

OPÉRA
— DE —
— LILLE —
1923-2023 100

Dracula *ou la musique troue le ciel*

CONCERT _____

_____ PIERRE HENRY

19 ET 20 JAN. 2024 _____

_____ *Compagnie Le Balcon*

Carte blanche à Jacques _____

en collaboration avec L'Aéronef

Qu'obtient-on quand les musiciens
du Balcon revisitent Pierre Henry,
qui lui-même revisite Wagner ?
Un moment musical électrique,
bombardé de soupirs et d'incendies,
de fureurs et de voluptés,
justement placé sous le signe du
plus célèbre des vampires...

Sommaire

Générique

4

Présentation

5

Informations pratiques

6

Repères biographiques

7

À propos de L'Aéronef

10

Coup d'œil sur la saison 2023-24

11

Contacts presse

12

Mécènes et partenaires

13

Générique

Dracula, ou la musique troue le ciel

Libre adaptation de l'œuvre de **Pierre Henry** (1927-2017) pour orchestre sonorisé et orchestre de haut-parleurs, par **Othman Louati** et **Augustin Muller**
Création en 2017 à Paris

Direction musicale **Maxime Pascal**
Projection sonore **Florent Derex**
Réalisation informatique musicale
Augustin Muller

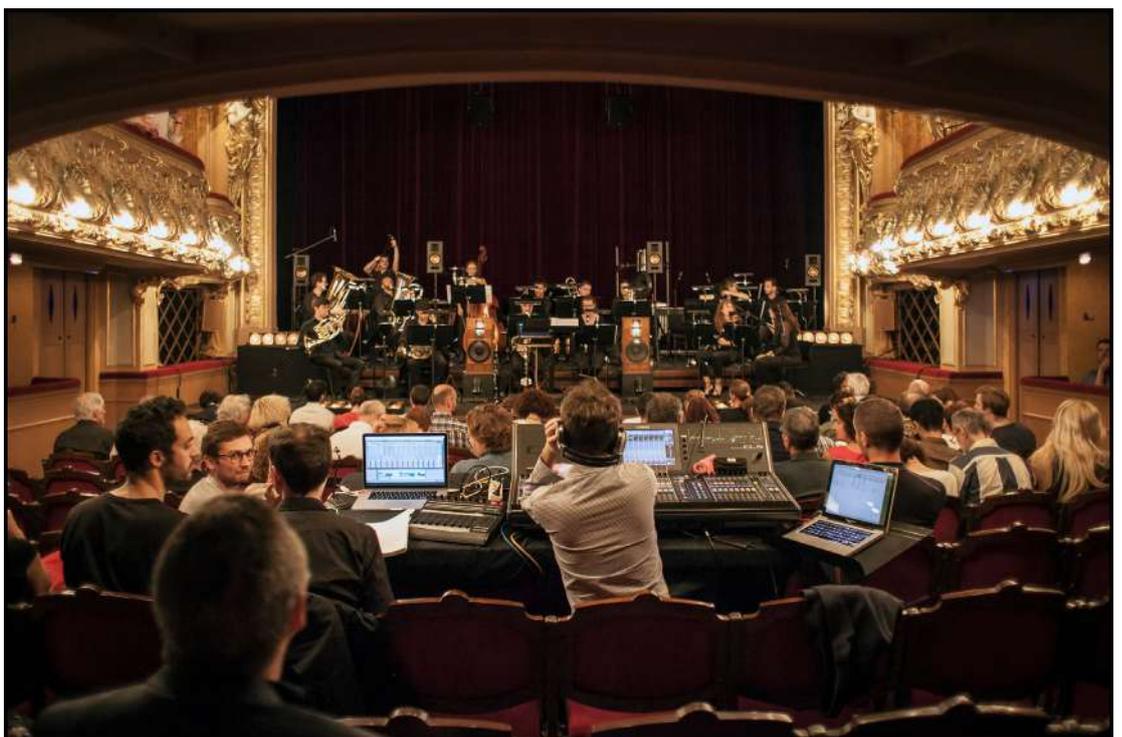
Compagnie **Le Balcon**
en résidence à l'Opéra de Lille

Production **Le Balcon**

2de partie

Dj set **Jacques**
Carte blanche hommage à Pierre Henry

En collaboration avec **L'Aéronef**

L'invention du paysage sonore

Le Français Pierre Henry (1927-2017) est un pionnier de la musique concrète et de la musique électronique. On lui doit notamment une célèbre *Messe pour le temps présent* chorégraphiée par Maurice Béjart en 1967. En 2002, le compositeur se plonge dans la Tétralogie de Wagner¹ pour y puiser la matière d'une nouvelle œuvre : *Dracula, ou la musique trouve le ciel*. Entièrement exécutée à la console, celle-ci fusionne deux bandes magnétiques : un montage d'enregistrements discographiques de leitmotifs instrumentaux des opéras de la Tétralogie, et un enregistrement original de bruitages électroniques – orage, vent, cris d'animaux, etc. Il en résulte une fresque monumentale en huit épisodes, conçue comme un « film sans images » dans lequel une narration se joue à l'écoute d'un Wagner transfiguré par un drame sonore inouï. Imprégné du souvenir des films d'épouvante de Terence Fisher (*Le Cauchemar de Dracula*) et de Friedrich Wilhelm Murnau (*Nosferatu le vampire*), Pierre Henry présente sa pièce comme un « mélange de sons électroniques entendus comme une sorte de science-fiction intime et d'articulations orchestrales venant d'un autre "Dracula", j'ai nommé Wagner, extraordinaire instigateur de sensations abyssales. »

Sur une idée de son directeur artistique – le chef d'orchestre Maxime Pascal –, la compagnie Le Balcon, en résidence à l'Opéra de Lille depuis 2022, revisite ce chef-d'œuvre de Pierre Henry. Othman Louati et Augustin Muller, respectivement compositeur et réalisateur en informatique musicale, en proposent une libre adaptation pour un orchestre sonorisé d'une vingtaine d'instrumentistes² et un orchestre de haut-parleurs. Alors que l'œuvre originelle est intégralement conçue pour deux bandes magnétiques superposées, Othman Louati et Augustin Muller transcrivent pour les musiciens du Balcon des fragments de chacune de ces bandes-son. La partition ainsi créée voit l'orchestre s'emparer alternativement de la partie wagnérienne et de la partie bruitiste du *Dracula* de Pierre Henry, tout en dialoguant avec l'une ou l'autre bande déclenchée par le chef à partir d'une pédale de synthé. La projection sonore, au cœur de la démarche du Balcon depuis sa création, est assurée en direct par Florent Derex pour produire des effets de spatialisation du son grâce à des enceintes réparties sur la scène et dans la salle.

En prolongement à la musique de Pierre Henry, Le Balcon invite le Dj Jacques Auberger, alias Jacques, actif dans la sphère de la musique électronique depuis les années 2010. Jacques compose en direct sur scène, en accumulant des sons produits par des objets du quotidien. Cette seconde partie du concert rend ainsi hommage à Pierre Henry, père de la musique électronique et bruitiste.

1. La Tétralogie désigne *L'Anneau du Nibelung*, cycle formé des opéras *L'Or du Rhin*, *La Walkyrie*, *Siegfried* et *Le Crépuscule des dieux*, composés entre 1849 et 1876.

2. 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 2 tubas, 1 contrebasse, 1 piano, timbales, percussions

Informations pratiques

Représentations

Vendredi **19 janvier** à 20h
Samedi **20 janvier** à 18h

Durée +/- 2h30 entracte compris
(dont 1h pour *Dracula*)

Tarifs de 5 € à 24 €

Dispositif d'aide à l'écoute

Boucle magnétique permettant aux porteurs de prothèses auditives de capter les sons du spectacle de façon amplifiée grâce au port d'un casque. Gratuit, sur réservation dès l'achat des billets

Représentation scolaire

Vendredi 19 janvier à 14h30
Réservations, ressources pédagogiques et médiation personnalisée avant le spectacle : +33 (0)3 62 72 19 13 / groupes@opera-lille.fr

Autour du spectacle

Conférence au Centre culturel Les Dominicains, Lille lundi 15 janvier à 20h30

Wagner dans tous ses états. Découvrir l'envers des opéras de Richard Wagner avec Mathieu Schneider, professeur de l'Université de Strasbourg
Entrée libre / Rens. +33 (0)7 69 53 88 98

Introduction à l'œuvre vendredi 19 et samedi 20 janvier

Courte présentation du spectacle dans le Grand foyer, 30 minutes avant la représentation
Gratuit, sur présentation d'un billet pour la représentation

Écoute commentée samedi 20 janvier à 16h

Séance d'écoute immersive et commentée par Gaspard Kiejman de la compagnie Le Balcon
Durée +/- 45 min
Gratuit, sur réservation

Billetterie

Auprès de l'Opéra de Lille

- par téléphone au +33 (0)3 62 21 21 21
- aux **guichets**, rue Léon Trulin
- en ligne sur **billetterie.opera-lille.fr**

La billetterie par téléphone et aux guichets est accessible

- du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
- le samedi de 12h30 à 18h.

Fermeture le 26 décembre à 16h, réouverture le 2 janvier à 13h30

Auprès de L'Aéronef

- aux **guichets**, avenue Willy Brandt, le mercredi de 12h à 19h (fermeture pendant les vacances de Noël)
- en ligne sur **aeronef.fr**

Opéra de Lille

Place du Théâtre à Lille
T. accueil +33 (0)3 28 38 40 50
T. billetterie +33 (0)3 62 21 21 21
opera-lille.fr

Repères biographiques

OTHMAN LOUATI *adaptation musicale*

Othman Louati est compositeur, chef d'orchestre et percussionniste, formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Membre actif du Balcon, il est également compositeur associé de la compagnie Miroirs Étendus avec laquelle il participe à la fondation de la Biennale d'art lyrique Là-Haut en 2022. Son activité d'interprète l'amène à collaborer régulièrement avec l'Orchestre de Paris, l'Ensemble intercontemporain, le Paris Percussion Group, le collectif Xenakis, Le Balcon et la Comédie-Française. Auteur de pièces vocales, orchestrales et chambristes, sa production récente compte notamment deux commandes de Radio-France : *Nuits* (2022) pour ensemble instrumental dirigé, et deux contes musicaux pour l'émission de France Inter « Une histoire et Oli » (2022). Il compose également un *Nocturne* (2021) pour piano seul, et *Salambô* (2021), une performance musicale pour synthétiseur et trompette à double pavillon. Il écrit par ailleurs un corpus de pièces pour le Conservatoire de Tourcoing dont il est le compositeur en résidence pour les saisons 2021-22 et 2022-23. Son premier opéra, *Les Ailes du désir* d'après le film de Wim Wenders, est créé à Dunkerque en novembre 2023, avant une tournée à Quimper, Dijon, Besançon, Compiègne, Nantes, Rennes et Tourcoing.

AUGUSTIN MULLER *adaptation musicale et RIM*

Après des études musicales et scientifiques, Augustin Muller se forme au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il obtient un diplôme de formation supérieure aux métiers du son en 2010.

Réalisateur en informatique musicale à l'Ircam, il travaille en France et à l'étranger pour des concerts et des festivals en tant que réalisateur ou interprète de musique mixte. Augustin Muller collabore avec de nombreux compositeurs, musiciens et performeurs, dans les domaines de la création sonore, de l'électronique live et de la diffusion, et notamment avec Le Balcon depuis 2008. Créateur sonore, il se concentre sur les liens entre écriture et spatialisation sonore.

MAXIME PASCAL *direction musicale*

Maxime Pascal étudie l'écriture, l'analyse musicale et l'orchestration au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En 2008, avec cinq élèves du Conservatoire, il crée Le Balcon. Il remporte en 2014 au Festival de Salzbourg le concours pour les jeunes chefs d'orchestre. En 2015, il fait ses débuts à l'Opéra national de Paris. Ces dernières années, il dirige plusieurs œuvres lyriques de notre temps, dont *Like flesh* de Sivan Eldar et *Cordelia Lynn* à l'Opéra de Lille, des opéras du répertoire, ainsi que de grands orchestres internationaux dans des programmes symphoniques.

En 2023, il dirige notamment *Turandot* de Puccini au Staatsoper Berlin, *Lulu* de Berg au Wiener Festwochen et *The Greek Passion* de Martinů au Festival de Salzbourg. Avec Le Balcon, il dirige *L'Opéra de Quat'Sous* de Weill au Festival d'Aix-en-Provence, *Saint François d'Assise* de Messiaen au Festival Enescu de Bucarest, et *Sonntag aus Licht* de Stockhausen à la Philharmonie de Paris dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. Cette saison, il dirige notamment *Carmen* de Bizet au Theater Basel, le Hallé Orchestra, l'Orchestre de Norrköping, l'Orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile, l'Orchestre de la Radio de Francfort, l'Orchestre de Kanazawa et l'Orchestre Yomiuri.

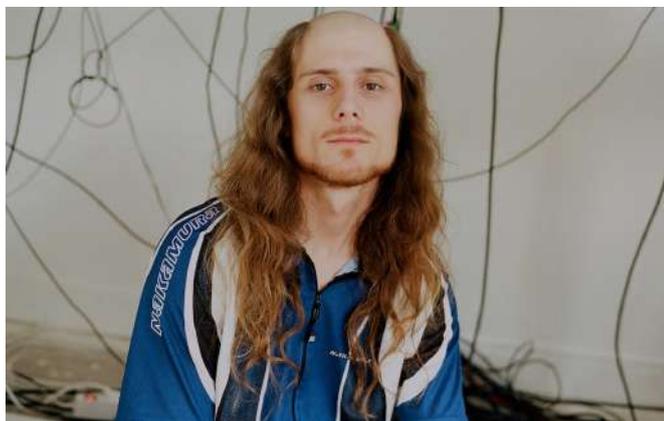
Maxime Pascal est directeur musical de l'Orchestre Symphonique d'Helsingborg (Suède) depuis la saison 2023-24.

FLORENT DEREK *projection sonore*

Cofondateur du Balcon et du label B Records, Florent DEREK se forme aux métiers du son au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Au sein du Balcon, en tant qu'ingénieur du son, il se spécialise dans la sonorisation des musiques acoustiques et mixtes, et travaille sur les questions de projection sonore. Au gré des concerts du Balcon, il est amené à penser toutes sortes de dispositifs sonores immersifs. Cette notion, héritage de certains compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle, témoigne de l'importance de l'aspect proprement spatial de la composition dont Le Balcon s'est fait un interprète assidu. Florent DEREK est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.

JACQUES *Dj set*

À travers son style de vie étonnant et ses prises de parole sans filtre, Jacques s'est imposé comme un artiste singulier qui provoque réflexion, perplexité, dégoût et/ou adoration. Si beaucoup se souviennent de sa coiffure hors du commun, c'est surtout par son habileté à sans cesse se réinventer qu'on finit par le reconnaître. Entre sa nomination aux Victoires de la Musique, sa théorie du vortex et ses expérimentations sonores soigneusement désorganisées, Jacques est un artiste libre qui navigue au fil des défis qu'il se donne.

Pour son nouveau *live*, il s'amuse désormais à découper, boucler et mettre en musique de courts extraits de films, de documentaires, de vidéos YouTube ou même de vidéos de sa vie de tous les jours. Aux côtés de ses objets, des fusées qui décollent, des chiens qui aboient ou des bébés qui pleurent deviennent ses nouveaux instruments de musique. Jacques repousse encore une fois ses propres limites pour nous proposer un concert à la fois bruitiste et dansant, où le son et l'image dialoguent en direct.

LE BALCON *Compagnie en résidence à l'Opéra de Lille*

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 García-Velásquez). 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. Il tire son nom de la pièce de Jean Genet (*Le Balcon*, 1956). À l'instar du dramaturge, il situe son engagement artistique et musical à l'endroit du récit, de la parole et de la représentation.

Le collectif rassemble un orchestre et une troupe d'artistes pluridisciplinaires et présente des œuvres issues d'un répertoire balayant toutes les périodes de l'histoire de la musique, avec une prédilection pour les XXe et XXIe siècles. Le Balcon a présenté plusieurs opéras, et notamment *Le Premier Meurtre* d'Arthur Lavandier et *Like flesh* de Sivan Eldar et Cordelia Lynn en création mondiale à l'Opéra de Lille. Depuis 2018, Le Balcon inscrit des commandes de nouvelles œuvres en accueillant tous les ans des compositeurs en résidence avec le soutien de la Fondation Singer-Polignac.

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. Après *Jeudi de Lumière* (2018), *Samedi de Lumière* (2019) et *Mardi de Lumière* (2020), Le Balcon a présenté *Vendredi de Lumière* en novembre 2022, à l'Opéra de Lille et à la Philharmonie de Paris. En 2023, Le Balcon a présenté 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 dans une mise en espace de Ted Huffman.

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.

À propos de L'Aéronef

Implanté dans le centre de Lille, L'Aéronef officie depuis plus de 30 ans en région. De par sa position parmi les plus grandes scènes de musiques actuelles de France, L'Aéronef est un équipement historique incontournable qui réunit chaque année plus de 120 000 spectateurs autour de projets ambitieux croisant les publics, les disciplines et les esthétiques.

Diffusion

Dotée d'une grande salle modulable pouvant accueillir jusqu'à 1 800 spectateurs et d'un espace club plus intimiste de 400 places, L'Aéronef propose une programmation régulière, éclectique mais cohérente, en phase avec l'actualité musicale et artistique. Souhaitant représenter un maximum de courants, l'association sélectionne et programme des projets artistiques innovants et de qualité.

Accompagnement et soutien à la création

En plus des premières parties de concerts, L'Aéronef soutient la diffusion des talents locaux sous des modalités variées : *afterlive*, présence régionale systématique sur les Belles Sorties de la Métropole Européenne de Lille, goûters-concerts, DJ sets pour les *warm-up* ou les fins de soirée à l'Aérobar, expositions, etc. La structure s'attache aussi, dans les quelques interstices laissés par son planning de concerts, à accueillir des groupes pour des séances de travail en conditions scéniques. De plus, l'association s'implique activement dans l'aide à la diffusion des artistes européens émergents en étant le partenaire français du projet européen Liveurope.

Action et médiation culturelle

En dehors de l'activité de diffusion dans ses murs qui fait sa renommée, la structure se consacre également à des projets d'action culturelle sur divers territoires et en direction de différents publics (Aero Easy Tour, milieu hospitalier, etc.). L'établissement souhaite également multiplier les moments d'ouverture du lieu au public en dehors des périodes d'exploitation (visites de salle, répétitions publiques, rencontres avec les artistes...).

aeronef.fr

Saison 2023-24

Opéra

Don Giovanni

Wolfgang
Amadeus Mozart
Direction musicale
Emmanuelle Haïm
Mise en scène
Guy Cassiers
du 5 au 15 oct.

Tristan et Isolde

Richard Wagner
Direction musicale
Cornelius Meister
Mise en scène
Tiago Rodrigues
du 13 au 28 mars

La Chauve-Souris

Johann Strauss fils
Direction musicale
Johanna Malangré
Mise en scène
Laurent Pelly
du 4 au 17 juin

Opéra Live

13 juin

Des journées festives pour découvrir l'Opéra

Journée Européenne du Patrimoine

17 sept

Big Bang

Happy Days des enfants
sa 25 et di 26 nov.

Le Bal du Siècle

1er et 2 déc.

Danse

en son lieu

Christian Rizzo
Hors-les-murs
18 nov.

Liberté Cathédrale

Boris Charmatz
du 14 au 19 déc.

Umwelt

Maguy Marin
24 et 25 jan.

EXIT ABOVE d'après la tempête

Anne Teresa
De Keersmaecker
5 et 6 avr.

œ

Pierre Pontvianne
Hors-les-murs
7 et 8 juin

Opéra Games

Concerts et spectacles
pour public familial
du 6 au 9 mars

Happy Day Tous à l'Opéra !

di 12 mai

Concerts du 100e anniversaire au Grand foyer

Il y a 100 ans

Gabrielle Philiponet
Jean-Michel Dayez
Pablo Schatzman
11 oct.

Opernstudio

de l'Opéra de Cologne
Airs d'opéras allemands
et français
13 et 14 oct.

Concerts et spectacles musicaux

Des rives

Compagnie Samuela D.
Hors-les-murs
10 nov.

Lucier, Braxton,

Shlomowitz, Rezaei
Brussels Philharmonic
et Ictus
Hors-les-murs
16 nov.

Dracula ou la musique troue le ciel

Pierre Henry
Compagnie Le Balcon
Maxime Pascal
Jacques
19 et 20 jan.

Die Erdfabrik

Georges Aperghis
Hors-les-murs
14 fév.

Aynur

15 mars

Mozart, Dutton, Suk, Janáček

Quatuor Engegård
26 mars

Stabat Mater

Simon-Pierre Bestion
Maëlle Dequiedt
12 et 13 avr.

Finoreille

340 enfants s'invitent
sur scène
du 19 au 21 avril

Panoptique

Collectif Meute
Hors-les-murs
20 avr.

Une nuit de contes de fées

Julie Fuchs
Alphonse Cemin
23 avr.

Les Concerts du Mercredi à 18h

du 11 oct. au 19 juin

Livre du 100e anniversaire

Opéra de Lille 1923-2023

Une maison d'opéra au XXe siècle

Ouvrage sous la direction
de Raphaëlle Blin

Parution le 6 oct.
Coédition Snoeck / Opéra
de Lille, 240 p., 35 €

Contacts presse

Presse nationale

Agence MYRA

Yannick Dufour

T. +33 (0)6 63 96 69 29

yannick@myra.fr

Presse régionale

Mathilde Bivort

Opéra de Lille

T. +33 (0)6 24 86 92 28

mbivort@opera-lille.fr

OPÉRA_ _DE_ _LILLE

Image de couverture

© Alexis Jamet

P. 3, 4, 6 © Meng Phu

P. 7 © DR

P. 8 © Nieto / © DR

P. 9 © Emma Le Doyen /

© Meng Phu

P. 10 © Emmanuel Poteau

Caroline Sonrier directrice

Euxane de Donceel directrice administrative et financière

Mathieu Lecoutre directeur technique et de production

Cyril Seassau secrétaire général

Josquin Macarez conseiller artistique aux distributions

Le conseil d'administration de l'EPCC Opéra de Lille

est présidé par **Marie-Pierre Bresson**,

adjointe au maire de Lille, déléguée à la Culture,

à la Coopération décentralisée et au Tourisme.

2, rue des Bons-Enfants, B.P. 133

F-59001 Lille cedex

L'Opéra de Lille, institué Théâtre lyrique d'intérêt national en octobre 2017, est un Établissement public de coopération culturelle financé par la Ville de Lille, la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et le ministère de la Culture (Drac Hauts-de-France).

OPÉRA — DE — — LILLE

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

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille,
l'Opéra de Lille bénéficie du soutien du Casino Barrière

L'Opéra de Lille remercie pour leur soutien ses mécènes et partenaires

MÉCÈNES PRINCIPAUX

MÉCÈNE DE LA RETRANSMISSION DE LA CHAUVÉ-SOURIS LIVE

MÉCÈNES ASSOCIÉS AUX ATELIERS DE PRATIQUE VOCALE FINOREILLE

MÉCÈNE EN COMPÉTENCES

MÉCÈNE EN NATURE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

L'Opéra de Lille remercie également la famille Patrick et Marie-Claire Lesaffre,
mécène passionné d'art lyrique, pour son soutien particulier à l'opéra *Tristan et Isolde*.

PARTENAIRES MÉDIAS

