

IMPROVEMENT

(Don Leaves Linda)

EL / AFICIONADO

ROBERT
ASHLEY

Festival d'Automne à Paris
Le Rond-Point. Théâtre Renaud-Barrault
du 4 au 7 novembre 1992

ROBERT ASHLEY

5 et 6 novembre 1992

IMPROVEMENT

(Don Leaves Linda)

Musique et livret, Robert Ashley

Jacqueline Humbert, *Linda*
Thomas Buckner, *Don, Mr. Payne, le compagnon de Linda*
Joan La Barbara, *Now Eleanor*
Sam Ashley, *Junior, Jr.*
Adam Klein, *Le Docteur*
Amy X. Neuburg, *la mère de Mr. Payne*
Robert Ashley, *le Narrateur*

Tom Hamilton, mixage et électronique
Joel Fitzpatrick, lumières

Idée	L'EXPERIENCE
Arène	LE THEATRE
Imagerie	LE PAYSAGE
Technique	LE COLLAGE (effets en 3 dimensions)
Protagoniste	LINDA « Un sentiment d'auto-satisfaction émane de tout ce qu'elle fait ».
Style	DES REPONSES Exigeant une attitude d'exagération retenue. Tout problème semble annoncer plus qu'on ne saurait justifier.
Modèle	L'ALLEGORIE Elle pose aussi, comme si elle suivait quelque instinct de nidation, des choses sur toutes les chaises
Sujet	UN PEUPLE
Exemple	LES JUIFS
Référence	LA KABALE
Thème	L'IDENTITE
Code	1492

L'ALLEGORIE

Linda	Les Juifs
Don	L'«espagnolité»
Now Eleanor	L'Amérique
Junior, Jr.	Les descendants des Juifs et des non-Juifs (c'est-à-dire nous)
Mr. George Payne	Giordano Bruno
La mère de Mr. Payne	L'Eglise Catholique apostolique et romaine
Les claquettes	L'art de la mémoire
Une voiture-spider	La philosophie intégrée
Un golf pour gaucher	La cosmologie (de Bruno)
Le Narrateur	L'omniscience
Le comptoir d'une compagnie aérienne	L'Inquisition
Le texte des correspondances	L'Exploration
La famille sans importance	La Chambre Etoilée
Le texte de l'Indifférence	L'Affirmation
Le retour chez soi...	Ceux qui ont abjuré
Un moment (très tard)	L'Exil
La Grande Ville	L'Assimilation
Le Docteur	L'Analyse (marxisme, etc...)
La bonne vie	L'Art
Les ennuis	La Politique
Un endroit à la campagne	Israël

Bonheur, prospérité
Le Bureau
La partie de bridge
Le Nord
L'Est
Le Sud
L'Ouest

L'Amérique en 1952
L'idée d'un refuge historique
L'image de soi
Berlin (style)
River Rouge (le mouvement)
Campo dei Fiori (Histoire)
Atlantis «aussi loin qu'on puisse remonter dans le passé (du moins, dans ce système)...»

SYNOPSIS

Acte I, Scènes 1-7. Don laisse Linda sur une aire panoramique de parking, quelque part dans le Sud-Ouest. Il rend la voiture de location et doit se soumettre à un interrogatoire au comptoir de la Compagnie Aérienne. Linda se fait prendre en stop par la Famille Sans Importance qui l'emmène au même comptoir de la Compagnie Aérienne, où elle répond aux mêmes questions, mais d'un point de vue différent. Finalement, rentrée chez elle, elle fait semblant d'être quelqu'un d'autre.

Acte I, Scènes 8-12. Dans l'avion qui la ramène chez elle, Linda a fait la connaissance de l'étonnant Mr. Payne qui se souvient de tout, et qui lui propose de l'épouser. Après sa déclaration — qu'elle décline — il emmène Linda et son fils, Junior, Jr., dîner chez sa mère. Junior, Jr. se souvient que Mr. Payne avait tenté de lui apprendre le golf (gaucher). Linda doit affronter (symboliquement) le dilemme de sa vie, qui prend la forme d'une rencontre chez un traiteur (delicatessen) ouvert 24H/24.

Acte II, Scènes 13-16. Linda déménage vers la grande ville et doit affronter, de différentes façons, l'opinion publique. Tout ce qui est difficile à déchiffrer semble avoir un sens. Après une soirée typiquement «grande ville», son compagnon et elle prennent un dernier café et parlent de nutrition; quatre ivrognes les menacent. Il seront sauvés juste à temps, mais cette expérience restera comme un désagréable présage.

Acte II, Scènes 17-23. Linda s'est presque totalement faite à sa nouvelle vie, mais continue d'être confrontée à des problèmes de sens. Au moment crucial, elle a une très brève vision d'un Don qui a beaucoup changé, qui semble la reconnaître, mais qui "disparaît" devant elle. Elle décide de ne plus y penser. Finalement, jouant au bridge avec des amis, elle lit à haute voix une lettre de Junior, Jr. qui a un nouveau (et mystérieux) travail, et elle revient sur les moments importants de sa vie.

6 et 7 novembre 1992

EL / AFICIONADO

Musique et livret, Robert Ashley

Thomas Buckner, *l'agent secret*
Jacqueline Humbert, *interrogateur*
Sam Ashley, *interrogateur*
Robert Ashley, *interrogateur*

"Blue" Gene Tyranny, piano
Joseph Kubera, piano

Tom Hamilton, mixage et électronique
Joel Fitzpatrick, lumières

EL/AFICIONADO est un ensemble de scènes sur la carrière d'un "agent secret". Les scènes parviennent sous forme de rapports oraux devant un jury d'examineurs. Les examineurs (le chœur) interpellent l'agent secret (soliste) selon diverses formes de dialogue musical.

L'atmosphère de l'œuvre doit beaucoup à la fascination que nous pouvons avoir pour les romans d'espionnage, et pour ces personnages d'espion menant une double vie.

SYNOPSIS

Scène 1 "Mon frère a appelé"

On a donné ordre à l'agent secret d'aller dans un café d'où l'on peut voir l'entrée d'un immeuble où le "département" possède un lieu de rencontre/appartement. Il reçoit un coup de téléphone au café. On lui a donné l'ordre de surveiller l'immeuble et de faire une description, en code, de tous ceux qui y pénétreront. Ce code se présente sous forme des petites annonces "personnelles" dans un quotidien. L'agent secret, dans son rapport, décrit le mystérieux appartement.

My Brother Called, récit au présent d'un incident du passé proche, est interrompu successivement par trois autres scènes.

Scène 2 "Un simple passage de frontière"

On met l'agent secret au défi de reconstituer les événements de sa première mission. Durant cette mission (après une période d'entraînement, dont il rappelle les événements marquants) on lui a donné l'ordre d'aller en un lieu qu'il ignore et d'y faire face à une "surprise" (qu'il doit décrire, afin de tester sa capacité à "rester en vie"). Tout en attendant que cette surprise se manifeste, il doit mémoriser (en un code qui sera répété comme faisant partie de l'examen) toutes les pièces qu'il traverse dans ce "labyrinthe". La scène est une présentation antiphonique du narratif, selon deux modes (ou points de vue): l'agent secret (le soliste) et plusieurs combinaisons d'examineurs (voix des choristes).

Scène 3 "On attend une réponse"

L'agent secret se souvient d'une mission bizarre dont le point culminant était l'interrogatoire d'un enfant ("trouvez nous quelque chose sur son compte") qu'il fit en lieu sûr, dans une maison tenue par un mystérieux couple avec chien. L'enfant, qui semble tirer ses forces de quelque pouvoir occulte, parvient à échapper à l'interrogatoire. Les examineurs font jurer à l'agent qu'il gardera à jamais secrète cette mission. ("Nous allons vous paraître un peu mélodramatiques ... ce secret doit vous suivre dans la tombe"). La scène est un duo continu entre le soliste et le chœur des examineurs.

Scène 4 "Le garçon de Viva"

L'agent répond en mettant à l'épreuve ses capacités et ses motivations. La scène chantée est la version abrégée d'une vidéo en flashback sur l'enfance de l'agent.

L'ordre des quatre narratifs principaux, et donc la dramaturgie de l'opéra, établit ainsi une chronologie inversée qui commence dans le passé immédiat et revient ensuite sur la jeunesse de l'agent secret.

La bande a été produite par David Rosenboom et Robert Ashley.

Les voix ont été enregistrées au Center for Contemporary Music, Mills College, Oakland, Californie; Tom Erbe, ingénieur.

Mixage final au 10 Beach Street, New York NY; Tom Hamilton, ingénieur

Voix et orchestre de rythmes, Acte 1 (sauf Prélude et Scènes 8 et 10); Tom Erbe, mixage.

Acte 2 (et Prélude, Scènes 8 et 10), Tom Hamilton, mixage.

Les parties orchestrales ajoutées au mixage final ont été conçues et réalisées par Robert Ashley et Tom Hamilton.

«Tarzan» scène 13, enregistré et produit par Sam Ashley.

Les chanteurs des tribus Sanuma et Ye-kuana (versets 1 et 5) ont été enregistrés au Venezuela (Rio Paragua). Les chanteurs de la République Dominicaine (verset 2) ont été enregistrés à Rio San Juan. Les chanteurs haïtiens (versets 3 et 4) à Port au Prince, Haïti.

Alejandro, nom espagnol du chanteur Sanuma, est un des maîtres de chant de son village. Matias Fortunato, l'un des chanteurs Ye-kuana, a collaboré à la réalisation des parties vocales avec les Ye-kuana et les Sanuma.

eL/Aficionado est une commande de Mutable Music Productions pour Thomas Buckner.

La tétralogie Now Eleanor's Idea incluant Improvement (Don Leaves Linda) et

eL/Aficionado est composée et réalisée avec des bourses de la Fondation Rockefeller (1984) et du National Endowment for the Arts (programme opéra 1985).

FRFAP - 1992 - M. O. S. - PRGS

BIOGRAPHIES

ROBERT ASHLEY. Robert Ashley doit sa réputation internationale d'auteur et de compositeur à ses opéras télévisés, ainsi qu'à ses autres projets d'œuvres narratives de grande envergure. Il a influencé toute une génération de compositeurs et d'artistes travaillant avec de nouvelles formes de musique pour les médias.

Une de ses premières pièces conçues pour la scène était destinée au groupe *Once*, célèbre pour ses représentations dans les années soixante. Son opéra vidéo d'une durée de quatorze heures, *Music with roots in the Aether*, a été donné en 1975. *Perfect Lives* — commandé par *The Kitchen* (New York) en 1978 — a été diffusé, depuis sa création sur *Channel Four* en Grande-Bretagne en 1984, dans toute l'Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis.

Perfect Lives forme, avec *Atalanta (Acts of God)* et *Now Eleanor's Idea*, une trilogie d'opéras que Robert Ashley présente régulièrement en tournée avec son ensemble de chambre. Cette trilogie sera donnée dans une version télévisée sous forme de trente-neuf épisodes d'une demi-heure.

Robert Ashley est né à Ann Arbor dans le Michigan en 1930. Il a étudié à l'Université du Michigan et à la Manhattan School of Music. Il fut parmi les fondateurs du festival *Once* (1960-1967), et il a participé aux tournées de la Sonic Arts Union de 1966 à 1976. Il a été directeur du Center for Contemporary Music de Mills College de 1969 à 1981. Il vit à New York depuis 1981.

SAM ASHLEY; Compositeur et interprète, Sam Ashley vit à San Fransisco. Il a chanté dans *Atalanta (Acts of God)*, *Improvement (Don Leaves Linda)* et *eL/Aficionado* de Robert Ashley. Il a développé son travail de performance théâtrale dans le sens d'une recherche liée au chamanisme et au mysticisme. et a tourné avec des spectacles en solo. Il est membre des ensembles musicaux *A.A. Bee Removal* et *Cactus Needle Project*.

THOMAS BUCKNER. Thomas Buckner est surtout connu pour ses collaborations avec des compositeurs et improvisateurs contemporains. Il a chanté dans *Atalanta (Acts of God)* de Robert Ashley. Il participe régulièrement aux activités du Roscoe Mitchell New Chamber Ensemble et du trio Space. Il a fondé, dans les années soixante-dix, l'ensemble Arch, consacré au répertoire du XXe siècle. Il a notamment enregistré pour les labels *Lovely Music* et *Elektra/Nonesuch*.

JOEL FITZPATRICK. Sculpteur et éclairagiste, Joel Fitzpatrick a étudié au Bennington College et au California Institute of the Arts. Il a réalisé les éclairages d'*Improvement (Don Leaves Linda)* de Robert Ashley.

THOMAS HAMILTON.. Compositeur et interprète de musique électronique, Tom Hamilton a donné des concerts à Carnegie Hall, à la Dia Foundation et en Hollande. Il a réalisé le mixage et la partie électronique d'*Improvement (Don Leaves Linda)* de Robert Ashley, récemment enregistré par *Elektra/Nonesuch*. Il travaille également pour l'*American Museum of Natural History* et le *New York Hall of Science*.

JACQUELINE HUMBERT; Jacqueline Humbert a collaboré avec Robert Ashley depuis 1984. Elle a tenu le rôle de Linda lors de la création d'*Improvement (Don Leaves Linda)*. Elle a également créé les costumes pour l'opéra télévisé *Perfect Lives* et pour les productions scéniques d'*Atalanta (Acts of God)*, ainsi que pour divers autres spectacles de théâtre et de ballet.

ADAM KLEIN; Après avoir été membre du chœur d'enfants du Metropolitan Opera, Adam Klein a étudié le chant avec le baryton Walter Cassel, la composition avec Donald Erb, la musique électronique avec Jeffrey Hass. Il a tenu les rôles de Tamino dans *La Flûte enchantée* (Lyric Opera de Cleveland, 1990), de Cassio dans *Otello* (Pittsburgh Opera, 1990) et de Don José dans *Carmen* (Pennsylvania Opera Theater, 1991).

JOSEPH KUBERA. Elève de Leo Smit et de Walter Hautzig, Joseph Kubera doit sa réputation internationale à ses interprétations d'œuvres contemporaines. Il a joué de nombreuses œuvres de John Cage, comme les *Etudes australes*, *Music of Changes*, *Sonatas and Interludes*. Il se produit régulièrement avec le Roscoe Mitchell New Chamber Ensemble et avec le Brooklyn Philharmonic. Il prépare un enregistrement de *Music of changes* pour New Albion.

JOAN LA BARBARA. Joan La Barbara s'est consacrée à l'exploration des possibilités les plus diverses de la voix humaine. Elle a créé des œuvres de compositeurs comme Robert Ashley, John Cage, Morton Feldman, Philip Glass, Roger Reynolds, Morton Subotnick ou James Tenney. Parmi ses propres œuvres, les plus récentes sont *to hear the wind roar*, pour chœur, l'autoportrait *In The Dreamtime*, et *Klangbild Köln*, une peinture sonore de Cologne.

AMY X NEUBURG; Amy X Neuburg a étudié avec Conrad Cummings, David Rosenboom et Pauline Oliveros, dont elle a créé *Prayer/Memory*. Elle chante et joue des percussions électroniques au sein du groupe rock multi-média Map. Parmi ses œuvres récentes, on peut citer *Her Dreaming Ear* et *Different Greens*. Elle a reçu le Wieland Prize for Vocal Excellence.

"BLUE" GENE TYRANNY Compositeur et interprète, "Blue" Gene Tyranny est l'auteur de nombreuses œuvres pour diverses formations vocales et instrumentales, électroniques ou acoustiques. Il a publié des articles sur la musique contemporaine, et composé de nombreuses musiques de film. Il collabore souvent avec Robert Ashley, ainsi qu'avec d'autres artistes comme Peter Gordon ou Timothy Buckley. Sa pièce pour voix et électronique *Somewhere in Arizona 1970* a été enregistrée récemment par Elektra/Nonesuch.