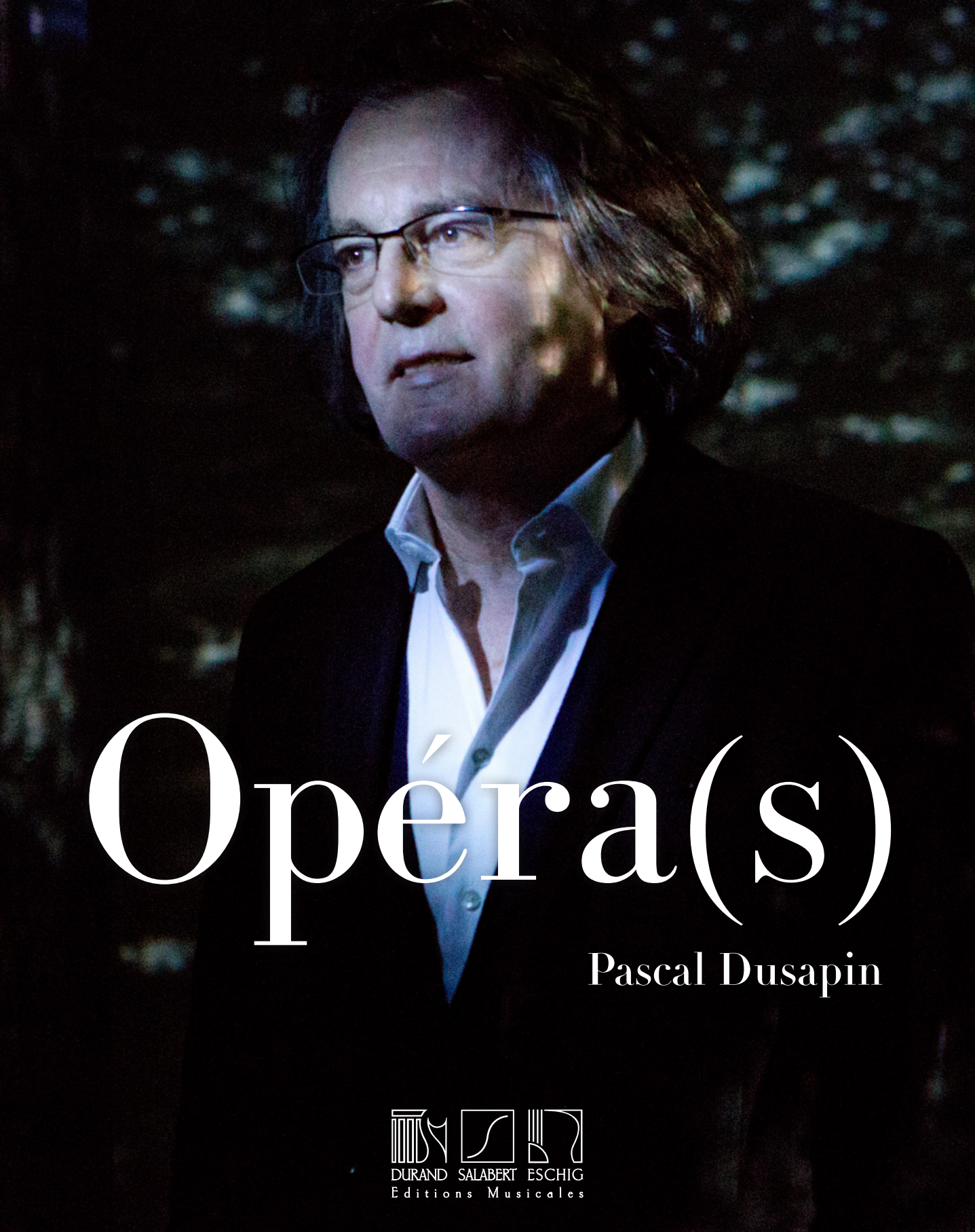


Opéra(s)

Pascal Dusapin

DURAND SALABERT ESCHIG
Editions Musicales

Opéra(s)

Pascal Dusapin

DURAND SALABERT ESCHIG
Editions Musicales

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 Macbeth *Underworld* (2016- 2018)

8 *Penthesilea* (2011 – 2014)

10 *Passion* (2006 – 2007)

12 *Faustus, The Last Night* (2003 – 2004)

13 *Momo* (2002)

14 *Perelà, Uomo di Fumo* (2001)

16 *To Be Sung* (1992 – 1993)

17 *La Melancholia* (1991)

18 *Medeamaterial* (1991)

19 *Roméo & Juliette* (1985 – 1988)

20 Abréviations

22 Crédits & contacts

Né sur le sol d'Italie, le répertoire lyrique est devenu spectacle sur le sol français avant de se métamorphoser en *Gesamtkunstwerk* en Allemagne. Enfant d'Europe, l'opéra appartient dorénavant à la famille planétaire.

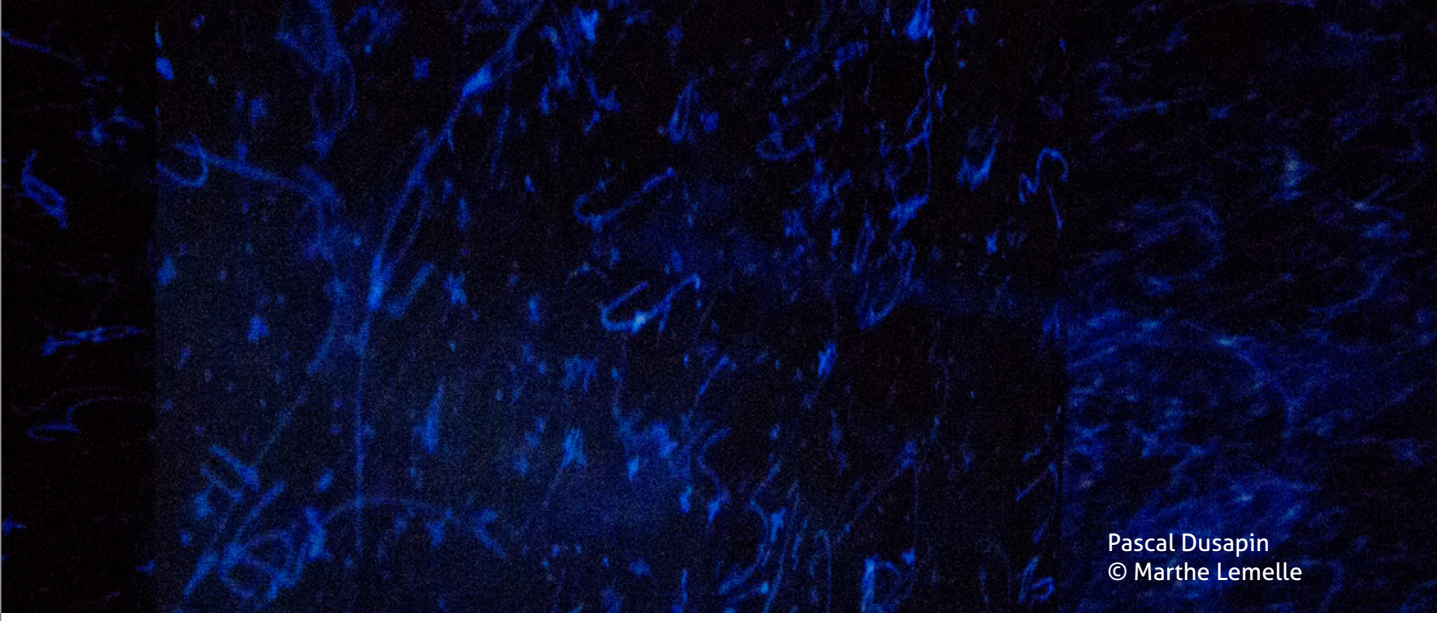
Aujourd'hui, les éditions Durand Salabert Eschig se réjouissent de vous présenter de manière à la fois synthétique et exhaustive le répertoire lyrique de Pascal Dusapin, Européen et citoyen du monde.

Traversée par la présence de cette tradition collective et l'urgence d'une expression personnelle, l'œuvre de Pascal Dusapin n'a eu de cesse de confirmer et de surprendre depuis quatre décennies.

Elle a, dans l'espace francophone, largement contribué à la prise de conscience que l'opéra demeurait un genre pertinent pour les créateurs contemporains, susceptible d'accueillir toutes les formes d'expression, des plus intimistes aux plus spectaculaires, et confirmait ainsi un « besoin d'opéra » dans nos vies.

Encore fallait-il savoir l'incarner et le questionner à chaque nouvelle œuvre. Surprendre et saisir, d'effroi ou de plaisir, par l'incandescence de l'acte créatif : jamais, depuis les premiers rêves inaboutis du début des années 1980 aux réalisations d'aujourd'hui sur les plus grandes scènes internationales aux côtés de plasticiens, metteurs en scène, librettistes, scénographes parmi les plus expérimentés, l'authenticité d'une griffe « Pascal Dusapin » n'aura été négociable, quel que soit le contrepied à prendre des habitudes institutionnelles ou auditives.

Les équipes de Durand Salabert Eschig et leurs partenaires internationaux se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.



Pascal Dusapin
© Marthe Lemelle

Born on Italian soil, the lyrical repertoire became a spectacle in France before becoming a Gesamtkunstwerk *in Germany. A child of Europe, the opera belongs henceforth to the entire world.*

Today, the Editions Durand Salabert Eschig are pleased to present to you, in a synthetic and exhaustive manner, the lyrical repertoire of Pascal Dusapin, European and citizen of the world.

Imbued with the presence of this collective tradition and the urgency of a personal expression, the work of Pascal Dusapin has continued to confirm and surprise for over four decades.

In the French-speaking world, it has largely contributed to the realisation that opera remains an important genre for contemporary creators, capable of welcoming all forms of expression, from the most intimate to the most spectacular, and thus confirming a "need for opera" in our lives.

It is nonetheless necessary to understand how to embody and question the genre with each new work. To surprise and enrapture, with fright or pleasure, through the incandescence of the creative act: never, since the first unfinished dreams of the early 1980s to the achievements of today on the greatest international stages alongside visual artists, stage directors, librettists, and experienced scenographers, has the authenticity of the label "Pascal Dusapin" been negotiable, regardless of the challenge to institutional and auditory habits.

The Durand Salabert Eschig teams, and their international partners, are at your disposal for any further information.

Macbeth *Underworld* (2016 – 2018)

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 45 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

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

MACBETH *UNDERWORLD*

Livret en huit chapitres de Frédéric Boyer d'après Macbeth de William Shakespeare

1 **So foul so fair**

Livret de Frédéric Boyer d'après Macbeth

Tutti cordes : entretenez le sap ff sost. par de fréquents coups d'archets ad. lib.

Penthesilea (2011 – 2014)

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 *Penthésilée* 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

Passion (2006 – 2007)

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
auch in deutscher fassung erhältlich
(Georg Nigl)

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'apposent, 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."*

bibliographie
Pascal Dusapin, *Une Musique en train de se faire* (éd. Le Seuil, coll. La *Librairie du XXIe siècle*, Paris, 2009)
Jacques Amblard, *Pascal Dusapin : l'intonation ou le secret* (éd. Musica Falsa, 2002)

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

Pascal Dusapin - *Passion*

© Clive Barda

The Anvil - 2018

Faustus, The Last Night (2003 – 2004)

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 30 minutes

époque :
indéterminée (undetermined)

Faustus, The Last Night, opéra en 1 nuit et 11 numéros (2003 - 2004)
sur un livret, en anglais, de Pascal Dusapin d'après *The Tragical History of Dr. Faustus* de Christopher Marlowe

Commande du Staatsoper Unter den Linden, Berlin

première
21 janvier 2006, Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Michael Boder (dir), Peter Mussbach (mise en scène)

solistes vocaux (vocal soloists)
Faustus (BarB)
Méphistophélès (BarB)
Sly (Ty)
Togod (B)
L'Ange (S aiguë)

musique électronique
(disponible en CD)

orchestres
orchestre de fosse : 3(1pte. fl).2(1c.a).3(1cl.b).2(1cbn) — 4.2.2.1 – timb - 3perc — crd (14.12.10.8.6)
ensemble de scène: 1cor, 1trp, 1trb

dans l'Angleterre élisabéthaine, à la fin du XVIe siècle
« Comme beaucoup, je suis fasciné par ce personnage mais je ne l'aime pas. À la lumière de notre futur présent, il exhibe aujourd'hui ce qui offense profondément l'esprit : arrogance, prétention, fatuité, extrême démesure de l'ambition animée par la peur, convoitise et puissance. Je me suis donc plu à poser un Faust (que je préfère nommer dans son acception médiévale « Faustus » sans aucune référence à Goethe ....), comme un mégalomane forcené et paranoïaque, totalement envoûté par l'ultime connaissance, celle de la « Lumière », symbole de maîtrise, de possession et domination totale. [....] Dès le début, tout est fini. Faustus sait qu'il est damné car il n'ignore pas que son futur a déjà eu lieu. » *Pascal Dusapin*

Elizabethan England, the end of the 16th century
"Like many others, I am fascinated by this figure, but I do not like him. Looking back, he is a deeply offensive character: arrogant, pretentious, fatuous, over-ambitious and driven by fear, greed and power. It amused me to present Faust (upon whom I preferred to bestow the medieval version of the name 'Faustus,' though there is no allusion to Goethe...) as a paranoid, megalomaniacal madman totally obsessed by the ultimate knowledge, that of 'Light,' the symbol of control, possession and absolute supremacy. [...] From the beginning, everything is already over: Faustus knows he is damned; he knows that his future has already taken place." (Pascal Dusapin)

bibliographie
Pascal Dusapin, *Une Musique en train de se faire* (éd. Le Seuil, coll. *La Librairie du XXIe siècle*, Paris, 2009)
Jacques Amblard, *Pascal Dusapin : l'intonation ou le secret* (éd. Musica Falsa, 2002)

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

Momo (2002)

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
30 minutes

époque :
indéterminée (undetermined)

Momo, spectacle musical pour le jeune public (5/8 ans) (2002) sur un texte, en français, de Leigh Sauerwein

Commande de l'ATEM

première
19 novembre 2002, Nanterre / ATEM, Salle des Fêtes, Philippe Nahon (dir), André Wilms (mise en scène)

comédien *(actor)*
Un récitant (jouant du cymbalum)

ensemble de chambre
cl, mand(gt), vl(vla), vlc

dans un cirque, à une époque indéterminée
Momo est un petit garçon et vit dans un cirque familial. Espérant que Momo lui succéderait et serait un clown aussi célèbre que lui, son grand-père le grondait lorsqu'il sautait de caravane en caravane, au risque de se rompre le cou. Car, à la carrière de clown, Momo préférait, de beaucoup, celle d'acrobate. Heureusement, les animaux du cirque confirmèrent à Momo que son intuition était juste : il était né pour être acrobate et, tout là haut, il était profondément heureux. Le grand-père rendit les armes.

a circus, at an undetermined time
Momo is a little boy who lives in a family circus. Hoping that Momo would succeed him and become as famous a clown as he was, his grandfather used to scold him when he risked breaking his neck by jumping from one caravan to another. Of course Momo is more interested in becoming an acrobat than a clown. Happily, the circus animals confirm Momo's intuition: he was born to be an acrobat—high up in the air he is profoundly happy. The grandfather gives in.

bibliographie
Pascal Dusapin, *Une Musique en train de se faire* (éd. Le Seuil, coll. La *Librairie du XXIe siècle*, Paris, 2009)
Jacques Amblard, *Pascal Dusapin : l'intonation ou le secret* (éd. Musica Falsa, 2002)

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

Perelà, Uomo di Fumo (2001)

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
2 heures

époque :
indéterminée *(undetermined)*

Perelà, Uomo di Fumo, opéra en 10 chapitres (2001)
livret trilingue (italien, français, anglais) de Pascal Dusapin d'après *Il Codice di Perelà* d'Aldo Palazzeschi

Commande de l'Opéra national de Paris

première
24 février 2003, Paris / Opéra national de Paris, Opéra–Bastille, James Conlon (dir), Peter Mussbach (mise en scène)

solistes vocaux principaux *(main vocal soloists)*
Perelà (T. aigu)
Une pauvre vieille et La Marquise Oliva di Bellonda (A)
Le Premier Garde du roi / Le Chambellan / Le Ministre (B)
Le Deuxième Garde du roi / Le Valet / Alloro / Le Président du tribunal (B)
La Reine & La Fille d'Alloro (S et S colorature)

solistes vocaux secondaires *(secondary vocal soloists)*
Le Banquier Rodella (B)
Le Philosophe Pilone (B)
L'Archevêque (CT)

comédiens *(actors)*
Une jeune fille jouant de la flûte
Le Perroquet
Le Roi [rôle muet]

chœur *(choir)*
[7S, 7A 3Bar-B tiennent de petits rôles]
chœur mixte, d'environ 40 chanteurs (S.A.T.B)

dispositif électroacoustique
musique enregistrée, disponible en CD *(available on CD)*

orchestre
orchestre de fosse: 3(1pte. fl).3(1c.a).4(1pte.cl, 1cl.b).4(1cbn) — 4.3.3.1 — 3perc – pno(1clav) — cordes (16.14.12.10.8)
orchestre de scène: 1(1pte.fl).0.1(1pte. cl).0 — 2sax(1sax.s, 1sax.Bar) — 0.2(2 cnt).1.1(1tb.cb) — 2perc – org.positif — cordes

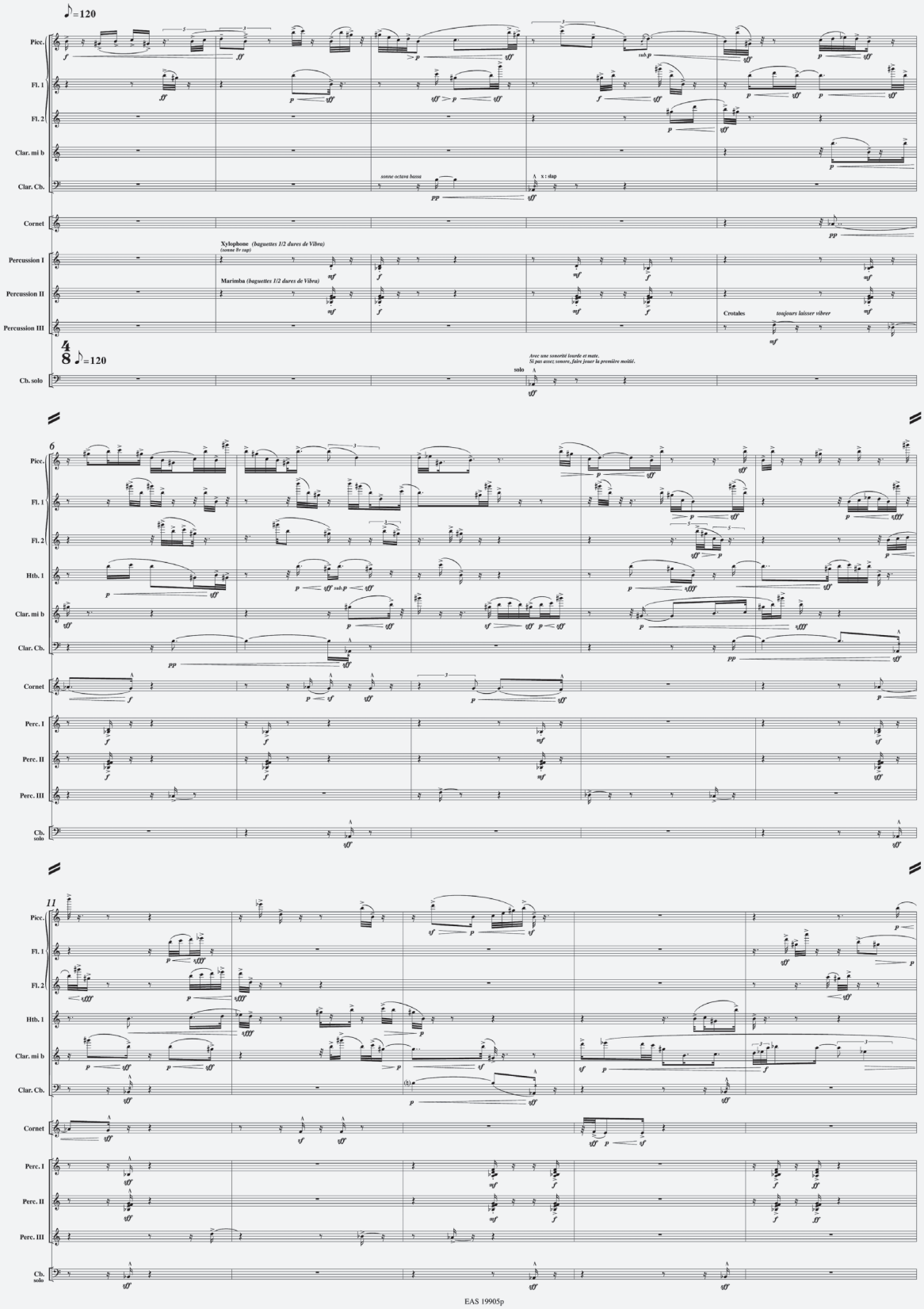
en un lieu et à une époque indéterminés
« Perelà apparaît d'on ne sait où. Son corps n'est constitué que de fumée. Il a trente-trois ans et a été engendré par trois mères. Un beau jour, il arrive en descendant du ciel dans une cité au milieu de nulle part, connue car tous ses rois s'y font assassiner. Il y devient un objet d'une admiration si éperdue de la part du peuple, ainsi que du roi et de la reine, que ces derniers lui confient la rédaction du code – métaphore des lois pour le genre humain –. Il est considéré comme un être tellement extraordinaire qu'un vieux valet s'immole par le feu pour l'imiter. La société se retourne alors contre son héros, l'accuse de crime et le condamne à la prison à vie. Victime des fantasmes que son apparence suscite, il remonte au ciel et s'évapore. » (Pascal Dusapin)

an undetermined place and time
"Perelà appears out of nowhere. His body is literally made up of smoke. He is 33 years old and has three mothers. One beautiful day, he descends from the sky and finds himself in a city in the middle of nowhere that is infamous because all its kings have been assassinated. He is much admired by the people as well as the king and the queen, who put him in charge of the writing of a code for human laws. He is considered to be such an extraordinary being that an aged servant sets fire to himself in an attempt become smoke, like Perelà. This incident turns the people against him. He is accused of being a criminal and condemned to a life sentence. Victim of the fantasies his appearance inspires, he goes back up into the sky and evaporates." (Pascal Dusapin)

bibliographie
Pascal Dusapin, *Une Musique en train de se faire* (éd. Le Seuil, coll. La *Librairie du XXIe siècle*, Paris, 2009)
Jacques Amblard, *Pascal Dusapin : l'intonation ou le secret* (éd. Musica Falsa, 2002)

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

CHAPITRE 2 / IL THÈ



To Be Sung (1992 – 1993)

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 10 minutes

époque :
indéterminée (undetermined)

To Be Sung, opéra de chambre en 43 numéros (1992 - 1993)
livret, en anglais, de Pascal Dusapin, d'après *A Lyrical Opera Made By Two* de Gertrude Stein

Commande du Festival d'Automne à Paris

première
7 novembre 1994, Nanterre / Festival d'Automne à Paris, Théâtre des Amandiers, Olivier Dejours (dir), Pascal Dusapin et François des Carpentries (mise en scène), James Turrell (installation et scénographie)

solistes vocaux
(vocal soloists)
3S

comédien *(actor)*
Récitant *(speaker)*

dispositif électroacoustique
musique enregistrée, disponible en CD
(available on CD)

ensemble instrumental
1(1pte.fl).1(1c.a).1(1cl.b).0 — 0.1.1.0 — cordes (0.0.0.1.1)

en un lieu et à une époque indéterminés
« Gertrude Stein avait écrit une série de textes conçus « pour être chantés », to be sung. La langue de Gertrude Stein est un pur matériau. Libre, sans idéologie, sans mémoire, presque sans histoire, abrasée de tout lyrisme intempestif. Chez Gertrude Stein, tout se répète et se transforme au gré des associations soniques et des alliances phonétiques. Car c'est bien de cela dont il s'agit : du sonore. Il n'y a pas de sens, mais assemblage de surfaces de sens et de plans de sons par juxtapositions et superpositions. Les textes de Gertrude Stein ruissellent de directions sans cesse renouvelées par le flux d'un imaginaire d'une ahurissante liberté. C'est comme si l'alliance rêvée des mots et des sons s'épanouissait enfin dans le même geste. » (Pascal Dusapin)

an undetermined time and place
"Gertrude Stein had written a series of texts intended 'to be sung.' Her language is pure, free of ideology and unencumbered by memories, almost without a story, scraped clean of any inadvertent lyricism. Everything repeats and transforms itself based on sound associations and phonetic combinations, because sound is really what it's all about. There is no meaning, just an assemblage of sound structured by juxtapositions and super-impositions. Stein's texts set off in all directions, perpetually renewed by the flux of an imaginary and bewildering freedom. It is as though the perfect combination of words and sounds blossoms from a single gesture." (Pascal Dusapin)

bibliographie
Pascal Dusapin, *Une Musique en train de se faire* (éd. Le Seuil, coll. *La Librairie du XXIe siècle*, Paris, 2009)
Jacques Amblard, *Pascal Dusapin : l'intonation ou le secret* (éd. Musica Falsa, 2002)

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

La Melancholia (1991)

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
32 minutes

époque :
indéterminée (undetermined)

La Melancholia, operatorio (1991)
livret, en latin, allemand, italien et anglais, réalisé par Pascal Dusapin, sur des textes de Galien, Trithème, Hildegarde, Lionardi Dati, Plotin, Everhard von Wampen, Shakespeare, Homère, Saint–Ambroise, Michèle Scott, Chaucer, Hésiode ainsi que d'anonymes

Commande du Théâtre du Châtelet et du Théâtre royal de la Monnaie

première
17 mars 1992, Paris, Théâtre du Châtelet, Luca Pfaff (dir)

solistes vocaux (vocal soloists)
S, MsZ, CT, T

comédiens *(actors)*
1 récitant
voix parlées enregistrées (disponible en CD)

chœur *(choir)*
ensemble vocal (3S.3A.3T.3B)

orchestres
orchestre: 3(1pte. fl).2(1c.a).2(1cl.b).2(1cbn) — 3.2.2.0 — crd (12.10.10.8.6)
ensemble de chambre : 3 cuivres (1cor, 1trp, 1trb)

en un lieu et à une époque indéterminés
Attribuée à Hippocrate, la théorie des quatre humeurs (la sanguine, la flegmatique, l'anxieuse et la mélancolique) a été, jusqu'au XVIIIe siècle, un des fondements de la médecine naturaliste en Occident. L'humeur mélancolique se caractérisait par un excès d'atrabile (également appelée bile noire) et était réputée rendre triste et chagrin. Magnifiée par les légendaires gravures de Dürer, elle a inspiré à Pascal Dusapin *La Melancholia* qui tient autant de l'opéra que de l'oratorio. Par sa lecture coalescente des grands textes mélancoliques, le compositeur y a inventé un véritable et ardent théâtre des idées où chacune d'elles s'incarne dans un matériau vocal collectif et, à la manière de *Leben des Galilei* de Bertolt Brecht, appelle une urgente représentation scénique.

an undetermined place and time
Attributed to Hippocrates, the theory of the "four humors" (sanguine, phlegmatic, choleric and melancholic) was, until the 18th century, one of the fundamentals of naturalist medicine in the West. The melancholic humor was characterized by an excess of atrabile (also called black bile) and was said to make people despondent. Glorified by Dürer's legendary engravings, it inspired Pascal Dusapin to compose La Melancholia, *which derives as much from opera as from oratorio. Through a close reading of the most famous melancholic texts, the composer invented a passionate theater of ideas, in which every idea comes to life through collective vocal material and is brought quickly to the stage, in the style of* Leben des Galilei *by Bertolt Brecht.*

bibliographie
Pascal Dusapin, *Une Musique en train de se faire* (éd. Le Seuil, coll. La *Librairie du XXIe siècle*, Paris, 2009)
Jacques Amblard, *Pascal Dusapin : l'intonation ou le secret* (éd. Musica Falsa, 2002)

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

Medeamaterial (1991)

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
1 heure

époque : Antiquité & Mythologie
(Antiquity & Mythology)

Medeamaterial, opéra (1991)
livret, en allemand, de Heiner Müller

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

première
11 mars 1992, Bruxelles, Théâtre royal de la Monnaie, Philippe Herreweghe (dir), Jacques Delcuvellerie (mise en scène)

soliste vocal principale *(main vocal soloist)*
Medea (S colorature dramatique)

solistes vocaux secondaires *(secondary vocal soloists)*
S, S, A, CT

chœur *(choir)*
chœur mixte (7S.6A.6T.7B)

ensemble instrumental
0.0.0.0 – 0.0.0.0 — org - clav — cordes (6.5.4.4.2)

dans la Grèce antique
« Dans son *Medeamaterial*, Heiner Müller dévoile le mythe de Médée sous un aspect cruellement moderne. Ce texte est un grondement. Tout y est fureur. Amour et détestation se côtoient et se dévorent dans le même élan ravageur. La Médée d'Heiner Müller est rongée par un total dérèglement du sens commun. Ainsi Médée devient pour moi une figure métaphorique de l'ordre de l'archétype certes, mais complexe et parfaitement inscrite dans le réel du monde. » *(Pascal Dusapin)*

Ancient Greece
"In Medeamaterial*, Heiner Müller unveils the myth of Medea in a cruelly modern form. The text rages with fury. Love mingles with loathing and both feelings destroy each other in a devastating outburst. Müller's Medea is plagued by a total disruption of common sense. For me Medea becomes a metaphorical figure, a kind of archetype, but she is complex and perfectly placed in reality."* (Pascal Dusapin)

bibliographie
Pascal Dusapin, *Une Musique en train de se faire* (éd. Le Seuil, coll. *La Librairie du XXIe siècle*, Paris, 2009)
Jacques Amblard, *Pascal Dusapin : l'intonation ou le secret* (éd. Musica Falsa, 2002)

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

Roméo & Juliette (1985 – 1988)

Dusapin, Pascal (né en 1955)

durée totale de l'œuvre :
1 heure 25 minutes

époque :
indéterminée (undetermined)

Roméo & Juliette, opéra en neuf numéros (1985 - 1988)
livret, en français, de Olivier Cadiot

Commande de l'Institut de France à Bremen, de l'Institut de France à Bonn et de la Fondation Louis Vuitton pour l'opéra et la musique

première
12 juillet 1989, Montpellier / Opéra de Montpellier et Festival de Radio France et Montpellier, Opéra-Comédie de Montpellier, Cyril Diederich (dir), Patrick Guinand (mise en scène)

solistes vocaux principaux *(main vocal soloists)*
Juliette 1 (MzS)
Roméo 1 (Bar-Martin)
Juliette 2 (voix parlée puis S)
Roméo 2 (voix parlée puis Bar-B)
Bill (voix parlée puis B)

solistes vocaux secondaires, en quatuor *(secondary vocal soloists, in quartet)*
(S)
(MsZ)
(CT)
T ou 1Bar-Martin

chœur *(choir)*
chœur mixte (8S.8A.8T.8B)

orchestre
3(1pte.fl). 2(1c.a). 2(1cl.b). 3(1cbn) — 2.2.2.1(1tb.t) — timb — cordes (12.10.8.6.6)

en un lieu indéterminé et à l'entour d'une révolution non précisée
« L'action est découpée en deux. Avant la Révolution et après la Révolution. La Révolution est une pièce orchestrale intercalée entre les deux parties. La première est au futur : que va-t-il se passer ? La deuxième est au présent : il ne s'est rien passé. Chaque partie comprend quatre tableaux qui installent chaque fois un nouveau dispositif sonore. *Roméo & Juliette* est l'histoire d'un projet : comment chanter ensemble d'une même voix, comment se rassembler et s'assembler, comment devenir un vrai duo (d'opéra). Texte & musique, parlé & chanté, Roméo & Juliette. » (Pascal Dusapin)

an undetermined place during an unspecified revolutionary period
"The action is divided into two parts: before and after the revolution. The revolution itself is an orchestral piece inserted between the two parts. The first part concerns the future: what is going to happen? The second part is in the present: nothing happens. Each part is composed of four scenes, each one establishing a new musical atmosphere. Roméo & Juliette *is the story of a project: how to sing with a single voice, how to come together, how to become a real operatic duet. Text and music, spoken and sung, Romeo and Juliet." (Pascal Dusapin)*

bibliographie
Pascal Dusapin, *Une Musique en train de se faire* (éd. Le Seuil, coll. *La Librairie du XXIe siècle*, Paris, 2009)
Jacques Amblard, *Pascal Dusapin : l'intonation ou le secret* (éd. Musica Falsa, 2002)

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

	français	*english*
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	célesta	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 1
Pascal Dusapin
© Marthe Lemelle

page 5
Pascal Dusapin
© Marthe Lemelle

page 9
Penthesilea,
Pascal Dusapin
© Monika Forster
Théâtre de La Monnaie
2015

page 12
Passion, Pascal Dusapin
© Clive Barda
The Anvil
2018

Crédits

Textes : Frank Langlois sauf Macbeth *Underworld* et *Penthesilea* : Eric Denut

Traduction : Léopold Tobisch

Graphisme : Anna Tabachnik

Contacts

Éditions Durand Salabert Eschig
15 rue Soufflot, 75005 Paris

promotion.dse@umusic.com

www.durand-salabert-eschig.com