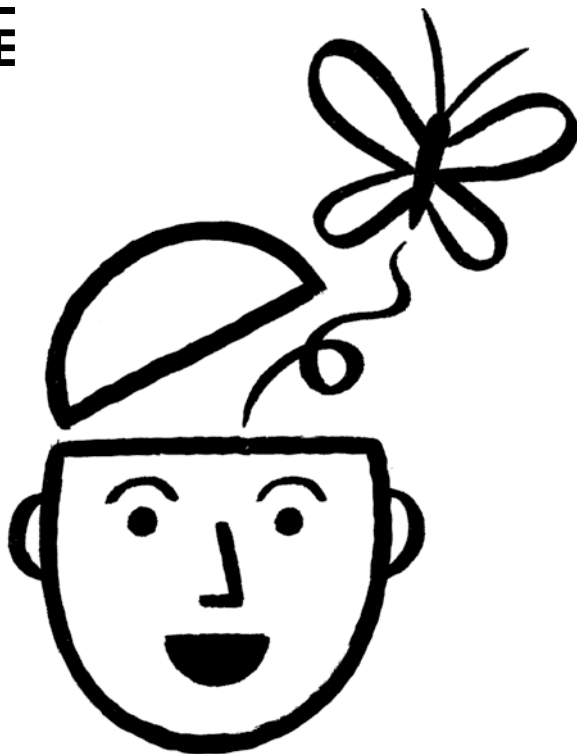

OPÉRA_
_DE_____
____LILLE

Enfance, nature et magie

LES CONCERTS DU MERCREDI ____
____MUSIQUE DE CHAMBRE
7 JUIN 2023 _____

Distribution

Solistes du Balcon

Élise Chauvin *soprano*

Iris Zerdoud *cor de basset*

Claire Luquiens *flûte*

Clara Izambert *harpe*

Alain Muller *piano*

Programme

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

Montag aus Licht (1984-1988) : acte III Evas-Zauber [La Magie d'Eva], scène 1 Botschaft [Message]

1. Eva's Spiegel [Le Miroir d'Eva]
2. Nachricht [Nouvelles]
3. Susani
4. Ave

George Crumb (1929-2022)

Sun and Shadow (Spanish Songbook II)
pour soprano et piano (2009)

1. Lazy River
2. The Fly
3. The Interrupted Concert
4. Dance of the Moon in Santiago
5. Farewell

Federico's Little Songs for Children
pour soprano, flûte et harpe, (1986)

1. La señorita del abanico
2. La tarde
3. Canción cantada
4. Caracola
5. ¡El lagarto está llorando!
6. Cancioncilla sevillana
7. Canción tonta

Présentation

Entre l'œuvre de George Crumb et celle de Federico García Lorca s'est nouée une relation esthétique par l'intimité du texte, qui nous parvient aujourd'hui sous la forme d'un cycle implicite de douze de pièces, composées de 1963 à 2012. Crumb manie le texte de Lorca avec dextérité et procède par montages, collages et références souterraines. « En 1970, après la composition des *Ancient Voices of Children*, j'ai cru avoir épuisé toutes les potentialités de la poésie de Lorca. Cependant, il restait un certain nombre de poèmes que j'espérais traiter un jour musicalement. Parmi eux, les *Canciones para niños* m'ont intrigué, peut-être parce que la nature légère et capricieuse de ces petits poèmes contrastait tellement avec la noirceur des textes précédents. Ainsi, après un hiatus de seize ans, je me suis retrouvé une fois encore immergé dans l'imagerie magique de Lorca. » *Federico's Little Songs for Children* reflète différents aspects du monde imaginaire d'un enfant. Joueurs, songeurs, moqueurs, tristes, capricieux, ces textes révèlent grâce à la musique de Crumb toute leur intensité sonore.

L'Espagne est parfois désignée comme la terre du soleil et de l'ombre. *Sun and Shadow* utilise la traduction anglaise de cinq poèmes, choisis à différents moments de la carrière de Lorca. « Comme précédemment,

j'ai tenté de traduire l'imaginaire de ces textes en un idiome musical d'une même intensité, en déployant le monde sonore de la partie vocale autant qu'instrumentale ». Si sa pièce *Black Angels* était conçue comme une parabole de notre monde contemporain tourmenté dans la perspective de la guerre du Viêt Nam, nous pourrions dire de ces deux pièces qu'elles sont la parabole poétique des mondes magiques qui nous entourent : l'enfance, la nature, les ombres, le soleil, la lune.

La Magie d'Eva est le titre du dernier acte du *Lundi de Lumière*, l'opéra de Stockhausen dédié à Eva, incarnation de multiples divinités féminines, dans une perspective syncrétique. Eva (cor de basset) et son alter-ego, Ave (flûte), se rencontrent, se charment, et exécutent un duo, comme une danse du reflet et de l'altérité. Ave finit par se détourner d'Eva et envoûte ses enfants qui, captivés, se transforment en oiseaux.

Gaspard Kiejman
compagnie Le Balcon

Textes chantés et traductions

Sun and Shadow

George Crumb / Textes de Federico García Lorca (1898-1936)

Lazy River [Corriente Lenta]

Down the river my eyes drift away,
down the river...
Down the river my love drifts away,
down the river...
(My heart goes on counting
how long it's asleep.)
The river is bearing dead leaves,
the river...
(And my heart asks me
can it change places.)

The Fly [Mosca]

zzzzzzzzzzzz

(Buzzing outside
the window.)
I think of people
knocking.
And raise the glass.

zzzzzzzzzzzz

(Buzzing inside
the window.)
I think of people
in chains.
And let it escape.

zzzzzzzzzzzz

Desperate
it knocks again
on the iridescent pane.

Rivière paresseuse

Le long de la rivière mes yeux dérivent,
le long de la rivière...
Le long de la rivière mon amour dérive,
le long de la rivière...
(Mon cœur continue à compter
depuis combien de temps il dort.)
La rivière est chargée de feuilles mortes,
la rivière...
(Et mon cœur me demande
s'il peut changer de place.)

La Mouche

zzzzzzzzzzzz

(Un bourdonnement à l'extérieur
de la fenêtre.)
Je pense aux gens
qui frappent aux portes.
Et je lève la vitre.

zzzzzzzzzzzz

(Un bourdonnement à l'intérieur
de la fenêtre.)
Je pense aux gens
qui sont enchaînés.
Et je la laisse s'échapper.

zzzzzzzzzzzz

Désespérée
elle frappe à nouveau
à la vitre irisée.

zzzzzzzzzzzz

Margarita, your tender
little heart scratches
the polished glass
of my soul.

The Interrupted Concert
[El Concierto Interrumpido]

The frozen sleepy pause
of the pale half moon
has broken the harmony
of the deep night.

The ditches, shrouded in sedge,
protest in silence,
and the frogs, muezins of shadow,
have fallen silent.

In the old village inn
the sad music has ceased,
and the most ancient of stars
has mute its ray.

The wind has come to rest
in dark mountain caves.

zzzzzzzzzzzz

Margarita, ton tendre
petit cœur
gratte au verre poli
de mon âme.

Le Concert interrompu

La pause somnolente et gelée
de la pâle demi-lune
a brisé l'harmonie
de la profonde nuit.

Les fossés, dans leur linceul de laïche,
protestent en silence,
et les grenouilles, muezins de l'ombre,
se sont tues.

À la vieille auberge du village
la musique a cessé,
et la plus ancienne des étoiles
a estompé son rayon.

Le vent est parti se reposer
dans d'obscures grottes montagnardes.

Dance of the Moon in Santiago

[Danza da Lúa en Santiago*]

Behold the gallant, the white cavalier,
oh, look at this wasted body!

It is the moon that dances
in the Courtyard of the Dead!

Oh, look at this wasted body,
blackened with shadows and wolves!

Oh, mother, the moon is dancing
in the Courtyard of the Dead!

Let me perish, let me die in my sleep,
while dreaming of golden flowers.

Oh, mother, the moon is dancing
in the Courtyard of the Dead!

My daughter, oh, the wind of the sky
has made me pale, oh, so pale!

Oh, mother, it's not the wind but the sad moon
in the Courtyard of the Dead!

Who bellows with a ghastly moan
of a great melancholy ox?

Oh, mother, it's the moon, the moon
in the Courtyard of the Dead!

It's the moon, yes, the moon
with its crown of gorse,
that dances and dances
and dances and dances
and dances and dances and dances
in the Courtyard of the Dead!

Danse de la lune à Santiago

Regarde ce galant blanc,
regarde son corps transi !

C'est la lune qui danse
dans la cour des morts.

Regarde son corps transi
noir d'ombres et de loups.

Mère, la lune danse
dans la cour des morts.

Laisse-moi mourir dans mon lit
rêvant de fleurs dorées.

Mère, la lune danse
dans la cour des morts.

Oh, ma fille, par l'air du ciel
je deviens soudain blanche !

Ce n'est pas l'air, c'est la lune triste
dans la cour des morts !

Qui mugit avec cette plainte
d'un immense bœuf mélancolique ?

Mère, c'est la lune, c'est la lune
dans la cour des morts !

Oui, la lune, la lune
couronnée d'ajoncs,
qui danse, danse, danse
dans la cour des morts !

* La version espagnole originale de Lorca utilise le dialecte galicien.

Farewell[Despedida]

If I die,
leave the balcony open.

The little boy is eating oranges.
(From my balcony I can see him.)

If I die,
leave the balcony open!

Adieu

Si je meurs,
laisse le balcon ouvert.

Le petit garçon mange des oranges.
(De mon balcon je le vois.)

Si je meurs,
laisse le balcon ouvert !

Federico's Little Songs for Children

George Crumb / Textes de Federico García Lorca (1898-1936)

La señorita del abanico

La señorita
del abanico,
va por el puente
del fresco río.

Los caballeros
con sus levitas,
miran el puente
sin barandillas.

La señorita
del abanico
y los volantes,
busca marido.

Los caballeros
están casados,
con altas rubias
de idioma blanco.

Los grillos cantan
por el Oeste.
(La señorita,
va por lo verde.)

Los grillos cantan
bajo las flores.
(Los caballeros,
van por el Norte.)

La demoiselle à l'éventail

La demoiselle
à l'éventail
va sur le pont
du frais ruisseau.

Et les messieurs
en redingote
mirent le pont
sans balustrade.

La demoiselle
à l'éventail
et aux volants
cherche un mari.

Mais les messieurs
sont mariés
avec des blondes
au blanc langage.

Les grillons chantent
du côté de l'Ouest.
(La demoiselle
va dans le vert.)

Les grillons chantent
sous les fleurettes.
(Et les messieurs
s'en vont au Nord.)

La tarde

La tarde equivocada
se vistió de frío.

Detrás de los cristales,
turbios, todos los niños,
ven convertirse en pájaros
un árbol amarillo.

La tarde está tendida
a lo largo del río.
Y un rubor de manzana
tiembla en los tejadillos.

Canción cantada

En el gris,
el pájaro Griffón
se vestía de gris.
Y la niña Kikirikí
perdía su blancor
y forma allí.

Para entrar en el gris
me pinté de gris.
¡Y como relumbraba
en el gris!

Caracola

Me han traído una caracola.

Dentro le canta
un mar de mapa.
Mi corazón se llena de agua,
con pececillos
de sombra y plata.

Me han traído una caracola.

Le soir

Par mégarde le soir
s'est habillé de froid.

Derrière les carreaux
brouillés, tous les enfants
voient un bel arbre jaune
se changer en oiseaux.

Le soir s'est allongé
Le long de la rivière.
Et sur les toits frissonne
une rougeur de pomme.

Chanson chantée

Dans le gris
l'oiseau Griffón
a mis son habit gris
et la petite Kikirikí
a perdu son teint blanc
et sa forme aussi.

Pour entrer dans le gris
je me suis peint en gris.
Ah ! comme je luis
dans le gris !

Coquillage

On m'a offert un coquillage.

Il y chante
une mer de mappemonde
et l'eau emplît mon cœur
avec ses petits poissons
d'ombre et d'argent.

On m'a offert un coquillage.

¡El lagarto está llorando!

¡El lagarto está llorando!
¡La lagarta está llorando!

El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.

Han perdido sin querer
su anillo de desposados.

¡Ay, su anillito de plomo,
ay, su anillito plomado!

Un cielo grande y sin gente
Monta en su globo a los pájaros.

El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso.

¡Miradlos qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!

¡Ay, cómo lloran y lloran,
¡ay!, ¡ay!, cómo están llorando!

Le lézard est tout en larmes. . .

Le lézard est tout en larmes !
La lézarde est tout en larmes !

Le lézard et la lézarde
en petits tabliers blancs.

Ils ont perdu par mégarde
leur anneau de mariage.

Hélas, leur anneau de plomb
leur joli anneau de plomb !

Personne dans le grand ciel
où monte un globe d'oiseaux.

Le soleil, gros capitaine,
porte un gilet de satin.

Regardez comme ils sont vieux !
Comme ils sont vieux, les lézards !

Et comme ils pleurent, mon Dieu,
Et comme ils sont tout en larmes !

Cancioncilla sevillana

Amanecía
en el naranjel.
Abejitas de oro
buscaban la miel.

¿Dónde estará
la miel?

Está en la flor azul,
Isabel.
En la flor,
del romero aquel.

(Sillita de oro
para el moro.
Silla de oropel
para su mujer.)

Amanecía
en el naranjel.

Canción tonta

Mamá.
Yo quiero ser de plata.

Hijo,
tendrás mucho frío.

Mamá.
Yo quiero ser de agua.

Hijo,
tendrás mucho frío.

Mamá.
Bórdame en tu almohada.

¡Eso sí!
¡Ahora mismo!

Chanson sévillane

L'aube luisait
sur les orangers.
Des abeilles d'or
recherchaient le miel.

Où peut-il être,
ce miel ?

Il est dans la fleur bleue,
Isabelle.
Dans la fleur,
là-bas de ce romarin.

(Tabouret d'or
pour le Maure,
et de paillettes
pour la mauresque.)

L'aube luisait
sur les orangers.

Chanson bête

Maman,
je voudrais être en argent.

Mon fils,
tu auras bien froid.

Maman,
je voudrais être de l'eau.

Mon fils,
tu n'auras pas chaud.

Maman,
brode-moi sur ton oreiller.

Oui, mon fils,
sans tarder !

Le Balcon

Nommé d'après une pièce de Jean Genet, Le Balcon est fondé en 2008 par un chef d'orchestre (Maxime Pascal), un ingénieur du son (Florent Derex), un pianiste et chef de chant (Alphonse Cemin), et trois compositeurs (Juan Pablo Carreño, Mathieu Costecalde, Pedro Garcia Velasquez).

Le Balcon se métamorphose au gré des projets, des concerts, aussi bien dans l'effectif, dans l'identité visuelle ou scénographique, que dans le rapport à la sonorisation ou à la musique électronique. Le Balcon présente depuis sa création des œuvres issues d'un répertoire balayant toutes les périodes de l'histoire de la musique, avec une prédilection pour les œuvres des XXe et XXIe siècles.

En 2018, Le Balcon démarre la production de *Licht, les Sept Jours de la semaine* de Stockhausen. Chaque automne, l'un des sept opéras de ce grand cycle est révélé au public. Ainsi, *Freitag aus Licht* a été représenté à l'Opéra de Lille en début de saison.

En 2023, Le Balcon présente de nouvelles productions : *L'Opéra de quat'sous* de Weill et Brecht, au Festival d'Aix-en-Provence, avec la troupe de la Comédie-Française dans une mise en scène de Thomas Ostermeier, *Saint François d'Assise* de Messiaen au Festival Enescu de Bucarest dans une version de concert avec vidéo de Nieto, et *Sonntag aus Licht* de Stockhausen à la Philharmonie de Paris, mis en espace par Ted Huffman.

Depuis la saison 2022-23, Le Balcon est en résidence à l'Opéra de Lille.

Le Balcon est soutenu par le ministère de la Culture, la Fondation d'entreprise Société Générale C'est vous l'avenir, la Ville de Paris et la Fondation Singer-Polignac.

L'Opéra de Lille, Théâtre lyrique d'intérêt national, est un établissement public de coopération culturelle financé par :

opera-lille.fr
@operalille

