

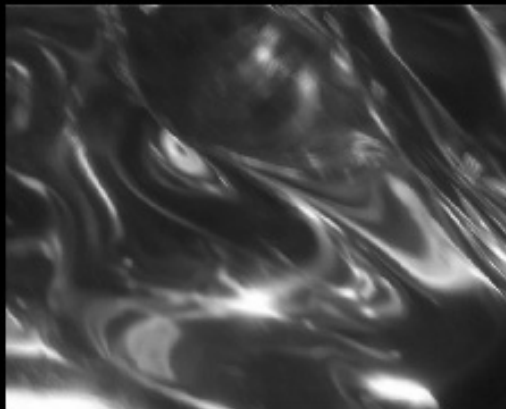
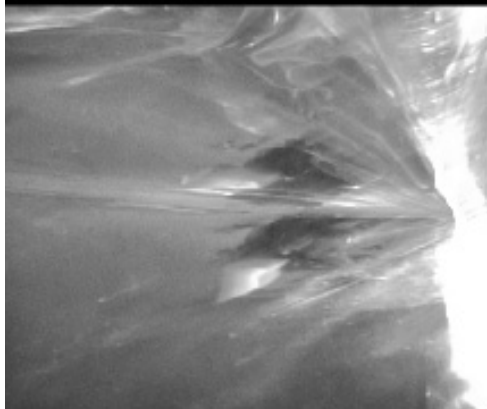
# AN INDEX OF METALS

FAUSTO ROMITELLI

**NOVEMBRE 2005** VE 25 (20 H)

**OPERA DE LILLE** | SAISON | **2005 2006**

PROGRAMME



# AN INDEX OF METALS

Vidéo-Opéra pour soprano, ensemble, multiprojection et électronique (2003)

Conception **Fausto Romitelli, Paolo Pachini**

Musique **Fausto Romitelli**

Textes **Kenka Lékovich**

Vidéo **Paolo Pachini, Leonardo Romoli**

Informatique musicale **Stefano Bonetti et Paolo Pachini**

Son **Alex Fostier**

Assistant vidéo **Gerrit Nulens**

Lumières **Tom Bruwier**

Direction musicale **Georges-Elie Octors**

*An Index of Metals* est présenté dans le cadre de *Avanti !* :  
un week-end de musiques italiennes organisé par l'orchestre  
national de lille et l'Opéra de Lille (25, 26 nov 05)  
> détails page 18

**Avec**

**Donatienne Michel-Dansac** soprano

**Ensemble Ictus**, ensemble en résidence à l'Opéra de Lille :

**Mike Schmid** flûte, **Piet Van Bockstal** hautbois,

**Dirk Descheemaeker** clarinette, **Philippe Ranallo** trompette,

**Alain Pire** trombone, **Igor Semenov** violon,

**Aurélie Entringer** alto, **François Deppe** violoncelle,

**Jean-Luc Plouvier** piano et clavier, **Tom Pauwels** guitare

électrique, **Géry Cambier** basse électrique

**Coproduction** Fondation Royaumont, L'apostrophe (Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise), Le Fresnoy (Studio des arts contemporains à Tourcoing), Arcadi (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France) avec le soutien de DICREAM / CNC (Ministère de la Culture)

**Durée** 1H sans entracte

**Rencontre publique** avec l'équipe artistique de *An Index of Metals* à l'issue de la représentation (grande salle)

## L'invention d'un nouveau sublime

La partition de *An Index of Metals* fut écrite par Fausto Romitelli en cinquante jours, à raison de quinze heures de travail par jour, durant les dernières semaines de sa vie active. Il s'était incontestablement promis de franchir un seuil, de briser une digue. C'est ce dont témoigne la déclaration d'intention qu'il nous avait remise, d'une démesure toute « marionnettienne », truffée de mots extrêmes : rave party, messe des sens, limites de la perception, transe, rite initiatique, capture, immersion, assassinat. On est en droit d'en sourire tendrement, sans doute, en découvrant l'impeccable clarté de la vidéo, les délicieuses embrouilles d'un pseudo-plan tonal (on pense à Haydn), l'intégration toute baroque d'une forte charpente harmonique et de lignes horizontales infiniment brodées, la lisibilité (nouvelle chez lui) de l'orchestration, soutenue de bout en bout par un continuo piano/guitare/basse.

Mais qu'importe la technique. *Index* était pensé comme un galop d'essai, l'activation des immenses ressources créatives de sa complicité avec Paolo Pachini, entièrement tendues vers le projet d'une *Histoire de l'Œil*, un opéra basé sur le texte de Georges Bataille - qui devait être une production de l'Opéra de Lille et qu'il ne nous restera plus désormais qu'à rêver. Son horizon, sa seule

référence, au-delà de toute question proprement musicale, c'était Bataille - soit une grande équivalence à trois termes : l'impossible, le réel, le monstrueux.

A la lisière de la « musique contemporaine » et du rock psychédélique, dans des *tempos* lents, plombés, lourds de fatigue, où toute sonorité glisse lentement vers sa distorsion et son usure, *An Index of Metals* sonne comme un long *Requiem*. Mais requiem pour qui ? Pour toute réalité sensible et palpable, dirait-on, pour la matière elle-même, qu'on voit reluire et scintiller sur les trois écrans géants, danser d'absurdes ballets de molécules, et chuter finalement dans le vertige terminal d'un recycleur à déchets. A travers Pink Floyd et Pansonic, à travers le son filtré et l'image saturée, Romitelli confirmait sa rupture avec la musique « pure » ; et inventait un nouveau sublime.

### Jean-Luc Plouvier

Coordinateur artistique de l'ensemble Ictus

## Une expérience de perception totale

Au centre de mon activité de compositeur se trouve l'idée de considérer le son comme matière à forger. Grain, épaisseur, porosité, brillance, densité, élasticité sont les caractéristiques principales de ces sculptures de sons obtenues par l'amplification, les traitements électroacoustiques mais aussi l'écriture purement instrumentale. Après *Professor Bad Trip* où les harmonies instrumentales sont comme perçues sous mescaline : saturées, distordues, liquéfiées, il m'a semblé indispensable de poursuivre cette recherche aux limites de la perception en projetant le timbre comme une lumière. Aller au bout de cette hallucination qui rend le son visuel.

*An Index of Metals* a pour projet de détourner la forme séculaire de l'opéra vers une expérience de perception totale plongeant le spectateur dans une matière incandescente aussi bien lumineuse que sonore ; un flux magmatique de sons, de formes et de couleurs, sans autre visée que l'hypnose, la possession et la transe. Rituel laïque à la manière des *light shows* des années soixante, de la *rave party* d'aujourd'hui, où l'espace, solidifié par le volume sonore et la saturation visuelle, semble se tordre en mille anamorphoses.

Loin de solliciter uniquement nos capacités analytiques comme l'essentiel de la production contemporaine, *An Index of Metals* veut s'emparer de notre corps par cette surexposition sensorielle et onirique.

*An Index of Metals* n'est donc pas une nouvelle tentative de renouveler l'opéra en y ajoutant l'image comme adjuvant à la mise en scène. Ni une approche strictement multimédia où chaque artiste illustre de son côté une narration commune. C'est le projet tout à fait original de penser conjointement le son et la lumière, la musique et la vidéo, d'utiliser timbres et images comme éléments d'un même *continuum* soumis aux mêmes transformations informatiques. L'histoire est celle de cette fusion de la perception, de cette perte des repères, de notre corps devenu sans limites dans la fournaise d'une messe des sens.

Le texte original de Kenka Lékovich se déforme lui-même passant d'une langue à l'autre. Ma musique (pour soprano et onze instruments amplifiés) développe un timbre impur en contrepoint des interférences colorées de la vidéo de Paolo Pachini et Leonardo

Romoli. Trois films autonomes, diffusés sur trois écrans, occupent tout l'espace visuel. Le son s'y projette en taches lumineuses.

L'image exploite les mêmes caractéristiques physiques que la musique : irisations, corrosions, déformations plastiques, ruptures, incandescence et solarisation de surfaces métalliques qui révèlent leur nature intimement violente et meurtrière.

Composer visuellement le son, filmer acoustiquement l'image, les soumettre aux mêmes transformations informatiques demande une période de développement afin d'unifier les outils de capture et de manipulation de ces deux univers.

### **Fausto Romitelli**

# Le livret

Dans *Index*, le regard est attiré par les pôles d'une abstraction prégnante, ou plutôt fortement imprégnée de sens : tâches de lumière qui se défont, griffures de ciel, surfaces lunaires observées d'un satellite (en réalité micro-détails agrandis, comme dans la Mongolie imaginaire de Dali), profils qui se regardent et s'opposent en se prêtant à des projections anthropomorphes spontanées, agglomérats qui s'organisent en sinueuses symétries, solarisations inattendues et violentes.

Comme pour forcer une si vive lumière, le texte de Kenka Lékovich se gonfle d'une matière linguistique hybride et visqueuse. Une texture verbale en adéquation avec son sujet : le drame intemporel d'une héroïne - inspirée d'un tableau de Roy Lichtenstein (*Drowning Girl*, 1963) - engluée dans un bain de « metal-miso », substance paradoxale tenant à la fois du métal et de la soupe organique. Il est chanté par une voix d'expression neutre, non connotée, presque entièrement fondue dans le processus :

*"Shining, growing  
melting drowning..."*

**Alessandro Arbo**

# Metalsushi

## HELLUCINATION 1

(drowningirl)

1.  
shining growing  
melting drowning  
into an iron  
bluegrey wave  
a pillowing wave  
breaking over her head  
sudden extreme honeymooners  
literally drowning in emotions

2.  
she suddenly fell  
in a metal-miso hell  
a loop of seaweed soup  
pieces of milky broken glass  
leaves of red copper rust  
industrial noisy dust

## HELLUCINATION 1

(elle qui se noie)

1.  
qui scintille et se gonfle  
et se dissout et se noie  
elle, dans une vague de métal  
une vague gris-bleu-métal  
un divan de mer  
qui se brise par-dessus tête  
fiancés-limite instantanément  
noyés dans la lettre de leurs émotions

2.  
et soudain sa chute  
dans un enfer métal-miso  
un maelström de soupe d'algues  
d'éclats de lait vitrifié  
de feuilles oxydées rouge-cuivre  
de poussière industrielle hurlante



3.  
 she don't care  
 she won't call Brad for help  
 she would rather give up too soon  
 she will drown and sink in a spoon

SHE'D RATHER SINK IN HER NAIL ENAMEL  
 SHE'D RATHER SINK IN HER LONGLASTING NAIL ENAMEL  
 INOXIDIZABLE STAINLESS EXPRESS

## HELLUCINATION 2

(risingirl)

1.  
 Murder by guitar,  
 nickel you are  
 but when I pierce and fix  
 your smile  
 to dive in and dive  
 you rise on and rise  
 infected by noise

3.  
 et elle s'en fout  
 et non elle n'appellera pas Brad au secours  
 plutôt renoncer à tout  
 se noyer couler à pic dans une cuillère

PLUTOT COULER A PIC DANS SON VERNIS A ONGLES  
 PLUTOT COULER A PIC DANS SON VERNIS A ONGLES GARANTI LONGUE  
 DUREE  
 INOXYDABLE INALTERABLE EFFET INSTANTANE

## HELLUCINATION 2

(elle qui remonte)

1.  
 massacre à la guitare  
 te voici Nickel  
 mais quand je le fore et le visse  
 ton sourire  
 en plongée plongée profonde  
 tu surgis tu surgis haut  
 toute infectée de bruit

2.

A brown lust for life,  
rust you are  
but when I collapse into  
your eyes  
to dive in and dive  
you rise on and rise  
corroded by noise

3.

Black Iron Prison,  
chrome you are  
but when I crash into  
your bones  
to dive in and dive  
you rise on and rise  
corrupted by noise

2.

rage de vivre brunâtre  
te voici Rouille  
mais quand je m'anéantis en-dedans  
de tes yeux  
en plongée plongée profonde  
tu surgis tu surgis haut  
toute corrodée de bruit

3.

prison de Fer Noir  
te voici Chrome  
mais quand je m'incorpore  
à tes os  
en plongée plongée profonde  
tu surgis tu surgis haut  
toute corrompue de bruit

4.  
 The basement is done  
 lithium you are  
 but when I hit and shot your soul  
 to dive in and dive  
 you rise on and rise  
 crucified by noise

**HELLUCINATION 3**  
 (earpiercingbells)

BEDRIDDEN (TO)  
 DUMBFFOUND  
 NOISEDIN  
 EARPIERCING BELLS  
 HELLPHONES  
 METAL SHELLS

4.  
 les fondations s'écroulent  
 te voici Lithium  
 mais quand je la gifle et la canarde ton âme  
 en plongée plongée profonde  
 tu surgis tu surgis haut  
 toute crucifiée de bruit

**HELLUCINATION 3**  
 (cloches en vrilles)

CLOUE AU LIT  
 D'EFFROI  
 BRUIT VACARME  
 CLOCHES EN VRILLES  
 HAUT-PARLEURS DE L'ENFER  
 COQUES DE METAL

Steel thrust sucking space

corrupting  
infecting  
transfixing  
collapsing

empoison  
imprison  
enchain

incinerate  
lacerate  
perforate  
intoxicate

demolishing  
squashing  
crashing

Poussée d'acier qui aspire tout l'espace

qui corrompt  
infecte  
transperce  
se liquiéfie

empoisonnez  
emprisonnez  
enchaînez

incinérez  
lacérez  
perforez  
intoxiquez

en détruisant  
en écrasant  
en s'écrasant

corrode  
pierce  
hole  
bore  
drown  
nail  
rent  
break  
cut  
shoot  
strike  
hit  
crucify the heartbeat

corrodez  
percez  
trouez  
forez  
noyez  
clouez  
déchiqoutez  
brisez  
lacérez  
canardez  
giflez  
percutez  
crucifiez le cardiorythme

**Kenka Lékovich**

*Metalsushi* : trois chansons pour *An Index of Metals* (2003)

Traduction française : Jean-Luc Plouvier

## Repères biographiques

**Fausto Romitelli** compositeur (Gorizia 1963 - 2004)

Fausto Romitelli a obtenu un diplôme de composition au conservatoire Verdi à Milan et a suivi des cours de troisième cycle à l'Accademia Chigiana de Sienne et à la Scuola Civica de Milan. En 1991, il s'installe à Paris pour étudier les nouvelles technologies et suit le cursus d'informatique musicale, dirigé par l'IRCAM, institution avec laquelle il a collaboré en 1993 et 1995 en tant que compositeur en recherche. Ses travaux ont obtenu des récompenses lors de compétitions internationales comme à Amsterdam, Francfort, Graz, Milan, Stockholm et Sienne, où il reçoit le premier prix du concours Casella en 1989. Sa musique a été jouée dans de nombreux festivals (Festival Musica de Strasbourg, Ars Musica de Bruxelles, ISCM de Francfort et Stockholm, Festival Présence de Radio France, Saison IRCAM Inter Contemporain, Saison musicale du Centre Pompidou, Festival de Royaumont, Biennale de Venise, Musiques en scène de Lyon, Milano Musica Festival, Festival Time of Music d'Helsinki).

L'artiste a également collaboré avec des ensembles et orchestres comme : l'Itinéraire, Court-circuit, l'Inter Contemporain, l'ensemble FA, 2E2M, Ictus, L'Ensemble Musique Nouvelle, l'Orchestre Toscanini, Alter Ego, l'Orchestre philharmonique de Radio France...

Il a reçu des commandes du ministère français de la culture, de l'Etat autrichien, du festival Roma Europa, de l'IRCAM...

**Paolo Pachini** compositeur et vidéaste

Après avoir été l'élève de Salvatore Sciarrino de 1990 à 1992, Paolo Pachini s'est spécialisé en Informatique Musicale au Centre Tempo Reale à Florence. Compositeur depuis 1991, il explore aussi bien la musique purement instrumentale que la musique électronique en temps réel, la musique de synthèse pure et les compositions vidéo musicales.

Son intérêt pour l'hybridation des différents langages artistiques s'est développé dès les années 90, avec la conception et à la réalisation d'une série de projets audiovisuels collectifs tels que *Symphonie Diagonale* (nouvelles sonorisations pour de courts-métrages de l'Avant-garde abstraite allemande des années '20), *Paesaggi*, *Visioni*, *Per Voce Preparata*. En 2000, il a commencé à réaliser ses vidéos. Outre sa participation à *An Index of Metals*, il a réalisé de nombreuses œuvres musicales et visuelles dont : *Azione con Testa* (Teatro la Fenice, Venise, 2001), *Oro puro la sua testa* (CEMAT, Rome, 2002), *Lo scarlatto le sue labbra* (CEMAT, Rome, 2002), *Lastically Pink* (Wien Modern, 2004), *Un Avatar del Diavolo* avec une musique de Roberto Doati (La Biennale, Venise, 2005).

Il enseigne l'électroacoustique, la composition et ses applications audiovisuelles à la « Scuola di Musica e Nuove Tecnologia » du Conservatoire « Giuseppe Tartini » de Trieste depuis 2001. Il est Artiste Professeur invité au Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains de Tourcoing pour les années 2005- 2006.

**Georges-Elie Octors** direction musicale

Né en 1947, Georges-Elie Octors a fait ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il a été soliste à l'Orchestre National de Belgique à partir de 1969 et membre de l'Ensemble Musique Nouvelle dès 1970, qu'il a dirigé de 1976 à 1991. Il a également dirigé des formations symphoniques, des orchestres de chambre et des ensembles de musique contemporaine en Belgique et à l'étranger.

Il enseigne au Conservatoire de Liège et à l'Escuela Superior de Musica de Catalunya (Barcelona). Georges-Elie Octors a dirigé de nombreuses créations mondiales, parmi lesquelles des oeuvres de Saariaho, Aperghis, Harvey, Jarrell, Francesconi, Wood, Pousseur, Boesmans, Hosokawa et De Mey. Il est l'invité régulier des grands festivals contemporains et a signé de nombreux enregistrements discographiques.

Depuis 1996, il est le directeur musical de l'ensemble Ictus et membre fondateur du Quatuor Ictus pour pianos-percussions.

**Donatienne Michel-Dansac** soprano

Donatienne Michel-Dansac a étudié au C.N.S.M. de Paris où elle obtient son Prix de chant en 1990. Elle est l'invitée régulière de nombreuses formations comme les ensembles SIC, Itinéraire, Sillages, Ictus, Court-circuit, le Tapiola orchestra d'Helsinki, le London Sinfonietta, l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio-France... Une étroite collaboration avec l'IRCAM depuis 1993 lui a permis de créer de nombreuses œuvres nouvelles (Philippe Manoury, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Fausto Romitelli, Mauro Lanza, Georges Aperghis, Philippe Leroux...). Elle interprète également la musique baroque française, italienne et allemande (avec les Arts Florissants, notamment), les répertoires romantique et classique. En 2001, elle a créé l'intégrale des *14 Récitations pour voix seule* d'Aperghis au Konzerthaus de Vienne (Wien Modern Festival). Elle a travaillé avec les meilleurs chefs : Pierre Boulez, Sylvain Cambreling, Kazushi Ono, Jonathan Nott...

La saison dernière à l'Opéra de Lille, elle a participé à la création *Avis de tempête* de Georges Aperghis et a également interprété *Tourbillons* du même compositeur.

**Ictus** ensemble en résidence à l'Opéra de Lille

—

Ictus est un ensemble de musique contemporaine installé depuis 1994 à Bruxelles, dans les locaux de la compagnie de danse Rosas. Depuis 2003, Ictus est en résidence à l'Opéra de Lille.

Sa programmation se promène sur un très large spectre stylistique (d'Aperghis à Reich, de Murail à Tom Waits) mais chacun de ses concerts propose une aventure d'écoute cohérente : concerts thématiques (la transcription, le temps feuilleté, le nocturne, l'ironie, musique et cinéma, Loops...), concerts-portraits (Jonathan Harvey, Fausto Romitelli, Toshio Hosokawa...), concerts commentés, productions scéniques (opéras, ballets, tours de chant).

Ictus propose chaque année, en collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et le Kaaithheater, une série de concerts bruxellois qui rencontrent un public large et varié. Ictus a organisé quatre séminaires pour jeunes compositeurs, et développé une collection de disques, riche déjà d'une quinzaine de titres. La plupart des grandes salles et les meilleurs festivals l'ont déjà accueilli (Musica Strasbourg, Witten, Brooklyn Academy of Music, le Festival d'Automne à Paris, Royaumont, Villeneuve-lez-Avignon, Wien-Modern, ...)  
[www.ictus.be](http://www.ictus.be)

**Prochains rendez-vous avec Ictus,  
ensemble en résidence à l'Opéra de Lille**

—

**25 MARS 06**

**HAPPY DAY #4 " ICTUS JOUE PETER EÖTVÖS "**

UNE JOURNÉE CONSACRÉE AU GRAND COMPOSITEUR HONGROIS EN COMPAGNIE DE L'ENSEMBLE ICTUS

**12H > 19H : ENTRÉE LIBRE !**

**20H : COUP DE THÉÂTRE**

CONCERT AUTOUR DE L'ŒUVRE DE PETER EÖTVÖS

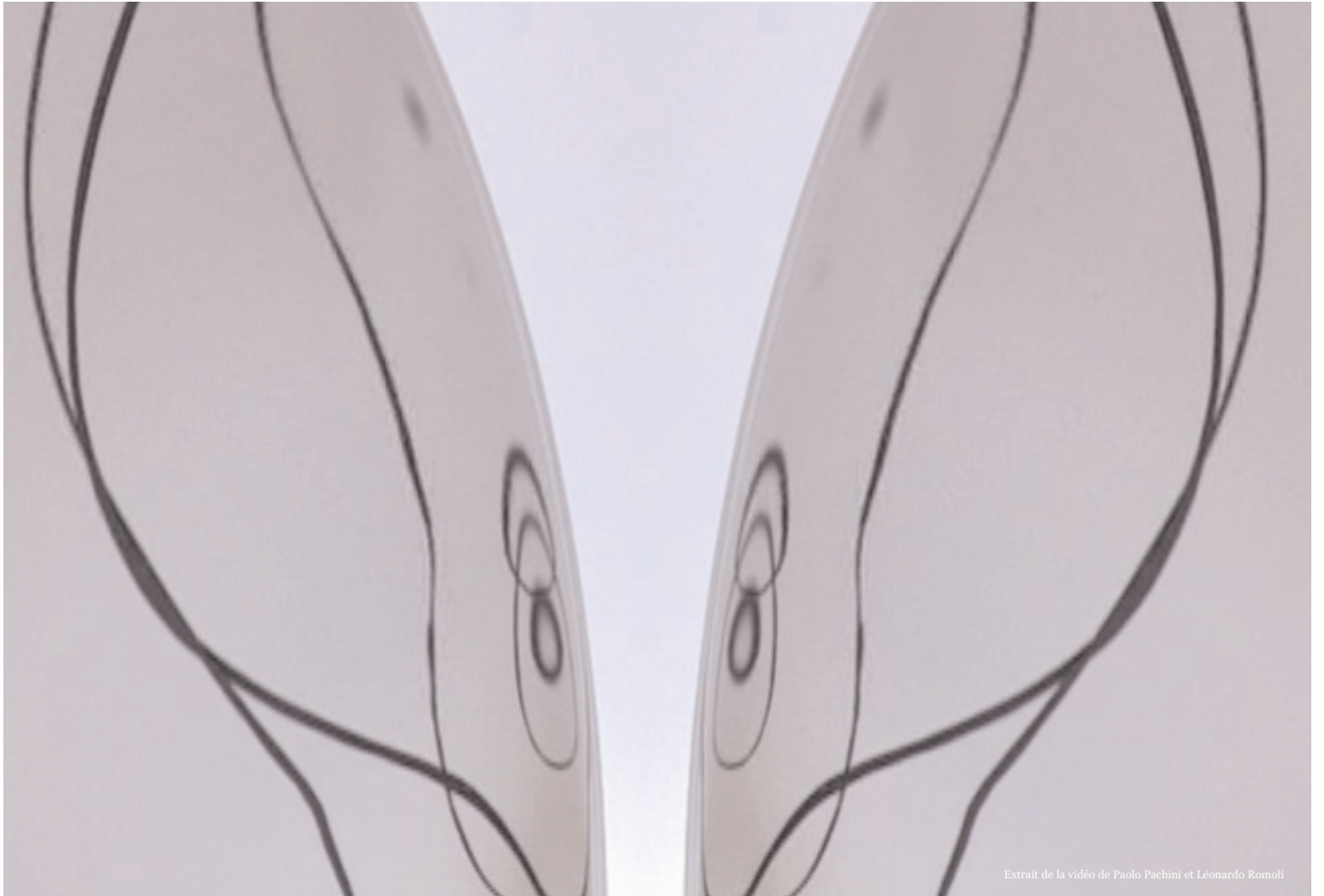
Tarif : 5/ 8 euros

Programme disponible à partir du 1er mars

[www.opera-lille.fr](http://www.opera-lille.fr)

T 03 28 38 40 40





Extrait de la vidéo de Paolo Pachini et Leonardo Romoli

# AVANTI !

UN WEEK-END DE MUSIQUES ITALIENNES ORGANISÉ PAR L'ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE  
ET L'OPÉRA DE LILLE (25, 26 NOV 05)

## LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU WEEK-END

### Sa 26 novembre (18h30)

Lille, Nouveau Siècle

—  
**Luca Francesconi** *Wanderer* (2002), création française

**Fausto Romitelli** *Audiodrome* (2003)

**Pietro Mascagni** *Prélude, Tempo I et Intermezzo de Cavalleria Rusticana* (1890)

**Ottorino Respighi** *Les Pins de Rome* (1924)

—  
**orchestre national de lille** / région nord-pas de calais

**Daniel Kawka** direction

—  
Concert précédé d'un avant-concert à 17h30 dans la salle

Tarif : de 7 à 30 euros

## LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

L'Opéra de Lille est subventionné par :  
LA VILLE DE LILLE  
LE CONSEIL RÉGIONAL NORD-PAS DE CALAIS  
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE (DRAC NORD-PAS DE CALAIS).

Inscrit dans la durée, leur engagement permet à l'Opéra de Lille d'assurer l'ensemble de son fonctionnement et la réalisation de ses projets artistiques.

**Ville de Lille**



Le personnel d'accueil de l'Opéra est habillé par **Le Printemps**  
(marque Mexx et Kookaï)

## LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA SAISON 2005-2006

L'Opéra reçoit le soutien d'entreprises qui ont souhaité s'associer aux grands événements lyriques, chorégraphiques et musicaux de la saison 2005-2006. Fortement implantées dans la région, elles contribuent activement au rayonnement de l'Opéra à échelle régionale, nationale et internationale.

BANQUE SCALBERT DUPONT  
CAPGEMINI  
CALYON  
CRÉDIT DU NORD  
DELOITTE  
FINAREF  
FONDATION DAIMLERCHRYSLER  
FONDATION FRANCE TELECOM  
FRANCE TELECOM  
IMPRIMERIES HPC  
LE PRINTEMPS  
MANPOWER  
MEERT  
MERCEDES-BENZ LILLE  
PRICEWATERHOUSECOOPERS  
RABOT-DUTILLEUL  
SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD  
TRANSPOLE



**Banque  
Scalbert  
Dupont**



**CALYON**  
CORPORATE AND INVESTMENT BANK

**Crédit du Nord**



**PRICEWATERHOUSECOOPERS**

**Deloitte**

**fondation  
france telecom**

**france telecom**

**HPC**

**JCDecaux**

**PRINTEMPS  
LILLE**



**Mercedes-Benz Lille  
Fondation DaimlerChrysler France**



**SOCIÉTÉ  
DES EAUX  
DU NORD**

**MEERT**  
DUPONT PTE

**Transpole**

## **OPÉRA DE LILLE**

2 rue des Bons-Enfants  
B.P. 133 – F-59001 Lille cedex

---

### **Informations & billetterie**

03 28 38 40 40  
[www.opera-lille.fr](http://www.opera-lille.fr)