

LA QUARANTIÈME !
DU **27** NOV. AU **7** DÉC. **2019**

Au Théâtre National de Nice
Samedi 7 décembre à 20h30

LES ROIS MAGES

Opéra de chambre

de **Fabián Panisello**

avec

PluralEnsemble

Fabián Panisello direction

Élodie Tisserand mezzo-soprano

Lope Morales flûte, Antonio Lapaz clarinette, Duncan Gifford piano

Samuel Tirado clavier, Ema Alexeeva violon, Mikolaj Konopelski violoncelle

Livret et mise en scène **Gilles Rico**

Vidéoart **Étienne Guiol – Thomas Ocampo**

Technologie CIRM/Camille Giuglaris, Alexis Baskind, Mónica Gil Giraldo

Electronics technical support : LIEM-CTE

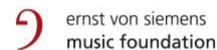
Astronomical adviser : ESO Supernova Planetarium / Mathias Jäger

Commande de la Fondation Ernest von Siemens

Coproduction CIRM / Fundación Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) / Siemens Foundation / Plural Ensemble / Auditorium de Madrid

Soutien de l'INAEM (Instituto Nacional de Las Artes Escénicas y de la Música)

Assistance technique, CTE (Centre de technologie de l'information de l'INAEM)

PluralEnsemble

PluralEnsemble est un ensemble instrumental spécialisé dans la musique des XXe et XXIe siècles, fondé par Fabián Panisello, son directeur titulaire. Il développe chaque année une saison de concerts et de tournées, alternant le répertoire solo le plus exigeant avec des œuvres pour l'ensemble.

Pour la onzième année consécutive, la série de concerts de musique contemporaine de la Fondation BBVA se produit à l'Auditorium national de musique de Madrid et le cycle de solistes de la Fondation BBVA à son siège dans le palais du marquis de Salamanque. Il effectue des tournées nationales et internationales, dans les principaux festivals internationaux spécialisés, tels que Shanghai New Music Week, Sound Ways à St Petersburg, Musica à Strasbourg, Time à Caracas, Présence à Paris, Ars Music à Bruxelles, Festival Manca à Nice, Spaghiomusica à Cagliari, Aspekte à Salzburg, IFCP Mannes à New York, le Festival de musique d'Alicante, la Quinzaine musicale de San Sebastián, le cycle WDR de Cologne, Nous Sons des Auditoriums de Barcelone, le Festival d'Automne de Varsovie, Ultraschall, Konzerthaus à Berlin et Klangspuren Schwaz au Tyrol...

PluralEnsemble collabore avec des artistes tels que Peter Eötvös, Salome Kammer, Hilary Summers, Cristóbal Halffter, Marco Blaauw, Jörg Widmann, Dimitri Vassilakis, Nicholas Isherwood, Alda Caiello, Allison Bell, José Manuel López López, Siegfried Mauser, Jorg Widman, Wolfganghini, Nicolas Altstaedt, Zsolt Nagy, César Camarero, Jon Ketilsson, Pablo Márquez, Charlotte Hellekant, Matthias Pintscher, Hansjorg Schellenberger, Tadeusz Wielecki, Lorraine Vaillancourt, Marco Angius, Natalia Zagorinskaya, Peter Csaba, Johannes Kalitzke, Luis de Pablo.

Il a réalisé de nombreux enregistrements pour diverses stations de radio européennes (WDR, RBB, RNE, RF, ORF, RTBF ou Radio polonaise), ainsi que des enregistrements pour les labels Col legno, Columna Música, Verso, Cervantes et NEOS. (en savoir plus sur pluralensemble.com)

Fabián Panisello, direction

Compositeur et metteur en scène argentino-espagnol, connu internationalement sur la scène musicale contemporaine pour la grande qualité de son travail. Selon Karlheinz Stockhausen : "plein d'idées, intense et plein d'énergie (...) je suis très heureux de voir que l'esprit de Webern continue de vivre de manière transformée". Fabián est le directeur et fondateur du PluralEnsemble.

Il est professeur invité au Département de composition du Conservatoire chinois de Pékin depuis 2018 et sera professeur de composition à l'École supérieure de musique Reina Sofía à partir 2020-2021. Il a été professeur d'analyse de 1996 à 2000 et directeur académique de l'École supérieure de musique Reina Sofía et de l'Institut international de musique de chambre de Madrid de 1996 à 2013, et directeur des mêmes institutions de 2014 à 2019. Il est compositeur résident et professeur de composition dans des master classes de festivals et académies à Graz, Munich, New York, Buenos Aires, Shanghai, Nanning, Bogotá, Mexique, Leuk (Suisse), Jérusalem, Tel Aviv et Budapest.

Formé par Francisco Kröpfl et Julio Viera à Buenos Aires et Boguslaw Schaeffer au Mozarteum de Salzburg (Magister Artium, prix d'excellence 1993), il termine ses études avec Elliott Carter, Franco Donatoni, Brian Ferneyhough, Luis de Pablo et Peter Eötvös. Membre de l'Académie nationale des beaux-arts d'Argentine, il a reçu des prix tels que le "Mozarts Erben" de la ville de Salzburg, le "Würdigungspreis" du ministère autrichien de l'Éducation, des Sciences et de la Culture ou le "Rodolfo Halffter Ibero-American Composition Award" du Mexique.

Ces dernières années, il s'est concentré sur la composition de pièces dramatiques. Son opéra *Le Malentendu*, coproduit par le Théâtre Colón de Buenos Aires, le Festival d'Automne de Varsovie, la Neue Oper Wien, les Théâtres du Canal et le Teatro Real de Madrid, a été créé en 2016. Son nouveau théâtre musical multimédia *Les Rois Mages*, dans une coproduction internationale, a été créé en janvier 2019, il sera représenté lors de la saison 2019-2020 à Berlin, Tel Aviv, Munich, Vienne, Klagenfurt, après sa représentation à Nice (Festival MANCA).

Élodie Tisserand, soprano

Après la création mondiale à l'Auditorium National de Madrid de l'opéra *Les Rois Mages* pour voix seule et quatuor à cordes de Fabián Panisello dont elle est la soprano-récitante, Élodie Tisserand chantera dans *La Cantate du Désir*, mêlant musiques de la tradition judaïque, calligraphie et danse. Elle est interprète de plusieurs créations mondiales : *Meltem* pour 1 voix, 1 danseuse et musique électronique composée par Patrick Marcland, sur une chorégraphie de Laurence Marthouret et de *Le Golem* de Bertrand Heidelein (composition et informatique musicale) avec Frank Lalou (calligraphe). Un enregistrement d'une œuvre de François Paris *Sisco Trio* sort en 2019 dans un disque monographique du Compositeur. Dans le répertoire classique, elle interprète le rôle de Cendrillon dans l'opéra de J. Massenet (adaptation jeune public, Opéra orchestre de Montpellier, Centre Dramatique National de Montpellier), celui de Cherubino des *Noces de Figaro* de Mozart, Metella de *La Vie Parisienne* de J. Offenbach et *La Voix Humaine* de F. Poulenc. Elle est régulièrement invitée à chanter en concert dans des lieux de prestige (Palais Lascaris de Nice, Betramka de Prague). Après des débuts comme comédienne au théâtre, Élodie Tisserand s'oriente vers la musique. La chanson française tout d'abord : elle est invitée en première partie du récital d'Anna Prucnal *Vent d'Est* au théâtre

Déjazet puis par Anne Sylvestre au Sentier des Halles. Elle chante plus de 100 fois le rôle de Polly dans *l'Opéra de Quat'Sous* de B. Brecht (mise en Scène de J.-Claude Fall). Puis, elle rencontre Peter Elkus qui devient son professeur de chant lyrique. Artiste pluridisciplinaire, musicienne-interprète-autodidacte, elle a été formée au Conservatoire National de Montpellier en Art Dramatique.

Les Rois Mages est une pièce de théâtre musical multimédia qui s'inspire de deux livres de Michel Tournier *Gaspard, Melchior & Balthazar* et *Les Rois Mages*. Gilles Rico réécrit l'histoire des Trois Sages et jette un pont entre l'altérité lointaine des temps bibliques et notre monde contemporain en soulignant sa dimension profondément humaine. La vidéo, élément principal de la mise en scène, est tantôt narrative, sur l'origine et l'histoire des personnages, tantôt contemplative au travers d'images de galaxies, étoiles, *novae* et *supernovae*, sélectionnées dans la série de Hubble (en collaboration avec le département d'astrophysique de l'ESO Supernova Planetarium).

Synopsis

Gaspard, Melchior & Balthazar est le sixième roman de Michel Tournier, qu'il a ensuite réécrite et adaptée pour un public plus jeune, sous le titre *Les Rois Mages*. Les deux romans occupent une place particulière dans sa production. Basé sur la réécriture et la recontextualisation de l'histoire chrétienne mythique des Trois Rois Mages, ils comblent le fossé entre la lointaine altérité des temps bibliques mythiques et notre monde contemporain en soulignant la dimension profondément humaine et en superposant des éléments historiquement exacts à ce qui peut être décrit comme une forme de réalisme magique, ouvrant une fenêtre sur un monde antique imaginaire.

Le roman est composé de plusieurs courts épisodes décrivant le parcours personnel de chaque roi. Par des répétitions, l'ajout progressif d'informations et la retranscription du même événement, mais sous des angles différents, Tournier établit de solides liens intertextuels entre les différents épisodes du roman, tissant un réseau complexe de récits et de symboles. Cela convient parfaitement à une adaptation pour un livret de théâtre musical. Le livret suit la structure du roman de Tournier. Racontant les histoires personnelles de Gaspard, Balthazar et Melchior, leur rencontre avec le roi Hérode, l'histoire de Taor, le quatrième homme sage qui est arrivé en retard à la Nativité, mais qui reconstitue le sacrifice du Christ et l'histoire de l'âne et le bœuf, au point de vue surprenant. Dans le livret, un narrateur relie les différents épisodes de l'histoire, nous permettant de jouer avec la temporalité du récit, en créant des coupures, des défaillances, des avances rapides et des retours en arrière. Le narrateur prend parfois le rôle d'un des personnages, parfois se place en dehors de l'action, comme un conteur.

Le temps de la littérature n'est pas celui de la musique. Le livret propose donc une réduction et une réécriture très précises du texte de Tournier. Il se concentre sur les événements les plus importants de chaque histoire et laisse de côté la profusion de détails historiques et descriptifs afin de maintenir un sens soutenu de la progression et du drame. En même temps, l'arrangement musical permet aux digressions lyriques de s'écarter du texte original. Reprenant l'approche pédagogique et didactique de Tournier en littérature, le livret utilise un vocabulaire simple mais riche, parfaitement adapté à un public plus jeune.

Gaspard est le roi noir du sud du royaume de Meroé. Dans un marché aux esclaves, il découvre une blonde pâle de Phénicie, Bilitine, et son supposé frère. Il tombe follement amoureux de la fille. Bilitine l'enlace avec son chant. Sa blancheur devient son obsession, au point qu'il devient honteux de la couleur de sa peau. Il se rend vite compte que Bilitine le manipule et que son frère est en fait son amant. Son cœur est brisé et il tombe en dépression jusqu'au moment où il voit, dans l'image astrale de Bilitine, la comète. Il se lance alors dans un voyage pour découvrir le sens de sa vie et apprendre à s'aimer tel qu'il est.

En route, Gaspard rencontre un autre roi, le vieux Balthazar, venu de l'Est. Balthazar passa sa vie à être obsédé par la beauté et l'art. Élevé dans une société iconoclaste où la religion interdit toute forme de représentation, il découvre les images et l'art à travers la nature. Enfant, il suit un papillon portant une belle image gravée sur les ailes. Il découvre la ferme aux papillons de Maalek qui lui donne un papillon avec son propre portrait dessiné sur ses ailes. L'image est détruite par certains fanatiques de la cour, ce qui déclenche la vie nomade de Balthazar. Il parcourt le monde antique pour collectionner statues, peintures et mosaïques. À la fin de sa vie, il ouvre son éphémère Balthazareum, un musée où il expose ses œuvres d'art, qui subissent le même sort que le papillon de son enfance. La destruction du Balthazareum et l'apparition opportune de la comète sont le point de départ du voyage de Balthazar, à la découverte du véritable sens de la vie et de la véritable nature de l'art.

Alors qu'ils arrivent à Jérusalem pour être reçus par le roi Hérode, le jeune roi Melchior rejoint la suite des deux rois. C'est un prince, mais pauvre. Il a tout perdu, sa position, son pouvoir et sa richesse, contraint de fuir après un coup d'État fomenté par son oncle. Son histoire est celle d'une fuite et d'un exil perpétuels. À travers son parcours, Melchior découvrira que le véritable pouvoir ne réside pas entre les mains d'un seul individu et de son pouvoir politique hiérarchique, mais dans quelque chose de bien plus grand, de plus spirituel.

Puis les trois rois rencontrent Hérode qui les invite à un somptueux banquet où sont exposées la splendeur et la décadence de sa cour. Hérode le Grand apparaît comme l'antithèse des trois rois, un dirigeant despotique, à la limite de la sénilité, irascible et inconstant, cultivant une cruauté impitoyable. Pourtant, son omnipotence et son effroyable réputation cachent un homme solitaire, plein de regrets des trahisons des membres de sa famille qu'il a dû endurer, dans l'impossibilité de trouver tout amour ou réconfort. Il envoie les trois rois sur la route, à la recherche du bébé de la prophétie dont le destin extraordinaire a été annoncé dans les cieux par l'avènement de la comète.

Après avoir suivi la comète à Bethléem, les Trois Sages rencontrent dans une humble étable le prophète enfant qui les éclaire sur le sens de leur vie. Au lieu de retourner à Jérusalem informer Hérode de la naissance de Jésus, ils commencent leur voyage de retour. Ils rencontrent un autre jeune roi, originaire du lointain royaume de Mangalore, Taor, qui a suivi les traces de la comète à la recherche d'un "confiseur divin". Élevé dans le confort et le luxe de son palais, Taor a passé sa jeunesse protégé par sa mère, perfectionnant le très aristocratique art de ne rien faire. Sa seule passion était la nourriture. Un jour, il reçut un *rabat lokum* à la pistache, la chose la plus exquise qu'il ait jamais goûtée. Après avoir rassemblé une suite luxueuse et opulente, il entreprend un voyage pour découvrir la recette de ce délice. Son voyage le mène à Bethléem, mais un jour après la Nativité, il est témoin du massacre des Innocents, qui lui ouvre les yeux. Il abandonne progressivement tous les aspects matériels et superficiels de sa vie. Il poursuit son voyage vers le désert de sel de Gomorra, et renonce à sa royauté mais aussi à sa liberté. Ayant assisté au procès d'un pauvre marchand et de sa famille, il propose de payer sa dette. Mais sans argent, Taor décide avec une grande naïveté de prendre la place du marchand dans les mines de sel. Se sacrifiant, le roi des douceurs passe trente-trois ans dans une mine de sel. Le gros roi devient un mendiant maigre. Un confrère lui parle d'un prédicateur entendu près de Tibériade qui présente les traits du "divin confiseur" qu'il a raté à Bethléem. Taor suit les traces de cet homme jusqu'à la maison de Joseph d'Arimatee. Une fois encore, il arrive en retard et trouve sur la table du pain sans levain et une tasse de vin à moitié vide. Taor comprend enfin ce que signifiait le sacrifice de sa vie pour le plus grand bien.

L'un des aspects essentiels de l'approche littéraire de Tournier est la manière dont il intègre des thèmes et des questions philosophiques et existentiels profonds au cœur même du conte traditionnel. Le rôle joué par la comète dans le roman est important, car c'est l'événement cosmologique déclencheur, qui relie toutes les histoires, et influence le cours de chaque récit, initiant le voyage et la quête de chaque personnage, subissant un processus de désincarnation et de renoncement à soi pour découvrir le véritable sens de leur vie.

Gaspar quitte son palais à cause de l'amour d'une femme qui le rejette et le trahit. Il pense que cela est dû à la couleur de sa peau. À la fin de son parcours, il découvre un amour authentique en acceptant son identité et en renonçant au narcissisme en faveur d'un amour respectueux et réciproque. Balthazar s'en va à cause de son adoration pour l'art, mais il découvre que le véritable art réside dans la simplicité des interactions et des relations humaines. Melchior s'en va parce qu'il a perdu son pouvoir. En rencontrant Hérode, le roi impitoyable, il réalise que le véritable pouvoir est de nature spirituelle. Il découvre que la faiblesse et le pardon sont ce qui unit les communautés et que l'égalité est le seul agenda politique possible. L'histoire de l'enfant-prince Taor reprend et conclut tous les éléments développés dans les histoires précédentes. C'est une quête initiatique. Taor quitte son royaume pour trouver la recette d'un bonbon. Il quitte le doux monde de son enfance pour découvrir la cruauté aigre de la vie. Il entre dans l'âge adulte par son propre sacrifice. Il découvre l'empathie, l'amour, le renoncement au pouvoir et la simplicité des relations humaines. Il abandonne les aspects matériels de sa vie pour trouver une signification spirituelle plus profonde. Son sacrifice devient un moyen de transformation de soi, une sublimation du désir à travers un idéal spirituel et une réconciliation du corps et de l'âme.

Vos prochains rdv avec le CIRM...

#RemixTaCulture & Festival Crossover investissent le MAMAC le 13 décembre. **Romina Romay** doctorante CIRM / UCA en composition musicale, proposera une sonorisation originale en temps réel des "changements climatiques de la Terre", inspirée par l'œuvre graphique FAX de Lars Fredrikson sur fond de carte météorologique.

Le 13 décembre, mais cette fois à Amsterdam, aura lieu une nouvelle représentation de **Harriet**, l'opéra d'Hilda Parades dont le CIRM est co-producteur et qui vient de remporter le Prix "Ivors Composer Awards" (ex British Composers Awards) !

Le CIRM participe à la 16e **Semaine du Son**, qui se déroulera **du 21 janvier au 3 février 2020**, et propose une découverte du Centre National de Création Musicale pour "Une écologie du son" sous l'angle de la recherche, de la diffusion, de la production et de la formation avec ses acteurs : compositeur, ingénieur du son, réalisateur en informatique musicale, doctorant en composition musicale...