

2023 — 2024

OPERA
MARSEILLE

Autodafé

Maurice OHANA

Samedi 25 novembre | 20h

Version Concertante

VILLE DE
MARSEILLE

AUTODAFÉ

Maurice Ohana

Théâtre musical participatif pour triple chœur,
orchestre et bande magnétique en 15 parties

Livret du compositeur

Création de la 1ère version à Vaison-la-Romaine, le
9 août 1971, 7ème Chorales de Vaison-la-Romaine,
au Théâtre Antique

Création de la version définitive le 23 mai 1972 à
l'Opéra de Lyon

Création à l'Opéra de Marseille

COPRODUCTION Musicatreize,
Centre national d'Art vocal / INA-GRM /
Opéra de Marseille

VERSION CONCERTANTE

Direction musicale Roland HAYRABEDIAN

Assistant à la direction musicale

Hoviv HAYRABEDIAN

Régisseur de production Jacques LE ROY et
Maxime KAPRIELIAN

Surtitrage Maxime KAPRIELIAN

Régie de surtitrage Yvan GUERRA

Ensemble Musicatreize

Sopranos Amandine TRENC,
Céline BOUCARD, Kaoli ISSHIKI-DIDIER, Claire
GOUTON

Altos Estelle CORRE, Madeleine WEBB,
Alice FAGARD

Ténors Thomas LEFRANÇOIS,
Xavier DE LIGNEROLLES

Basses Patrice BALTER,
Laurent BOURDEAUX,
Jean-Manuel CANDENOT

Chœur de l'Opéra de Marseille

Florent MAYET, direction

Pianistes / Cheffes de chant Astrid MARC et

Fabienne DI LANDRO

Chœur Meridiem Borealis

Alain JOUTARD, direction

Chœur de la Licence de Musicologie /**Aix-Marseille Université**

Philippe FRANCESCHI et Serge ANTUNES,

direction

Chœur de l'INSPÉ / Aix-Marseille Université

Mayelin PEREZ HERNANDEZ, direction

Chœur de femmes du Conservatoire d'Istres

Alexis GIPOULOU, direction

Coordination des chœurs Margaux HEUACKER**Orchestre de l'Opéra de Marseille**

Bande-son INA-GRM

Dessins originaux Maurice OHANA

Dessins additionnels HOURI

Éditions Henry Lemoine

Durée 1 heure 20 sans entracte

GENÈSE

Maurice Ohana n'a composé de façon continue qu'à partir de 1950, encouragé par le succès du *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*. En 1971, soit 21 années plus tard, il compose *Autodafé* alors qu'il a 58 ans. Après cette œuvre, 21 années de productions intenses, innovantes, vont voir le jour jusqu'à la disparition du compositeur en 1992. On peut considérer alors qu'*Autodafé* est l'aboutissement d'une période et le début d'une nouvelle veine créative.

Avec cette œuvre, Ohana fait un pas de plus vers la scène, un pas amorcé quatre ans plus tôt avec le *Syllabaire pour Phèdre*, œuvre écrite dans l'esprit du théâtre musical. Mais là, le compositeur signe son propre livret. Il utilise cinq langues différentes pour un texte qui est un montage de citations et une divagation personnelle à propos du chaos que les hommes génèrent depuis toujours. Vive critique de l'homme assoiffé de pouvoir, de l'homme fou de vengeance toujours inassouvi, *Autodafé* se trouve être, comme *Cris et Stream* qui sont les pendants respectivement pour ensemble vocal et pour voix soliste, une œuvre qui dénonce l'horreur et met en scène la bêtise. Là, Ohana fait sienne l'idée que l'homme reste un loup pour l'homme. Idée qu'il pense être universelle, au point que l'ouvrage fait référence à des périodes de l'histoire remontant à l'Inquisition des Cathares, en passant par la Révolution française, la guerre d'Espagne, la guerre de 14-18, l'anéantissement par l'esclavage des afro-américains. L'idée également d'un Dieu paradoxalement omniprésent mais terriblement impuissant face à l'outrance des humains traverse l'ouvrage, Ohana voulant sans doute démontrer que seule la force de l'esprit peut être capable de mener l'homme vers une vie apaisée, loin de toute tyrannie.

Il fallait choisir un cadre pour cette œuvre, et, comme pour le *Syllabaire pour Phèdre*, Ohana se tourne vers le théâtre antique, réinventant l'ordre établi (Parodos-Stasimon-Exodos) par la répétition, l'inversion, l'ajout de formes tropiques au gré de son imagination. Il travaille l'œuvre comme un maître verrier le ferait avec un vitrail, juxtaposant formes et couleurs. Il fait fi de toute chronologie alternant les 15 parties judicieusement équilibrées entre les divers protagonistes : un ensemble de 12 voix tour à tour solistes ou chœur antique, un groupe choral d'une trentaine de voix ponctuant l'action à la manière du chœur grec, une masse chorale constituée d'amateurs qui scandent ou invectivent comme une foule exaspérée de s'être trop tue. Le texte d'une ironie mordante est laissé le plus souvent aux solistes, aux chœurs les onomatopées qu'Ohana emploiera jusqu'à la fin de sa vie, permettant ainsi aux voix d'être tout à la fois percussives, résonnantes, de glisser ou d'osciller lentement telle une suspension quasi immobile. Ces onomatopées contribuent à l'idée d'un rituel païen que les instruments à percussion soutiennent avec force.

Car dans l'orchestre, constitué d'une trentaine d'instrumentistes, c'est la percussion qui a la part belle. Elle rythme, colore, se fait Minotaure ou instrument du sacrifice et contribue par là-même à planter le décor sacrificiel. La bande magnétique qu'utilise Ohana n'a pas de valeur musicale en soi. Elle permet de distancier ce qui doit l'être : c'est, par exemple, par son intermédiaire que surgit le maître des vies et des morts, dans le troisième épisode, avec une voix déshumanisée, être morbide et désincarné.

6

Il n'y a donc pas dans *Autodafé* d'argument comme dans un opéra traditionnel, pas d'air non plus. Mais l'auditeur sentira la folie, la douleur, l'énergie aussi. Il trouvera dans cette œuvre le reflet de son existence peut-être, en tous cas celui de sociétés dans lesquelles, d'une façon ou d'une autre, il a pris sa part. Il sentira la force de vie qui anime le compositeur, alors que le mot feu, en différentes langues, débute et conclue l'œuvre.

Ite crematum est chanté par le chœur de solistes à la toute fin : finalement éteindre le feu que l'on a allumé, comme un jeu d'enfants terribles, c'est un peu donner la mort à la mort.

Cette œuvre écrite en 1971 reste tristement brûlante d'actualité...

Roland Hayrabetian

L'ŒUVRE

Cantate scénique, commande du Ministère des Affaires culturelles à l'initiative du mouvement « À Cœur Joie » (association de chanteurs, chefs de chœur, compositeurs et de passionnés de chant choral), créée aux Choralies de Vaison-la-Romaine le 9 août 1971, *Autodafé* est rapidement remanié par son compositeur qui en change le sous-titre, devenant ainsi un théâtre musical.

La nouvelle version, plus longue, plus fournie en instruments, avec plus d'électronique et une place plus importante faite aux amateurs est créée le 23 mai 1972 à l'Opéra de Lyon par le Chœur de l'Opéra de Lyon, un rassemblement de chœurs amateurs et l'Orchestre philharmonique Rhône-Alpes (futur Orchestre national de Lyon) sous la direction de Theodor Guschlbauer assisté de Claire Gibault. Mise en scène : Louis Erlo / Marionnettes : Yves Joly / Décors et costumes : Jacques Rapp / Électroacoustique : Gilles Fresnais (GRM).

En 1972, Louis Erlo est « l'enfant terrible » de l'opéra et programme *Autodafé* à la suite de Vaison. Maurice Ohana reprend sa partition. Raretés et premières sont courantes à l'Opéra de Lyon, à une période où les maisons d'opéras ne donnaient qu'un répertoire compris entre Mozart et Puccini. Dès son arrivée en 1969 Erlo commande à Claude Prey Jonas, un « opéra-oratorio ». Toutes les créations suivantes remettent en cause le cadre traditionnel de l'opéra. *Autofadé* est la deuxième création programmée à Lyon. L'œuvre n'a plus été remontée depuis.

DÉROULÉ

I. Prologue

Les chœurs imitent le grondement d'une foule qui se rapproche.

II. Épisode I « 93 »

Les cris et interjections se font de plus en plus précis « À mort ! À bas le tyran ! À la lanterne ! » sur un accompagnement de percussions reprenant la rythmique de « Ah ça ira ! ». De la bande-son émergent la voix de Louis XVI lors de son procès. Fin abrupte quand retentit la phrase attribuée à Marie-Antoinette : « Ils n'ont pas de pain ? Qu'ils mangent de la brioche ».

III. Stasimon I (intermède)

IV. Épisode II « Vitrail »

De longues nappes sonores et une harmonie éthérée sont peu à peu perturbées par les interventions parlées des solistes, puis la bande sonore, évoquant les croisades contre les cathares puis la conquête de la Terre Sainte.

V. Épisode III « Batuque, son »

Dans un langage imaginaire, sur fond de percussions, entrecoupé d'accords violents de tout l'orchestre, les chœurs se livrent à une fausse cérémonie vaudoue d'où émerge un discours de louange à François Duvalier, « Papa Doc ».

Une allocution du dictateur haïtien, via la bande sonore, clôt le mouvement avec pour phrase finale « Mon colt est ma Bible ».

VI. Stasimon II (intermède - chant d'esclave)

VII. « Apocalypse de Saint-Loup 1914-1918 »

Piano et harpe se lancent dans un mouvement perpétuel. La bande sonore diffuse des discussions téléphoniques pendant la Grande Guerre : baronnes russes indifférentes aux soubresauts populaires de leur pays, commandement allié, commandement austro-allemand, etc.

VIII. Parodos

La bande, envahissante, supprime l'orchestre, puis se fait supplanter par les voix. Les chœurs deviennent orchestre vocal.

IX. Stasimon III (intermède)

X. Épisode V « Saturnale interrompue »

Une voix soliste, dans un langage imaginaire, symbolise les esprits morts au combat. La bande sonore au lointain évoque la visite guidée d'un musée qu'on devine consacré à la guerre. Les esprits des morts s'expriment peu à peu. Les résistants, les torturés, les réfractaires prennent la parole et envahissent l'espace sonore. La Saturnale (bacchanale inversée) est abruptement interrompue par une conférence musicologique.

XI. Stasimon IV (intermède - déclaration d'un noble espagnol parti conquérir et évangéliser le Nouveau Monde)**XII. Épisode VI « No pasaran »**

Les percussions, réparties dans le public, entament une danse macabre. Des solistes puis la bande récitent des lettres de républicains condamnés à mort lors de la Guerre d'Espagne ou pendant la dictature franquiste. La danse macabre gagne peu à peu l'ensemble des musiciens pour un pandémonium apocalyptique.

XIII. Épisode VII « Leçon de Ténèbres »

Quasi exclusivement vocale, cette séquence chantée dans un langage imaginaire contraste avec la précédente par sa sobriété. Un faux chant chrétien, entonné par un inquisiteur, est interrompu par une clameur venue des trois chœurs.

XIV. Épisode VIII « Mayas »

La dernière cérémonie Maya avant l'effondrement final de la civilisation (tel que décrit dans le Popol Vuh) est représentée par la division en six groupes autonomes de tous les musiciens.

XV. Épilogue

Les chœurs, en entrechoquant des galets pour imiter le crépitement du feu destructeur et purificateur, annoncent la mort de la mort.

**PROCHAINEMENT
À L'OPÉRA
AUDITORIUM DU PHARO**

**CONCERT DE L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE**

**STRAVINSKY /
STRAUSS / SCHUBERT**

Dimanche 3 décembre | 16h

Direction musicale Michele SPOTTI
Hautbois Francesco DI ROSA

FOYER ERNEST REYER

LAMENTI DI CORSICA

GMEM - LES MODULATIONS

Dimanche 3 décembre | 11h

Chant Jérôme CASALONGA
Viole de gambe Martin BAUER
Basse Adrien DEYGAS
Bugle Joël CHAUSSE
Percussions et vibrapone Laurent MARIUSSE
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
billetterie@gmem.org - www.gmem.org
Production GMEM

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

**VOYAGE À TRAVERS
L'HISTOIRE DE LA
MUSIQUE...**

**PRAETORIUS / SCHEIDT / ROGNONI /
BACH...**

Samedi 9 décembre | 17h

Trompettes Anthony ABEL et Philippe NAVA
Cor Julien Desplanque
Trombone Laurent CABARET

OPÉRA

LA VEUVE JOYEUSE

Franz LEHÁR

Vendredi 29 décembre | 20h
Dimanche 31 décembre | 20h
Mardi 2 janvier | 20h
Jeudi 4 janvier | 20h
Dimanche 7 janvier | 14h30

PRODUCTION Opéra de Saint-Étienne
Création le 29 décembre 2022 à l'Opéra de Saint-Étienne. Décors, costumes et accessoires réalisés dans les ateliers de l'Opéra de Saint-Étienne

Direction musicale Didier BENETTI
Mise en scène Jean-Louis PICHON
Réalisée par Jean-Christophe MAST
Décors et costumes Jérôme BOURDIN
Lumières Michel THEUIL
Chorégraphie Laurence FANON

Avec Anne-Catherine GILLET, Perrine MADOEUF, Perrine CABASSUD, Simone BURLES, Régis MENGUS, Marc BARRARD, Léo VERMOT-DES-ROCHES, Jean-Claude CALON, Matthieu LÉCROART, Alfred BIRONIEN, Jean-Luc ÉPITALON

Orchestre et Chœur de l'Opéra de Marseille

PROCHAINEMENT À L'ODÉON

JEUNE PUBLIC
DODO
COMPAGNIE MAÏROL

THÉÂTRE MUSICAL AVEC 3 MUSICIENS
DÈS 6 MOIS

Dimanche 03.12 — 16h — 17h

Chants et improvisations autour de la nuit
Écrit, composé et raconté par Roland Deloi
Chant Maïté Cronier
Multi-instrumentiste Sébastien Belin
Direction artistique et scénographie
Roland Deloi
Décors Maïté Cronier

**1 HEURE AVEC
DOMINIQUE DESMONS**
ON CHANTAIT À L'ODÉON

À L'OCCASION DU CENTENAIRE DE
L'OUVERTURE DU THÉÂTRE DE L'ODÉON

Mercredi 6.12 — 17h

Chansons de Reda CAIRE, Tino ROSSI, Charles
TRÉNET, Marie DUBAS, Yves MONTAND, Édith
PIAF, et bien d'autres
Piano / Chant Dominique DESMONS

**LES DIMANCHES
D'OFFENBACH**
LA PERMISSION DE 10 HEURES

Dimanche 10.12 — 16h

Direction musicale et présentation
Jean-Christophe KECK
Piano Diego MINGOLLA
Avec Louise PINGEOT, Isabelle PHILIPPE,
Dominique DESMONS, Jean-Gabriel SAINT-
MARTIN

**OPÉRETTE
LA GRANDE DUCHESSE
DE GÉROLSTEIN**
JACQUES OFFENBACH

**Samedi 13.01 — 14h30
Dimanche 14.01 — 14h30**

NOUVELLE PRODUCTION

Direction musicale Jean-Christophe KECK
Mise en scène Yves COUDRAY
Avec Laurence JANOT, Julia KNECHT,
Pierre-Antoine CHAUMIEN, Franck
LEGUÉRINEL, Alfred BIRONIEN, Dominique
DESMONS, Jean-Christophe BORN, Antoine
BONELLI

Orchestre de l'Odéon
Chœur de l'Opéra de Marseille

OPÉRA
04 91 55 11 10 / 04 91 55 20 43
opera.marseille.fr

ODÉON
04 13 94 85 20
odeon.marseille.fr

