

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 2006

14 SEPTEMBRE – 19 DÉCEMBRE 2006

35e ÉDITION

DOSSIER DE PRESSE MUSIQUE PASCAL DUSAPIN / PETER MUSSBACH Faustus, The Last Night

Festival d'Automne à Paris
156, rue de Rivoli – 75001 Paris

Renseignements et réservations :

01 53 45 17 17

www.festival-automne.com

Service de presse : Rémi Fort et Margherita Mantero

Assistante : Margot Climent

Tél. : 01 53 45 17 13 – Fax : 01 53 45 17 01

e-mail : r.fort@festival-automne.com ; m.mantero@festival-automne.com

assistant.presse@festival-automne.com

35e édition

Pascal Dusapin Peter Mussbach

Faustus, The Last Night

Opéra en une nuit et onze numéros, (2004-2005)
Livret, Pascal Dusapin d'après *The Tragical History of Doctor*

Faustus de Christopher Marlowe

Musique, **Pascal Dusapin**

Mise en scène, **Peter Mussbach**

Décors, Michel Elmgreen, Ingar Dragset

Costumes, Andrea Schmidt-Futterer

Lumière, Sven Hogrefe

Avec Georg Nigl, Urban Malmberg, Robert Wörle,
Jaco Huijpen, Caroline Stein

Orchestre de l'Opéra national de Lyon
Direction, **Jonathan Stockhammer**

Festival d'Automne à Paris
Théâtre du Châtelet
15, 16 et 18 novembre 20h

Durée : 90' sans entracte
30 € à 90 €

Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17
www.festival-automne.com

Commande et production du Staatsoper Unter den Linden de
Berlin et de l'Opéra national de Lyon
Avec le soutien du Fonds de Création Lyrique

Production des représentations à Paris : Théâtre du Châtelet
en coréalisation avec le Festival d'Automne à Paris

Contacts presse :
Festival d'Automne à Paris
Rémi Fort, Margherita Mantero
Tél : 01 53 45 17 13

Théâtre du Châtelet
François Boudeau
Tél : 01 40 28 29 30

« Longtemps, j'ai pensé à Faust », avoue Pascal Dusapin, dès le début des années 1990, lors de la conception de *To Be Sung*, opéra sur un texte de Gertrude Stein, dont il comptait initialement adapter le *Faustus Lights The Lights*. « Plus que jamais, Faust réexpose la démence narcissique qui est le trait saillant de notre culture. [...] Comme beaucoup, je suis fasciné par ce personnage mais je ne l'aime pas. À la lumière de notre futur présent, il exhibe aujourd'hui ce qui offense profondément l'esprit : arrogance, prétention, fatuité, extrême démesure de l'ambition animée par la peur, convoitise et puissance... » Pour aborder le mythe de ce « mégalomane forcené et paranoïaque », de cet « homme trop humain », Pascal Dusapin a choisi de revenir aux sources : partir du *Faustus* de Christopher Marlowe, dramaturge et poète élisabéthain qui mourut dans des conditions mystérieuses à 29 ans (bien antérieur au *Faust* de Goethe). Ce personnage est le point de départ d'une vaste pièce de théâtre aux allures de labyrinthe borgésien, où résonnent sous forme de *cut up* les mots de Dante, Flaubert ou Cadiot, où l'on croise le *Bartleby* de Melville et le *Sly* de Shakespeare. Avec ce sixième ouvrage scénique, créé en janvier 2006 au Staats-oper de Berlin, Pascal Dusapin rompt avec la veine contemplative de *Perelá, l'homme de fumée*, son opéra précédent : *Faustus, The Last Night*, « opéra en une nuit et onze numéros », est une partition lyrique, dramatique, récit d'une longue nuit qui est peut-être la dernière de Faustus ; d'une quête frénétique et hallucinée qui mène son « héros » du crépuscule à l'aube, sous l'œil hilare de Méphistophélès. Mû par un « incessant mouvement de balancier entre les allégories littéraires et les nécessités de la composition musicale », Pascal Dusapin conte une allégorie de l'égarement, à travers la course – une course contre la montre qui serait dès le départ une course à l'abîme – d'un être agité par la peur de l'oubli et par une insupportable confusion, désespérément en quête d'une trompeuse lumière.

Note d'intention de Pascal Dusapin

Longtemps, j'ai pensé à Faust.

Il n'était pas question de raconter cette histoire, sans doute la plus éminente parabole occidentale. Simplement la reprendre, et l'agencer à la lumière de ce que personne n'ignore plus... Faust est unique dans notre paléographie contemporaine car il est son écho. Plus que jamais, Faust réexpose la démence narcissique qui est le trait le plus saillant de notre culture. En ce sens, il inverse nos idéaux car nous savons à quel point, présument de nos forces, Faust échoue et succombe. De cette fiction toujours ravivée, surgissent et débordent les confins de notre conscience car Faust est à lui seul une blessure, un antagonisme, une affliction, une volonté, une espérance et sa perte.

Comme beaucoup, je suis fasciné par ce personnage mais je ne l'aime pas. A la lumière de notre futur présent, il exhibe aujourd'hui ce qui offense profondément l'esprit : arrogance, prétention, fatuité, extrême démesure de l'ambition animée par la peur, convoitise et puissance. Je me suis donc plu à poser un Faust (que je préfère nommer dans son acception médiévale «Faustus» sans aucune référence à Goethe...), comme un mégalomane forcené et paranoïaque, totalement envoûté par l'ultime connaissance, celle de la « Lumière », symbole de maîtrise, de possession et de domination totale.

Dans cet opéra, rien n'est nommé, mais tout le monde sait de quoi il s'agit. En toile de fond, la dévastation et la mort se confondent avec l'irrépréhensible et halluciné dessein de cet homme trop humain, malade, métaphore du pire humain.

A tout prendre, je préfère Méphistophélès. Il s'amuse. Et le mien s'amuse ! Bien qu'apeuré au seul nom de Dieu, ses intentions sont simples et somme toute, assez légitimes... Un diable est un diable.

Extrait de *A propos d'une histoire de Faustus*

Pascal Dusapin

Né en 1955 à Nancy, Pascal Dusapin fait ses études d'arts plastiques et de sciences, arts et esthétique à l'Université de Paris-Sorbonne. Entre 1974 et 1978, il suit les séminaires de Iannis Xenakis ; de 1981 à 1983 il est boursier de la Villa Médicis à Rome.

Il reçoit de très nombreuses distinctions dès le début de sa carrière de compositeur : parmi elles, en 1994 le Prix Symphonique de la SACEM, en 1995, le Ministère de la Culture lui décerne le Grand Prix National de Musique et en 1998 le Grand Prix de la Ville de Paris. Il reçoit en 1998 la Victoire de la Musique pour le disque de ses oeuvres gravé avec l'Orchestre National de Lyon, puis de nouveau en 2002, comme « compositeur de l'année ». En 2005, l'Académie des Beaux-Arts lui remet le prix Cino del Duca.

Il est l'auteur de nombreuses pièces pour solistes, musique de chambre, grand orchestre et opéras. Parmi les créations récentes, on peut citer celle de *A quia*, concerto pour piano et orchestre (commande des Beethoven Fest de Bonn) et le cycle complet de ses *Sept études* pour piano à l'automne 2002, puis *Exo* en novembre 2003 par l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise sous la direction d'Udo Zimmermann avant celle de *Perelà Suite* tirée de son opéra *Perelà, uomo di fumo* en février 2005 sous la direction de James Conlon à la tête de l'Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan qui lui en avait passé commande. En juin 2005, son *Quatuor V*, commande du Muziekgebouw, du Berliner Philharmoniker et de la Cité de la Musique a été créé au Concertgebouw d'Amsterdam par le Quatuor Arditti puis en France le 5 novembre.

Il inscrit également quatre opéras à son catalogue : *Roméo & Juliette* créé en 1989 à l'opéra de Montpellier, *Medeamaterial* créé en 1992 à l'opéra de la Monnaie de Bruxelles, *To Be Sung* créé en 1994 à Nanterre/Amandiers et *Perelà, uomo di fumo*, commande de l'Opéra National de Paris créé à l'Opéra Bastille le 24 février 2003 sous la direction de James Conlon et mis en scène par Peter Mussbach (Prix 2003 du syndicat de la critique). Son cinquième opéra, *Faustus, The Last Night* a été créé le 21 janvier 2006 au Deutsche Staatsoper de Berlin (Unter den Linden). Il travaille actuellement à une commande de Sir Simon Rattle et de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Le festival d'Aix lui a commandé un nouvel opéra pour son édition de juillet 2008.

Jonathan Stockhammer, direction musicale

Né en 1969 à Los Angeles, Jonathan Stockhammer étudie le chinois et les sciences politiques, puis la composition musicale et la direction d'orchestre. Il complète sa formation par des masters-classes avec, entre autres, Myung Whun Chung, Peter Eötvös, Robert Spano, Seiji Osawa. Il fait ses débuts en 1994 au pupitre de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles où il devient l'assistant d'Esa-Pekka Salonen. Il se consacre à la fois à la musique contemporaine, au répertoire symphonique classique et à l'opéra.

Il a travaillé avec des formations telles que l'Orchestre symphonique de la Radio de Hollande, Orchestre national d'Ile-de-France, l'Orchestre radio-symphonique de Stuttgart et s'est produit dans plusieurs festivals internationaux dont la Triennale de Cologne, le Festival de musique de Hambourg, de Berlin, Ars Musica de Bruxelles, le Festival de Hollande.

Depuis 1998, date de son installation à Cologne, il collabore régulièrement avec l'Ensemble Modern de Francfort, la MusikFabrik de Cologne, l'Ensemble de chambre Nouvelle Musique de Berlin, l'Ensemble Resonanz de Hambourg, l'Ensemble Recherche de Fribourg, l'Ensemble à vent de Hollande, le Sinfonietta d'Oslo. Depuis 2000, il est chef permanent du Groupe des percussions de La Haye.

Dans le domaine de l'opéra, il a dirigé, entre autres, *Carmen* de Bizet à Fribourg, *La Chauve-Souris* de Strauss à Aix-la-Chapelle, *Gianni Schicchi* de Puccini au Festival de Tanglewood, *Twice through the heart* d'Anthony Turnage à Oslo, *Die zerbrochene Bilder* de Karl Heinz Dittrich à Berlin, *Cassandra* de Michael Jarrell à Hambourg...

A Lyon, il est l'assistant de Peter Eötvös pour la création de *Trois Soeurs* en 1998, oeuvre qu'il dirige lors de la reprise en 2002. En 2005-2006, Jonathan Stockhammer dirige l'Orchestre radiosymphonique de Finlande, l'Orchestre de la radio de Norvège.

A Oslo, il dirige la création d'*Ophelia's death by the water singing* de Henrik Hellstenius.

Parmi ses enregistrements, un disque consacré à des oeuvres de Frank Zappa avec l'Ensemble Modern.

Peter Mussbach, mise en scène

Né en 1949 à Schwabach (RFA), Peter Mussbach a suivi ses études à Vienne et à Munich : chant, piano et direction d'orchestre, lettres germaniques, histoire de l'art, philosophie, droit, sociologie (thèse sur les origines de l'opéra en Italie) et médecine (doctorat en 1984 sur l'état actuel de la maladie de Creutzfeldt-Jacob). Il a pratiqué la neurologie à Munich.

Sa carrière de metteur en scène débute en 1973 à Augsburg avec *Le Barbier de Bagdad* de Peter Cornelius.

Peter Mussbach a mis en scène, entre autres, *Lucio Silla*, *Les Noces de Figaro*, *Don Giovanni* (Mozart) ; *Fidelio* (Beethoven) ; *Macbeth* (Verdi) ; *Carmen* (Bizet) ; *Le Crépuscule des dieux*, *Parsifal* (Wagner) ; *Doktor Faust* (Busoni), *Salomé* (Richard Strauss), *Le Son lointain* (Schreker) ; *Moïse et Aaron* (Schoenberg) ; *Wozzeck*, *Lulu* (Berg) ; *De la maison des morts* (Janacek) ; *Le Roi Roger* (Szymanowski) ; *Le Nez*, *Lady Macbeth de Mzensk* (Chostakovitch) ; *The Rake's Progress* (Stravinsky), *Billy Budd* (Britten)... Il a mis en scène des oeuvres nouvelles dont *Enrico et Comme il vous plaira* de Manfred Trojahn ; *La Conquête du Mexique* de Wolfgang Rihm ; *Chief Joseph* de Hans Zender, *Perelà*, *Uomo di fumo* de Pascal Dusapin en 2004 à l'Opéra de Paris. En septembre 2001, la production de l'opéra d'Helmut Lachenmann *La Petite Fille aux allumettes*, qu'il a réalisée à l'Opéra de Stuttgart, est invitée à l'Opéra Garnier par l'Opéra National de Paris et le Festival d'Automne. En France, il a également mis en scène *Arabella* (Strauss) et *Takemitsu - My way of like* au Châtelet et *La Traviata* (Festival d'Aix-en-Provence 2003). Il a réalisé les décors de plusieurs de ses spectacles et écrit le livret de *Celan*, opéra de Peter Ruzicka créé en 2001 à Dresde.

Peter Mussbach est intendant et directeur artistique du Staatsoper de Berlin depuis la saison 2002-2003. Il a été invité par des scènes telles que la Monnaie de Bruxelles, le Festival de Salzbourg, le Staatsoper de Munich, l'Opéra de Zurich, le Festival Saito Kinen au Japon, l'Opéra de Dresde. De 1997 à 2001, Peter Mussbach a été professeur de mise en scène et d'art dramatique au Mozarteum de Salzbourg et, depuis 2001, il enseigne la mise en scène de théâtre musical à Hambourg. En 2005-2006 à Berlin, hormis *Faustus*, Peter Mussbach a signé au Staatsoper de Berlin les mises en scène de *Macbeth* de Verdi et *La Veuve joyeuse* de Franz Lehár et *Salomé* de Richard Strauss à Dresde, *Don Giovanni* à l'Opéra de Francfort.

35e édition

Programmation Danse, Musique, Théâtre, Arts Plastiques, Cinéma

Arts Plastiques

Ernesto Neto / *Léviathan Thot*
Panthéon
15 septembre au 31 décembre 2006

Downtown 81
agnès b. / Skyline
21 octobre au 21 novembre

Cameron Jamie / *JO*
Opéra Comique
23 octobre

Ryan McGinley
agnès b. / Galerie du Jour
28 octobre au 2 décembre

Musique

The Cycles of The Mental Machine
Jacqueline Caux / **Jeff Mills**
Centre Pompidou
14 septembre
Carl Craig
Centre Pompidou
16 septembre

De Mongolie
Maison de l'architecture
21 septembre au 1er octobre

Wolfgang Rihm / *Vigilia*
Église Saint-Eustache
10 octobre

Hugues Dufourt / **Johannes Brahms**
Ludwig van Beethoven
Auditorium / Musée d'Orsay
17 et 18 octobre

Heinz Holliger / **György Kurtág**
Théâtre du Châtelet
6 novembre

Pascal Dusapin / **Peter Mussbach**
Faustus, the Last Night
Théâtre du Châtelet
15, 16 et 18 novembre

Olivier Messiaen / **Brian Ferneyhough** /
Claude Debussy / **Edgard Varèse**
Salle Pleyel
18 novembre

George Benjamin / **Martin Crimp** /
Daniel Jeanneteau / *Into the Little Hill*
Opéra National de Paris / Bastille-
Amphithéâtre
22, 23, 24 novembre

George Benjamin / **Wolfgang Rihm**
Opéra National de Paris / Bastille-
Amphithéâtre
27 novembre

Tristan Murail / **Joshua Fineberg**
Hugues Dufourt / **Jason Eckardt**
Ircam / Espace de projection
4 décembre

Jason Eckardt / **Tristan Murail** / **Pascal**
Dusapin / **Joshua Fineberg** / **Drew Baker**
Ircam / Espace de projection
9 décembre

George Benjamin / **Alexandre Scriabine** /
Maurice Ravel
Opéra National de Paris / Bastille-
Amphithéâtre
19 décembre

Théâtre

Heiner Müller / **Robert Wilson** / *Quartett*
Odéon-Théâtre de l'Europe
28 septembre au 2 décembre

Marion Aubert / **Richard Mitou**
Les Histrions (détail)
Théâtre de la Colline
19 septembre au 28 octobre

Bertolt Brecht / Sylvain Creuzevault / Baal
Odéon-Théâtre de l'Europe
5 au 28 octobre

Richard Maxwell / Showcase
Hôtel du quartier des Halles
11 au 14 octobre

Richard Maxwell / Good Samaritans
Centre Pompidou
11 au 14 octobre

Caden Manson / Big Art Group / Dead Set #2
Maison des Arts Créteil
17 au 21 octobre

Joë Bousquet / Bruno Geslin
Je porte malheur aux femmes...
Théâtre de la Bastille
31 octobre au 1er décembre

William Shakespeare / Elizabeth LeCompte / Wooster Group / Hamlet
Centre Pompidou
4 au 10 novembre

Copi / Marcial di Fonzo Bo
Loretta Strong / Le Frigo
Théâtre de la Ville
6 au 11 novembre

Martin Crimp / Louis-Do de Lencquesaing
Probablement les Bahamas
Théâtre Ouvert
7 au 11 novembre

Martin Crimp / Joël Jouanneau
Atteintes à sa vie
Théâtre de la Cité Internationale
13 novembre au 3 décembre

Martin Crimp / Joël Jouanneau
Variations - Martin Crimp, paroles d'acteurs
Théâtre de la Cité Internationale
27 novembre au 2 décembre

Romeo Castellucci / Societas Raffaello Sanzio
Hey girl!
Odéon-Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier
16 au 25 novembre

Jean-Luc Lagarce / Rodolphe Dana
Le Pays lointain
La ferme du buisson
17 au 21 novembre
Théâtre 71 Malakoff
23 au 26 novembre
Théâtre de la Bastille
4 au 10 décembre

Copi / Marcial di Fonzo Bo / La Tour de la Défense
MC 93 Bobigny
7 au 17 décembre

Danse

Steven Cohen / Elu / I Wouldn't be seen dead in that !
Centre Pompidou
20 au 23 septembre

William Forsythe / Three Atmospheric Studies
Théâtre National de Chaillot
4 au 7 octobre

Richard Siegal / Stranger/Stranger Report
Théâtre National de Chaillot / Studio
5 au 21 octobre

William Forsythe / Peter Welz
Retranslation of Francis Bacon's Unfinished Portrait
Musée du Louvre
13 octobre au 11 décembre

Deborah Hay / "O, O"
Centre Pompidou
26 au 28 octobre

Vera Mantero / Jusqu'à ce que Dieu...
Centre Pompidou
15 au 18 novembre

Thomas Hauert / Walking Oscar
Théâtre de la Ville
28 novembre au 2 décembre

Boris Charmatz / Quintette cercle
Centre Pompidou
29 novembre au 3 décembre

Cinéma

Double Look, l'art d'aimer le cinéma américain, aux États-Unis et en France
Cinéma Max Linder
15 - 21 novembre

Rétrospective Charles Burnett
Auditorium du Louvre
23 - 25 novembre

35e édition

Le Festival d'Automne à Paris est subventionné par

Le Ministère de la culture et de la communication

Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles

Délégation aux arts plastiques (Cnap)

Délégation au développement et aux affaires internationales

Direction Régionale des affaires culturelles d'Île-de-France

La Ville de Paris

Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d'Île-de-France

Le Festival d'Automne à Paris bénéficie du soutien de :

Adami

Association Française d'Action Artistique (AFAA)

Direction Générale de l'Information et de la

Communication de la Ville de Paris

Onda

Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

Sacem

Le Festival d'Automne à Paris bénéficie du soutien de l'Association Les Amis du Festival d'Automne à Paris

Les mécènes

agnès b.

Air France

Annenberg Foundation

Arte

Baron Philippe de Rothschild S.A.

Pierre Bergé

Caisse des Dépôts

Florence Gould Foundation

Fondation Clarence Westbury

Fondation Ernst von Siemens pour la musique

Fonds Culturel Franco-Américain

Fonds franco-américain pour la musique

contemporaine, un programme de FACE

HenPhil Pillsbury Fund The Minneapolis

Foundation & King's Fountain

Lepercq Foundation

Rosset

TAM, lignes aériennes brésiliennes

Top Cable

Guy de Wouters

Les donateurs

Jacqueline et André Bénard, Patrice Boissonnas, Michel David-Weill, Sylvie Gautrelet,
Monsieur et Madame Peter Kostka, Zeineb et Jean-Pierre Marcie-Rivière, Monsieur et Madame Patrick Ponsolle, Ariane et
Denis Reyre, Hélène Rochas, Béatrice et Christian Schlumberger, Nancy et Sébastien de la Selle,
Muriel et Bernard Steyaert, Catherine et François Trèves, Sylvie Winckler

Colas, Compagnie de Saint-Gobain, Crédit Coopératif, Groupe Lhoist, HSBC France, Rothschild & Cie Banque

Les donateurs de soutien

Jean-Pierre Barbou, Annick et Juan de Beistegui, André Bernheim, Béatrice Bodin, Christine et Mickey Boël, Bertrand
Chardon, Michelle et Jean-François Charrey, Monsieur et Madame Robert Chatin,
Rena et Jean-Louis Dumas, Monsieur et Madame Guillaume Franck, Carole et Jean-Philippe Gauvin,
Monsieur et Madame Daniel Guerlain, Micheline Maus, Ishtar et Jean-François Méjanès,
Anne-Claire et Jean-Claude Meyer, Annie et Pierre Moussa, Sydney Picasso, Monsieur et Madame Bruno Roger, Pierluigi
Rotili, Didier Saco, Reoven Vardi, Me Vincent Wapler