

**VOICI QUEL EST DESORMAIS TON UNIQUE
PROFESSION : ME RENDRE HEUREUX**

(Lettre de Gustav Mahler à Alma Schindler, le 19. 12. 1901)

Un spectacle sur le couple de compositeurs
Gustav et Alma Mahler.

avec

Ursula Deuker   Frédéric Albou   Vincent Minazzoli
Mezzo/Alt   Baryton-basse   Piano

Avec des Lieder d'Alma Mahler-Schindler, et de Gustav Mahler, extraits de "Des Knaben Wunderhorn", des "Rückert-Lieder" et des "Kindertotenlieder", ainsi que de lettres et poèmes de Gustav Mahler, et des journaux d'Alma Mahler-Schindler.

L'idée de ce spectacle a été inspiré à Frédéric Albou par le "Journal de la Création" de Nancy Huston.

Direction musicale : Vincent Minazzoli

Conception / écriture : Ursula Deuker, Frédéric Albou

Mise en scène : Ursula Deuker

Frédéric Al bou

Ursul a Deuker

Il est fou d'elle, et lui écrit une correspondance passionnée. Elle voit en lui le partenaire idéal, qui pourra partager son amour de la musique et des arts, et la soutenir dans ses aspirations à devenir compositrice, d'autant qu'il est devenu Directeur de l'Opéra de Vienne.

Mais, le 19 janvier 1901, il lui envoie une lettre d'une clarté bouleversante, et d'une précision minutieuse, qui énonce sa conception de leur union, comme pour un contrat de mariage très élaboré, et philosophiquement étayé, pour finalement lui adresser un ultimatum : si elle veut l'épouser, si seulement elle veut le revoir, elle doit définitivement renoncer à la composition, et considérer sa musique comme la sienne.

Trente années après la mort de son premier mari, Alma considère qu'elle a alors renoncé à son rêve et commente :
« Cela valait peut-être mieux. »

Evocation des relations entre femmes et hommes, au sein des couples de créateurs, ce spectacle-récital pose des interrogations fondamentales, au fil des Lieder d'Alma et de Gustav Mahler, avec les seuls commentaires tirés de leur correspondance et du journal d'Alma.

ALMA MAHLER, NEE SCHINDLER

Née à Vienne (Autriche) le 31 août 1879, décédée à New York le 11 décembre 1964.

Fille d'un peintre paysagiste célèbre, Emil Jacob Schindler (1845-1892), installé près de Vienne, elle est élevée dans un milieu où se rencontrent les membres de l'élite et de l'avant-garde artistique, particulièrement du mouvement *Sezession* (Sécession), avec des plasticiens et architectes tels qu'Otto Wagner, Josef Hoffmann, Koloman Moser, Joseph Maria Olbrich, ou Gustav Klimt, qui éditent la revue « Ver Sacrum ». Des écrivains et des musiciens fréquentent aussi la maison, comme Arthur Schnitzler, Alban Berg, Hugo van Hofmannsthal. Après le décès de son père, sa mère se remarie avec Carl Moll, peintre et élève de Schindler.

Dès l'âge de 10 ans, Alma suit des cours de composition et de piano avec le pianiste et organiste aveugle Joseph Labor (1842-1924), puis avec Alexander von Zemlinsky (1871-1952). Elle compose par prédilection des Lieder. Elle est également excellente pianiste.

En 1901, lors d'une soirée chez Bertha Zuckerkand (épouse d'un anatomiste de renom et belle-sœur de Georges Clémenceau), elle fait la connaissance de Gustav Mahler, arrivé à Vienne depuis peu.

Gustav Mahler

Gustav Mahler voit le jour le 7 juillet 1860 dans une famille juive du village de Kaliště, en Bohême. Ses dons musicaux sont découverts très tôt. En 1875, il est admis au conservatoire, puis à l'Université de Vienne, où il étudie le piano avec Julius Epstein, et suit parallèlement des conférences données par Anton Bruckner à l'université de Vienne.

La première composition importante de Mahler, *Das klagende Lied*, Opus 1, qu'il présente au prix Beethoven en 1880 en tant qu'opéra, est un échec. Il la transforme ultérieurement en cantate. Ce revers l'incite à orienter sa carrière vers la direction orchestrale. Il débute à Bad Hall cette même année, puis dirige à Ljubljana, Olomouc, Cassel, et à l'opéra allemand de Prague, où ses interprétations de Mozart, Beethoven et Wagner lui valent ses premiers triomphes.

En 1886, il est engagé à l'opéra de Leipzig comme assistant d'Arthur Nikisch. Après les *Lieder eines fahrenden Gesellen*, il compose sa *Symphonie n° 1*, et les *Lieder aus « Des Knaben Wunderhorn »*, pendant ses vacances d'été à Steinbach-am-Attersee.

Nommé à l'Opéra Royal de Budapest en 1888, il y crée sa *Première Symphonie* en 1889.

En 1897 Mahler devient directeur artistique du prestigieux opéra de Vienne (il s'est converti en partie pour pouvoir obtenir ce poste, dont les juifs étaient alors exclus dans la pratique).

Il passe les dix années suivantes à Vienne. Il s'impose dans les opéras de Mozart, Beethoven et Wagner, entre autres, mais ne dédaigne pas non plus les répertoires italiens, français et russe (Tchaïkovsky), et veille aussi à présenter des œuvres contemporaines. Pendant cette période, il alterne la direction, pendant neuf mois de l'année, avec la composition le reste du temps – principalement à Maiernigg, où il possède une petite maison sur

le Wörthersee – il y compose ses symphonies, de la deuxième à la huitième.

En 1910, il se découvre une maladie de cœur et perd son emploi à Vienne, après avoir défendu ses propres œuvres. Alors que sa quatrième symphonie a reçu un accueil assez favorable, il lui faut attendre 1910 pour rencontrer un vrai succès public avec la huitième symphonie à la création de laquelle assistent, le 12 septembre à Munich, les plus grands artistes et écrivains de l'époque, dont Thomas Mann.

Mahler, reçoit une offre pour diriger le Metropolitan Opera de New York. Il y dirige la saison de 1908 mais est ensuite écarté au profit d'Arturo Toscanini. Il revient à New York l'année suivante pour y diriger l'orchestre Philharmonique de New York. De cette période date l'achèvement de *Das Lied von der Erde* (*Le Chant de la Terre*) et de sa dernière symphonie achevée, la neuvième.

Ursula Deuker ET Frédéric Albou dans un extrait de leur spectacle Mahler, dans l'émission *Blabla Wilson*, Bastille-TV, 26.9.16, Paris.

Les Artistes

Frédéric Albou...

Elève de Janine Reiss, Anna Ringart, Neil Semer et Jory Vinikour, le baryton-basse Frédéric Albou met sa passion au service de la sauvegarde d'œuvres menacées de disparition. Depuis la musique grecque antique (avec l'ensemble Kérylos et Annie Bélis) jusqu'à la musique contemporaine (œuvres de Iannis Xénakis, John Adams, Henry Dutilleux, Jean-Christophe Rosaz, Christophe Belletante), en passant par le Moyen-Âge (*Le Remède de Fortune*), la Renaissance (*Huelgas Ensemble*, *Vt Musica Poetis*), la musique baroque (avec le *Concert Spirituel*, *Baroque Graffiti*), le bel canto (de Haendel à Verdi),

l'opéra romantique (Le Wotan de *L'Or du Rhin* et de la *Walkyrie*, mais encore *Eugène Onéguine*, *Manon*), les mélodies (*Winterreise*, *Don Quichotte à Dulcinée*, mais encore *Les Fleurs du Mal* de Grechaninov, ou les *Sonnets de Shakespeare* de Weinberg, Shostakovich, Kabalevsky ou Fried), il porte partout, par tous moyens, devant tous publics, des répertoires jugés élitistes, qu'il remet à la disposition de tous.

Également directeur musical, musicologue, comédien, improvisateur, poète, romancier, créateur de spectacles et d'événements, pédagogue, diplômé en production de spectacles vivants, il fonde le collectif Man-naM, dans le but de développer efficacement ses propres projets, ainsi que ceux d'artistes polyvalents qu'il invite sur ce parcours, mais encore, de produire des événements portant de forts engagements citoyens, et de redéfinir ainsi la place de l'artiste dans notre monde en mutations.

Parmi ses partenaires réguliers, il convient de mentionner les pianistes Carole Villiaumey, Orlando Bass, Brigitte Clair, Jean-Yves Sébillotte, Vincent Minazzoli, l'organiste Odile Jutten, le metteur en scène Robert Valbon, les chefs d'orchestre Alexandre Myrat, Virginie Dejos, ou Sylvain Leclerc, la violoncelliste et gambiste Natacha Gauthier, ainsi que les chanteuses & chanteurs Laura Tabbaa, Gaëlle Caro, Ursula Deuker, Marion Dhombres, Daniel Blanchard, André Abdelmassih, ou Philippos Vazakas. Il développe également un programme en compagnie de Clyde Wright, membre du Golden Gate Quartet, légende vivante.

Vincent Minazzoli

Vincent Minazzoli est né en France en 1960. Après des études de violon et de piano, ainsi que d'écriture (harmonie, contrepoint) au CNSM de Paris, il exerce une triple activité de violoniste, pianiste et de compositeur.

Parallèlement à son activité de concertiste l'amenant à se produire dans plusieurs salles parisiennes (Salle Cortot, Gaveau, centre Georges Pompidou, Centre culturel tchèque, Maison de la Poésie, Théâtre du Lierre) et en province (nombreuses scènes nationales, Palais des Papes d'Avignon, Festival « Musique en Wallespir ») ainsi qu'à l'étranger (Récital « Le tango du marin » à l'Institut Français de Munich et au Konzerthaus d'Uelzen, République tchèque, Belgique, Suisse, Algérie), il collabore étroitement à de nombreux spectacles de théâtre, notamment musical, à la fois en tant que violoniste et pianiste, et également comme compositeur. Cet intérêt pour l'univers scénique le conduit à accompagner de nombreux chanteurs (comme les chanteuses Marie Kobayashi, Ursula Deuker, Antonia Bosco, et les barytons Jacques Calatayud, Frédéric Albou), ce qui, avec son rôle de 1er violon du quatuor à cordes Giacomo, en activité de 2001 à 2012, constitue l'essentiel de sa carrière de concertiste.

Comme compositeur, Vincent Minazzoli est l'auteur de pièces instrumentales, d'un cycle de mélodies sur des poèmes de Baudelaire (créé en 1996 par la mezzo-soprano Marie Kobayashi), et de musiques de scène pour les spectacles : « Molière malgré lui » (Théâtre de la Gaîté, Paris), « Et aussi meurent les désirs » (Théâtre du Lierre à Paris, Salle Ibn Khaldoun à Alger, Théâtre d'Oran et Festival Euroméditerranéen de Mostaganem), « L'éveil du printemps » (Grange à Dîmes d'Ecouen, Théâtre du Lierre), et comme arrangeur « L'inaccessible étoile », spectacle sur J. Brel (Théâtre du Lierre, Théâtre 95 de Cergy-Pontoise).

Récemment, il a enregistré, en tant que pianiste, un CD consacré aux mélodies sur des poèmes de Baudelaire (incluant le cycle dont il est l'auteur), avec les chanteuses Marie Kalinine et Marie-Laure Garnier, pour le label Maguelone (à paraître fin 2018).

Ursula Deuker

Née à Trier en Allemagne, Ursula Deuker fait des études de Théâtre, Français et Littérature Générale et Comparée à l'Université de Berlin. Elle étudie le chant avec Ana Raquel Satre à Paris, Dale Fundling à Salzbourg et Gudrun Ayasse à Munich. A Paris, elle étudie le Théâtre avec Jacques Lecoq et Etienne Decroux.

En tant que comédienne, elle travaille entre autres avec la Compagnie du Jardin des Abbesses, Le Théâtre de la Fontanelle, Le Thalia Théâtre à Paris, le TAMS et le Teamtheater à Munich. Elle tourne au cinéma avec Karim Dridi, Philippe Béziat, Gérard Jugnot, Eric Barbier, Laurent Bouhnik, Szilard Varnai et Gwendolin Stolz (nommé au festival Max-Ophüls, Saarbrücken 2018).

Elle chante la mère dans « Der Jasager » de Brecht/Kurt Weill, l'Enchanteresse dans « Didon et Enée » de Purcell, Le Magicien dans « L'Éprit de la Forêt » de Pascal Diez, Gèneviève dans « Pelléas et Mélisande » de Debussy, et rejoint le Grupo Accion Instrumental pour la création « Welt oh Du », au Kurt-Schwitters-Opéra, de Jorge Zulueta, ainsi que son Tango Opera de Chambre « Che, Buenos Aires -

Tango mon Amour », au Festival de Herrenhausen, *Expo 2000* en Allemagne.

A la *Theaterakademie August Everding* de Munich elle participe à la production d'*Ariadne* (C. Monteverdi, B. Martinhu, D. Milhaud), et chante la "Wirtin" dans « Blutbund » de Hans-Jürgen von Bose. Avec le Lyrisches Opernensemble, elle est assistante à la mise en scène dans « Rigoletto », et chante la Contessa di Ceprano et le page. Elle est L'Historicus (« Jephthe », Carissimi), et Iphigénie (Gluck) dans "In den Bergen", opéra collage de Sabine Bergk. Elle interprète le rôle de Berta dans « le Barbier de Séville » (2010), la muse/l'âme dans « Nacht. Zeit. Mord » de Hans-Jürgen von Bose, avec le Anderes Opernensemble, Munich (2011), et elle interprète le rôle de Fricka et de Floßhilde dans « Rheingold » de Richard Wagner (2015). Elle est régulièrement soliste d'oratorio (Aiblingen, Kempter, Mozart, Rossini, Berlioz), et se consacre au répertoire du Lied et de la mélodie française : Berlioz, Gounod, Fauré, Duparc, Chausson, Debussy et Poulenc, « Poèmes d'amour et de mer » en 2018.

Contact :

mannam.asso@gmail.com

ursula-deuker@web.de

f.albou94@gmail.com

+00 33 6 80 12 63 99