

MONOLOGUE OPÉRATIQUE POUR SOPRANO

ANTIGONE IN THE DARK

JEUDI 27 AVRIL 2023 20H / NAMUR **CONCERT HALL**
DURÉE DU SPECTACLE 55 MINUTES SANS ENTRACTE

SOPRANO Rita Matos Alves
LIBRETTISTE Lorenzo Caròla
MISE EN SCÈNE Mathieu Collard
ANIMATION François d'Alcama
COSTUMES Rose Alenne
CHORÉGRAPHIE Manuela Rastaldi

ENSEMBLE FRACTALES :

FLÛTES Renata Kambarova, CLARINETTES Benjamin Maneyrol, PIANO Gian Ponte
VIOLON/ALTO Marion Borgel VIOLONCELLE Diego Coutinho

COMPOSITION ET DIRECTION Stéphane Orlando

Un production Asbl Les Sons des Cinés
Avec l'aide d'Eroïca Productions et du Cav&ma

LE SOIR

Boukè

Interparking

berhin

na!

pôle musical
de Namur

« WHERE WERE YOU CREON? ».

Ce cri déchirant d'Antigone, adressé au Roi Créon peu avant de finir sa vie emmurée dans une caverne, résonne toujours en écho aujourd'hui. Où était-il ? Où était l'Autorité quand les jeunes frères d'Antigone se sont entretués ? Pourquoi ne pas avoir tenté de désamorcer le conflit, favoriser la prévention à la répression, voire la réconciliation ?

CONTEXTE

A Thèbes, deux frères se disputent le pouvoir et s'entretuent. Le nouveau Roi, Créon, oncle maternel des deux fratricides, déclare :

« Étéocle, mort en servant son pays, sera enseveli avec tous les honneurs. Mais son frère Polynice, le banni qui n'est revenu que pour livrer aux flammes sa patrie et ses dieux, défense publique est faite aux citoyens de l'honorer d'un tombeau, de le pleurer... Que son corps gise, privé de sépulture, proie des oiseaux et des chiens, objet d'opprobre. »

Après avoir bravé l'édit de Créon, Antigone est condamnée à être emmurée vivante malgré ses fiançailles avec Hémon, le fils du Roi.

SYNOPSIS

Poussée dans le dos, Antigone entre sur la scène vide qui représente une caverne obscure, celle qui lui servira de sépulture. Elle salue son frère Polynice à qui elle a offert les rites funèbres traditionnels afin de lui permettre d'accéder à l'au-delà. Par son action, elle s'est positionnée en hors-la-loi, car elle désobéissait à l'édit du Roi Créon qui voulait condamner Polynice à un errement éternel.

Antigone accuse Créon d'avoir causé la mort de ses frères car il était en mesure de tout éviter. Une berceuse funèbre guidera Antigone entre nostalgie, colère et désespoir. Avant de mourir, elle avertit Créon que beaucoup d'autres le défieront à l'avenir et oseront s'ériger contre les injustices causées par le pouvoir :

« YOU WON'T SEE ME ANYMORE, BUT MANY ARE COMING NOW, LIKE ME ! ».

BIOGRAPHIES

STÉPHANE ORLANDO
COMPOSITEUR ET DIRECTEUR MUSICAL

Lauréat du prix SABAM for culture pour la musique contemporaine en 2020, le compositeur Stéphane Orlando collabore régulièrement avec plusieurs musiciens, ensembles et orchestres, pour des concerts, films, opéras et spectacles. En 2022, il devient compositeur en résidence à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

Depuis 2001, en tant que pianiste-improvisateur pour la Cinémathèque royale de Belgique (Cinamatek), Stéphane Orlando a assuré l'accompagnement de plus de 500 films muets. Il a ainsi pu expérimenter les principes importants de la création sonore pour l'image, répondant aux besoins dramaturgiques de films pouvant durer parfois plus de trois heures.

Aujourd'hui, il compose et dirige sa musique pour des longs et courts métrages de fiction ou des documentaires, seul, avec ses ressources en informatique musicale, ou avec l'OST Ensemble, un regroupement d'ensembles belges dédiés à la musique de film.

Stéphane Orlando puise son inspiration dans la musique classique, le jazz, la musique traditionnelle et électronique, et il cherche à utiliser toutes les possibilités expressives des instruments dans des orchestrations raffinées.

Il aime aussi bien composer pour un seul instrument ou en musique de chambre, avec ou sans électronique, que pour les orchestres les plus variés, mais il aime surtout placer sa musique dans un riche contexte narratif avec une forte sensibilité pour les images, les mots et les mouvements

LORENZO CARÒLA
AUTEUR, ACTEUR ET CHANTEUR

Né à Naples d'un père italien et d'une mère belge, Lorenzo Caròla passe son enfance à voyager avec ses parents. Il a

étudié le Chant aux Conservatoires de Mons et de Maastricht et à l'Opéra Studio de La Monnaie, et a suivi un troisième cycle à la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Il a ensuite poursuivi durant près de trente ans une carrière internationale de soliste lyrique.

En 2014 il a pris la direction du Forum des Compositeurs ainsi que du Festival LOOP, deux institutions vouées à la promotion de la musique contemporaine en Communauté Française de Belgique.

Il a écrit, produit et dirigé la fiction radiophonique *Olimo ou les scrutateurs de déserts* (Première RTBF et éditions Lansman), et publié le recueil de poésies en italien *Il Crepuscolo delle Comparses*. Il a aussi adapté du Néerlandais en Français les spectacles pour la jeunesse de la dramaturge Judith Vindevogel *La Princesse Turandot* (YAMA AWARD 2014) et *Fidelio* pour la Compagnie de Théâtre Musical Walpurgis.

Son premier roman, *Le dieu des pierres*, est paru aux Éditions Traverse en février 2018.

Toujours en 2018, il a écrit l'opéra *Antigone in the dark* pour soprano et cinq instruments ainsi que le conte musical *Le froissement du brouillard* en 2019 en collaboration avec le compositeur Stéphane Orlando.

MATTHIEU COLLARD METTEUR EN SCÈNE

Licencié en Histoire et en Arts du Spectacle. Co-fondateur de l'isolat asbl et du Mad Cat Studio il est aussi actif dans les compagnies Victor B, Théâtre des Zygomars et Think*Rabbit production.

Fondamentalement attiré par l'éclectisme, son parcours l'a vu metteur en scène, auteur, consultant en histoire contemporaine, pédagogue, producteur de film d'animation, directeur artistique, concepteur ou programmateur pour des festivals.

Parmi plus de 100 projets auxquels il a prêté une part active, ses principales réalisations sont : *Hiéris* (2004), *Le royal Standard de Liège, au cœur d'une histoire* (2006) *NA-MUR* (2009), *J'ai rencontré un héros* (2012), *Asile(s) : des ombres à la lumière* (2014), *Princesse Belgique* (2016), *Léopold, roi des Belges* (2018), *Antigone in the Dark* (2019), *Le froissement du brouillard* (2019)

MANUELA RASTALDI CHORÉGRAPHE

Manuela Rastaldi est une danseuse, chorégraphe et pédagogue italienne. Elle complète ses études en Belgique à l'occasion de l'ouverture de l'école **PARTS**.

Après des collaborations diverses avec des chorégraphes émergents (Tom Pliske, David Jourdan, Riina Saastamoinen), elle est interprète pour la compagnie Michele Anne De Mey (*Katamenia* et le film *21 études a danser*).

Soucieuse de développer son propre travail, elle fonde le projet **Ennesima**. Ses activités l'ont menée sur les plus importantes scènes internationales avec pièces scéniques, installations et interventions en sites particuliers.

Depuis plusieurs années, elle collabore régulièrement avec Thierry De Mey sur les projets de film/installation : *Deep in the Woods*, *Rémanences*. Elle signe notamment la chorégraphie de *Le vie di Gibellina*.

Elle assume également des fonctions de répétitrice, d'assistante artistique transdisciplinaire (festival films de danse, projets musicaux, etc.) et de soutien pédagogique (Conservatoire de Danse d'Anvers/Artesis, ateliers enfants, etc.).

Elle intervient régulièrement auprès des personnes âgées atteintes d'Alzheimer pour apporter soutien et activités créatives.

Depuis septembre 2017, elle fait partie du Collectif *Kiss and Cry* sur la pièce *Cold Blood* de Michele Anne De Mey et Jaco Vandormael (nombreuses tournées nationales et internationales)

RITA MATOS ALVES

Née à Lisbonne, Rita Matos Alves vit à Bruxelles, où elle a étudié au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Elle s'est perfectionnée par la suite en France, en Allemagne et en Italie.

Lauréate de plusieurs concours internationaux, sa carrière l'a conduite à se produire en Italie, en France, au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, au Pays-Bas, en Belgique et au Portugal.

Vibrante interprète des rôles mozartiens, elle a incarné La Contessa d'Almaviva et Susanna dans *Le Nozze di Figaro*, Zerlina dans Don Giovanni, et Pamina dans Die Zauberflöte. Par ailleurs, elle a interprété notamment *The Strawberry seller* dans *Death in Venice* de Britten à La Monnaie, et Elena dans *Parid ed Elena* de Gluck à l'Opéra Royal de Wallonie.

Active dans la création musicale contemporaine, Rita a notamment créé le rôle de *The Little Cloud* dans *The Book of Thel* de Piers Maxim à La Monnaie et récemment le rôle d'Antigone dans *Antigone in the Dark* de Stéphane Orlando.

En concert, Rita s'est produite dans de nombreux festivals en Belgique, Italie, France... et multiples salles de concerts, dont Bozar, le Concertgebouw d'Amsterdam, l'Auditorium de Zaragoza...

ENSEMBLE FRACTALES

Les musiciens de l'ensemble Fractales sont réunis par leur passion commune pour les musiques d'aujourd'hui. C'est autour de cet amour qu'ils ont décidé, depuis leur création en 2012, d'explorer les différents courants qui constituent la nouvelle scène musicale.

Fractales interprète les œuvres des compositeurs du XXe et XXIe siècle et compte déjà dans son répertoire plus d'une centaine de nouvelles pièces qui lui ont été dédiées. L'ensemble s'est spécialisé dans la musique de chambre, jouant principalement sans direction, recherchant la fusion des timbres et des gestes pour une expérience musicale coalescente.

Soucieux de dépasser la forme traditionnelle du concert pour l'inscrire aux goûts de son temps, Fractales expérimente

la multidisciplinarité et tente de faire de chacune de ses apparitions publiques une expérience unique pour l'audience. Soutien de la jeune génération, l'ensemble a lancé un programme intitulé BE connect qui recouvre une résidence de création estivale, un programme de masterclasses auprès des conservatoires européens et une nouvelle série de concerts en Belgique.

Fractales a été invité dans de nombreux festivals parmi lesquels on peut citer, la Biennale de Venise, les festival Afekt, DeciBels, DME, ReMusik, Nuova Consonanza, ArsMusica et Loop et s'est produit dans de nombreux pays (Italie, France, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Estonie, Lettonie, Russie, Suisse).

La musique de Fractales a été diffusée sur de très nombreuses radios et ses enregistrements sont sortis chez les label Cypres, Neos, Soond, Emic et Stradivarius.

Fractales a reçu deux fois le prix d'interprétation «Just Composed !» de l'Université de musique de Vienne, a remporté le concours de musique de chambre Wilhelm Twee (Pays-Bas) ainsi que la bourse de la fondation Vocatio, et a été sélectionné pour le festival ProPulse 2018.

ENSEMBLEFRACTALES.COM

LIVRET

Let me go!
I shall proceed to my grave alone,
with dignity.
After all, I am Antigone. A princess.
A would-be queen.

So, this is it. My last abode.
Reward for my obedience to sacred laws.
Oh, brother mine! Polynices. I've done my duty.
I shall see you again.
Philê to you!

I can see them in the dark.
I can hear them in the silence,
Yapping like young, wounded puppies.
I'm not afraid of dying...
But their white armour shines,
I can see it in the dark.
They were kids, Creon! Playing war!
Both fighting for the same city!
Both entitled to the throne
Eteocles was stronger, but Polynices was faster.
The sparks of daggers in the air,
the thud of clashing shields...
Why did you let them?
They were going to rise again.
Of course, they were!
Oh Oh Bro Brother I've done my duty. Oh Oh Bro Brother
Nani, brother mine, nani nani, brother mine, nani
Why did you let them... ?

They'd live to fight another day,
just like they always did.
Crying and laughing!
Running to Mother Jocasta
with every little bruise.
Why did you let them?

(ARIA)

I tried, oh I tried, I tried!
But the scanty means
of sisterly love
Were no match for their rage
bred by blind jealousy:
The elder of Oedipus sons,
surpassed by his younger brother.

You, mother, on the other hand!
could have turned venom into love
My brothers and their silly games

I tried, oh I tried, I tried!
But the scanty means
of sisterly love
Were no match for the drive
of an ambitious prince
The elder of Oedipus sons,
demeaned by his younger brother

*Laissez-moi !
Laissez-moi aller seule
vers mon tombeau,
avec dignité.
Après tout, je suis Antigone.
Une princesse.
Presque une reine.*

*Voici donc ma dernière demeure.
Le prix de mon obéissance
aux lois sacrées.
Ô mon frère !
Polynice.
J'ai fait mon devoir.
Je te reverrai.
Salut à toi, être aimé!*

*Je les vois dans l'obscurité.
Je les perçois dans le silence,
gémissant comme des chiots blessés.
Je n'ai pas peur de mourir,
mais l'éclat de leur armure blanche
rayonne.
Des enfants, Créon ! Jouant à la guerre !
Se disputant la même ville !
Le même trône.
Eteocle était le plus fort,
Polynice le plus rapide.
Etincelles des dagues dans les airs,
bruit sourd des boucliers.
Pourquoi les laisser faire?
Ils devaient se relever.
Ô frère, j'ai fait mon devoir.
Nani, mon frère, nani.
Pourquoi les as-tu laissés faire?*

*Ils devaient vivre et se battre,
encore et encore,
comme ils l'ont toujours fait.
Du rire aux larmes,
courir dans les jupes de Jocaste
à chaque petit bobo.
Pourquoi les as-tu laissés?*

(ARIA)

*J'ai essayé, oh j'ai essayé !
Mais les moyens dérisoires de l'amour d'une sœur
n'ont pas eu raison de leur rage
nourrie de jalousie aveugle :
L'aîné des fils d'Œdipe,
surpassé par son jeune frère.*

*Toi, mère, par contre,
aurais pu transformer le venin en amour.
Mes frères et leurs sottises!*

*J'ai essayé, oh j'ai essayé !
Mais les moyens dérisoires de l'amour d'une sœur
ne pouvaient rien face à l'obstination d'un prince
ambitieux :
L'aîné des fils d'Œdipe,
rabaissé par son jeune frère.*

You, father, on the other hand!
Fostering wisdom not for them
My brothers and their restless youth

I tried, oh I tried, I tried!
But the scanty means
of sisterly love
Were no match for the pride
of a young wounded king
The elder of Oedipus sons,
betrayed by his young brother.
You Uncle, on the other hand!
had authority to save both,
My brothers poor bodies and souls

Eteo's dagger in Poly's belly.
Belly hurts. Poor belly bleeds.
Poly rants and squeals like a piglet...
Blood from his mouth and mouth kissing dust.
But Eteocles was always a braggart.
He cheers to his people, to his brother's death.
I stumble, raving down the hill
to see Polynices' last stroke cleave his back.

As I knelt in their blood
—my blood! —
to hold their warm bodies,
Polynices died first.

(ARIA)

I swear,
I saw Eteocles reach out
to ruffle his brother's hair,
with a last gentle smile.
(with a low, dark voice)
You couldn't see it from afar.
Where were you, Creon?
Busy wiping blood from the throne of Thebes?
Your throne now!
Your city,
your law.

One
a hero
the other
a rogue.
One led to the gods,
one fed to the dogs.
Who are you to decide?

Ruling is
Order
Paradigms
Heroes
So you tell me

You made your choice
For the good of the city
But such choices
Can only bequeath misery to your people
For what murderer can be hailed as a hero
over another murderer, without fathering more deaths?
So long as monarchs favour brutality over compassion

*Toi, père, par contre,
pourquoi les priver de ta sagesse?
Mes frères et leur jeunesse inquiète.*

*J'ai essayé, oh j'ai essayé !
Mais les moyens dérisoires de l'amour d'une sœur
n'étaient pas à la hauteur de la fierté
d'un jeune roi blessé :
L'aîné des fils d'Œdipe,
Dépossédé par son jeune frère.
Toi, mon oncle, par contre,
avais l'autorité de sauver les deux.
Le corps et l'âme de mes pauvres frères*

*Le poignard d'Étéocle
dans le ventre de Polynice.
Ventre fait mal. Petit ventre qui saigne.
Polynice couine comme un goret...
Sa bouche en sang
embrasse la poussière.
Étéocle fanfaronne,
acclamé par son peuple
pour la mort de son frère.
Je dévale la colline
pour voir l'épée de Polynice
lui fendre le dos.*

*Agenouillée dans leur sang
— mon sang ! —
j'enlace leurs corps chauds.
Polynice meurt le premier.*

(ARIA)

*Je jure avoir vu Étéocle
tendre la main,
ébouriffer les cheveux de son frère,
Je jure avoir vu Étéocle
sourire tendrement.*

*Tu ne pouvais pas le voir de loin.
Où étais-tu, Créon ?
Occupé à essuyer le sang du trône ?
Ton trône ! Ta ville ! Ta loi !*

*L'un un héros,
l'autre un voyou.
L'un aux côtés des dieux,
l'autre en pâture aux chiens.
Qui es-tu pour décider ?*

*Tu m'as toujours dit que gouverner
ce sont
l'ordre
les paradigmes
les Héros*

*Tu as fait tes choix pour le bien de la Ville.
Mais de tels choix ne peuvent que léguer misère à ton
peuple. Car quel meurtrier peut-il être salué comme
un héros aux dépens d'un autre meurtrier, sans
engendrer plus de morts ?
Tant que les monarques préféreront la brutalité à la
compassion,*

heroes will be murderers.

Both friend and foe
must lie in earth.
I had to bury both.
Thus, command the gods:
No shade of my blood
shall wander above.
My blood... My blood... My blood...

Oh!
my own pretty shadow... fading away

No bride in the nave
No bat in the cave
Haemon, my love.

No bride in the nave
No bat in the cave
I shall bear no child for you.

No bride in the nave
No bat in the cave
No more fare for revenge
No more grist for the mill

No bride in the nave
No bat in the cave
Such is woman's might

Look at that wall! Nearly done.
Your wall, Creon. What fine masonry!
Four more stones, I would guess.
You should have killed me.
Your niece, Creon. Fa-mi-ly.

(LULLABY)

Nani, brother mine, nani
Neither rose nor lily for thee
But rosemary,
Thyme and sage
From the fields of rage
From the fields of sorrows
Where death neatly furrows.
A handful of dust,
The ointment of my tears,
And a mere stone in your mouth.
But all blessed with so much love.
Nani, nani

Look at me! Look at me! Look at me now!
You won't see me again, but many like me are coming,
for life is darkness...
Death... is light.

Dark.

les héros seront des meurtriers.

*Ami comme ennemi
doivent reposer en paix.
J'ai dû enterrer les deux.
Ainsi l'ordonnent les dieux.
Que nulle ombre de mon sang n'erre ici-bas.
Mon sang... Mon sang... Mon sang...*

*Oh !
mon ombre si jolie qui s'efface.*

*Pas de mariée dans la nef,
Pas de polichinelle dans le tiroir.
Haemon, mon amour.*

*Pas de mariée dans la nef,
Pas de polichinelle dans le tiroir.
Je ne porterai pas ton enfant.*

*Pas de mariée dans la nef,
Pas de polichinelle dans le tiroir.
Plus de fourrage pour la vengeance.
Plus de grain au moulin.*

*Pas de mariée dans la nef,
Pas de polichinelle dans le tiroir.
Telle est le pouvoir d'une femme !*

*Regardez-moi ce mur !
Presque fini.
Encore quatre pierres, je suppose.
Quelle remarquable maçonnerie !
Juste pour moi.
Ta nièce, Créon. Ta famille.*

(BERCEUSE)

*Repose frère.
Ni la rose, ni le lys pour toi,
mais le romarin,
le thym et la sauge
des champs de rage...
des champs de douleur.
Là où sillonne la mort.
Une poignée de poussière,
l'onction de mes larmes,
un simple cailloux dans ta bouche.
Mais le tout béni par tant d'amour.
Nani, nani.*

*Regarde-moi ! Créon !
Tu ne me reverras plus,
mais bien d'autres,
comme moi,
suivront.
Car la vie n'est que ténèbres....
la mort est lumière.*

Noir.