un règlement de comptes occasionnés par un passé douloureux. Le silence de la tante entretient un terrible malentendu qui se lève tragiquement dans la dernière partie de l'œuvre. Le rôle de la formation instrumentale, qui induit le caractère musical particulier de chaque scène, est à la fois celui d'accompagnateur, de commentateur de l'action et de la narration, mais permet aussi, par l'utilisation d'échappées (seul, à plusieurs ou en tutti), d'articuler et d'architecturer l'œuvre. Enfin, les quelques seules phrases prononcées *in extremis* par l'actrice, sortant de sa torpeur, produisent un effet stupéfiant amenant un dénouement déchirant de l'histoire. » Éric Tanguy

In a big, modern, western city...

"A nephew is summoned by his dying aunt. Over the course of the four seasons, the nephew's discourse gradually reveals a hidden grudge and a settling of scores sparked by a painful past. The aunt's silence maintains a terrible misunderstanding that reveals itself tragically in the final section of the work. Inducing the particular musical characters of each scene, the instrumental ensemble is both the accompanist and the commentator of the action and the narration; it also articulates and structures the work through the use of échappées or changing notes (either alone, several, or tutti). Finally, the few sentences pronounced in extremis by the actress, emerging from her torpor, create a stunning effect resulting in a heartbreaking ending to the story." Éric Tanguy

matériel d'exécution disponible en location (*performance materials available on hire*)

par titre / by title

Benjamin, dernière nuit
(Tabachnik, Michel) 38

Les Bienveillantes
(Parra, Hèctor) 28

Les Boulingrin
(Aperghis, Georges) 6

Colomba
(Petit, Jean-Claude) 33

Das geopferte Leben
(Parra, Hèctor) 29

La Dispute
(Mernier, Benoît) 25

En Silence
(Desplat, Alexandre) 11

GerMANIA
(Raskatov, Alexander) 35

Kein Licht
(Manoury, Philippe) 20

Macbeth Underworld
(Dusapin, Pascal) 14

Mews Songs
(Meïmoun, François) 24

La Nuit de Gutenberg
(Manoury, Philippe) 21

Passion
(Dusapin, Pascal) 15

Penthesilea
(Dusapin, Pascal) 16

Photo d'un enfant avec une trompette
(Tanguy, Éric) 40

Le Silence des ombres
(Attahir, Benjamin) 7

Thanks to my Eyes
(Bianchi, Oscar) 10

Vastation
(Moussa, Samy) 26

WILDE
(Parra, Hèctor) 32

par époque / by era

Antiquité & Mythologie /
Antiquity & Mythology

Penthesilea
(Dusapin, Pascal) 16

La Dispute
(Mernier, Benoît) 25

Moyen Âge / *Middle Ages*

Macbeth Underworld
(Dusapin, Pascal) 14

XIXe siècle / *19th century*

Les Boulingrin
(Aperghis, Georges) 6

Colomba
(Petit, Jean-Claude) 33

XXe siècle / *20th century*

Thanks to my Eyes
(Bianchi, Oscar) 10

Mews Songs
(Meïmoun, François) 24

Das geopferte Leben
(Parra, Hèctor) 29

Les Bienveillantes
(Parra, Hèctor) 28

GerMANIA
(Raskatov, Alexander) 35

Benjamin, dernière nuit
(Tabachnik, Michel) 38

De nos jours / *today*

En Silence
(Desplat, Alexandre) 11

Kein Licht
(Manoury, Philippe) 20

WILDE
(Parra, Hèctor) 32

Photo d'un enfant avec une trompette
(Tanguy, Éric) 40

futur proche / *in the future*

Vastation
(Moussa, Samy) 26

Indéterminée / *undetermined*

La Nuit de Gutenberg
(Manoury, Philippe) 21

Le Silence des ombres
(Attahir, Benjamin) 7

Passion
(Dusapin, Pascal) 15

	<i>français</i>	<i>english</i>
A	Alto	Alto
acc	accordéon	accordion
B	Basse	Bass
Bar	Baryton	Baritone
batt	batterie	battery
bgl	bugle	bugle
bl chinois	bloc chinois (temple-block)	temple block
bm	bande magnétique	tape
bn	basson	bassoon
bong	bongo	bongo
c claire	caisse claire	snare drum
CA	Contre-Alto	Contralto
cast	castagnettes	castanets
cb	contrebasse (à cordes)	double-bass
cbn	contrebasson	double bassoon
cel	célésta	celesta
cl	clarinette sib	clarinet in Bb
clpic	petite clarinette mib (clarinette piccolo)	clarinet in Eb
cl en la	clarinette en la	clarinet in A
clB	clarinette Basse	Bass clarinet
clCB	clarinette contrebasse	doublebass clarinet
clo à va	cloches à vache	cowbells
clotub	cloches-tubes	tubular bells
clv	clavecin	harpsichord
cnet	cornet	cornet
cor	cor en fa	French horn
cor ang	cor anglais	English horn
crd	cordes	strings
crot	crotales	crotales
CT	Haute-contre (Contre-Ténor)	Counter Tenor
cymb	cymbales	cymbals
cymb charl	cymbale charleston	charleston cymbal
cymb susp	cymbale suspendue	suspended cymbal
(dir.)	direction	conductor
disp élec acous	dispositif électroacoustique	live electronics
el	machine à vent (éoliphone)	eoliphone
fl	flûte	flute
flA	flûte Alto (flûte en sol)	Alto flute
flex	flexatone	flexatone
flpic	piccolo (petite flûte)	piccolo
géo	géophone	geophone
glock	jeu de timbres	glockenspiel

*français**english*

gr c	grosse caisse	bass drum
gt	guitare	guitar
harm	harmonium	harmonium
heckel	heckelphone	bass oboe (heckelphon)
hpe	harpe	harp
htb	hautbois	oboe
mand	mandoline	mandolin
marimba	marimbaphone	marimba
marimbaB	marimba basse	low marimba
MzS	Mezzo-Soprano	Mezzo-soprano
oM	ondes Martenot	ondes Martenot
org	orgue	organ
perc	percussion	percussion
pno	piano	piano
S	Soprano	Soprano
saxS	saxophone Soprano	Soprano saxophone
saxA	saxophone Alto	Alto saxophone
saxT	saxophone Ténor	Tenor saxophone
saxBar	saxophone Baryton	Baritone saxophone
saxB	saxophone Basse	Bass saxophone
saxh	saxhorn	saxhorn
synt	synthétiseur	synthesizer
T	Ténor	Tenor
tam-t	tam-tam	tamtam
tamb	tambour	drum
tamb mil	tambour militaire	side drum
tb	tuba	tuba
timb	timbales	timpani
timb chrom	timbale chromatique	chromatic timpani
tom	tom-tom	tom-tom
tpl-bl	temple-bloc (bloc chinois)	temple block
trb	trombone	trombone
trbT	trombone Ténor	Tenor trombone
trbB	trombone Basse	Bass trombone
trgl	triangle	triangle
trp	trompette	trumpet
vibra	vibraphone	vibraphone
vl	violon	violin
vla	alto	viola
vlc	violoncelle	violoncello
wd-bl	wood-bloc (bloc de bois)	wood block
xylo	xylophone	xylophone

Photographies

---

page 6

Les Boulingrin, Georges Aperghis
© Elisabeth Carecchio
Opéra Comique
2010

page 10

Thanks to my Eyes, Oscar Bianchi
© Elisabeth Carecchio
Théâtre du Jeu de Paume
2011

page 11

En Silence, Alexandre Desplat
© Silvia Delmedico
Grand Théâtre de la Ville de
Luxembourg
2019

page 16

Penthesilea, Pascal Dusapin
© Monika Forster
Théâtre de La Monnaie
2015

page 15

Passion, Pascal Dusapin
© Clive Barda
The Anvil
2018

page 20

Kein Licht, Philippe Manoury
© Vincent Pontet
Opéra Comique
2017

page 26

Vastation, Samy Moussa
© Adrienne Meister
Gasteig München
2014

page 28

Les Bienveillantes, Hèctor Parra
© Annemie Augustijns
Opera Ballet Vlaanderen
2019

page 33

Colomba, Jean-Claude Petit
© Christian Dresse
Opéra de Marseille
2014

page 35

GerMANIA, Alexander Raskatov
© Bertrand Stofleth
Opéra de Lyon
2018

page 38

Benjamin, dernière nuit
Michel Tabachnik
© Bertrand Stofleth
Opéra de Lyon
2016

Crédits

Textes : Éric Denut

Graphisme : Anna Tabachnik

Traduction : Léopold Tobisch

Impression : Exaprint

Contacts

Éditions Durand Salabert Eschig
15 rue Soufflot, 75005 Paris

promotion.dse@umusic.com

www.durand-salabert-eschig.com

DURAND SALABERT ESCHIG
Editions Musicales

www.durand-salabert-eschig.com
promotion.dse@umusic.com

UNIVERSAL
UNIVERSAL MUSIC
PUBLISHING CLASSICAL

ISMN 979-0-044-08151-6

9 790044 081516

CAT 204