

PRESS REVIEW
FANNY AND ALEXANDER
BY
MIKAEL KARLSSON
AND
ROYCE VAVREK

- François Caudron presents 'Fanny and Alexander' and interviews Mikael Karlsson for Musiq3's ['Les grandes institutions musicales'](#).
- Sylvia Broeckaert was at the première of Fanny and Alexander and discusses it in [Music Matters](#).
- Nicolas Blanmont talks about it in [L'actualité de l'opéra, avec Nicolas Blanmont](#).
- Fanny and Alexander was talked about in [NTR's Podium by Hans Haffmans](#) on the 3rd of December (1:46:40 - 1:50:15).

- Dagens Nyheter : "The composer about the new "Fanny and Alexander" opera: "Bergman must have been a bit angry" - Lina Lund
- New York Times : « Bringing the Magic of 'Fanny and Alexander' to the Opera Stage » - Joshua Barone
- Le Soir : « Thomas Hampson : 'Les seules superstars à l'opéra sont les compositeurs' » - Gaëlle Moury
- La Libre : « Fanny and Alexander, c'est Bergman en musique et en 3D » - Nicolas Blanmont
- Concert News : « Recensie Fanny and Alexander » - Bert Hertogs
- Cutting Edge : « Cinema in de opera : De Munt reanimeert het œuvre van Ingmar Bergman » - Jan-Jakob Delanoye
- Bruzz : « 'Fanny and Alexander' werkt net zo goed op het zwarte vlak als op het witte doek » - Jasper Croonen
- Diapason Mag : « 'Fanny and Alexander' de la Monnaie de Bruxelles : un Bergman testamentaire passe de l'écran à la scène lyrique » - Benoît Fauchet
- Expressen : « Can you do this with Ingmar Bergman? » - Gunilla Brodrej
- Dagens Nyheter : «Maximalist "Fanny and Alexander" opera invites great emotions » - Rebecka Kärde
- La Libre : « 'Fanny and Alexander' version lyrique : cris et toussotements » - Nicolas Blanmont
- De Tijd : « De betoverende wreedheid van 'Fanny and Alexander' » - Koen van Boxem
- L'Echo : « Tout feu tout drame » - Valérie Colin
- De Standaard : « Opera zo mooi dat hij bijna buitenaards aandoet » - Bram Van Haelter

- De Volkskrant : « 'Fanny and Alexander' onder regie van Ivo van Hove verstopt een dun verhaal onder een dike geluidsdeken » - Maartje Stokker
- Olyrix : « Fanny and Alexander, Bergman Revisited à La Monnaie » - Soline Heurtebise
- Première Loge : « Fanny and Alexander à La Monnaie : le pari d'un Bergman sans théâtre » - Pierre Brévignon
- Nieuwe Noten : « Mikael Karlsson – Fanny and Alexander (Concert Recensie) » - Ben Taffijn
- Grenz Echo : « Wenn aus einem Filmklassiker eine Oper wird » - Hans Reul
- Le Soir : « L'intensité de 'Fanny and Alexander' transposée à la scène » - Gaëlle Moury
- VRT : « 'Fanny and Alexander' van Ingmar Bergman in De Munt: 'Magische opera die ook jonger publiek kan bekoren » - Ellen Maerevoet
- RTBF : « Ingmar Bergman revisité: à la Monnaie, l'opéra Fanny and Alexander séduit et divise » - Nicolas Blanmont
- Opera Magazine : « Fanny and Alexander als opera in de Munt » - Monique Ten Boske
- Opera Online : « Fanny and Alexander à la Monnaie, une création époustouflante et sans peur » - Thibault Vicq
- Cult News : « La Monnaie : succès total pour la création mondiale du magnifique 'Fanny and Alexandre' » - Helene Adam
- Ouvrir l'oeil : « 'Fanny et Alexandre' à l'opéra : Bergman ressuscité avec une force tranquille » - Christian Jade
- Giornale della Musica : « 'Fanny and Alexander' alla Monnaie » - Alma Torretta
- El Compositor Habla : « Noticias, El Compositor Habla, Música contemporánea, compositors. » - Ruth Prieto

- Centre Communautaire Laïc Juif : « Fanny and Alexander, du cinéma à l'opéra » - Nicolas Zomersztajn
- NRC : « Liefdevolle adaptatie van Ingmar Bergman – klassieker 'Fanny and Alexander' door Ivo van Hove » - Joyce Roodnat
- De Morgen : « Wereldpremière van 'Fanny and Alexander' van Mikael Karlsson: triomf van het theater over de godsdienstwaan » - Stephan Moens
- The Financial Times : « Fanny and Alexander » - Shirley Apthorp
- Opera Actual : « El cine de Ingmar Bergman se transforma en ópera » - Xavier Cester
- Frankfurter Allgemeine Zeitung : « Onkel Carls Hintern kommt auch drin vor » - Jan Brachmann
- Diena : « SVĒTDIEN, 1. decembrī, Briseles Karaliskajā operā La Monnaie/De Munt notika zviedru komponista Mīkaela Kārlsona un kanādiešu libretista Roisa Vavreka operas Fanija un Aleksandrs pasaules pirmizrāde. » - Jegors Jerohomovics
- Opera Magazine : « The Time of our Singing ontroerend » - Martin Wright
- Classica : « Fanny and Alexander à Bruxelles, Bergman déchante » - Pierre Flinois
- Doorbraak : « Het spook van Ingmar Bergman wart door de Munt » - Luckas Vander Taelen
- Res Musica : « A La Monnaie, Fanny and Alexander de Mikael Karlsson et Royce Vavrek : pour tout, sauf la musique » - Benedict Hévy
- Oper ! : « Wenn alles stimmt » - Georg Kasch
- Forum Opéra : « Karlsson, Fanny and Alexander – Bruxelles » - Claude Jottrand
- Pzazz : « De strijd tussen de verbeelding en religieus fanatisme » - Johan Thielemans
- Leidmotief : « Hamlet and the piss-God » - Jos Hermans
- Neue Musikzeitung : « Wenn ser Hass lodert – Mikael Karlssons Oper 'Fanny and Alexander' in Brüssel uraufgeführt » - Joachim Lange

- De Standaard : « De beste voorstellingen van het jaar » - Floris Baeke, Wouter Hillaert, Liv Laveyne, Karel Michiels, Filip Tielens
- Scherzo : « BRUSSEL / ‘Fanny and Alexander’, Bergmans operaverfilming » - Erna Metdepenninghen
- Crescendo Magazine : « ‘Fanny and Alexander’ de Mikael Karlsson et Riyce Vavrek : un paris réussi, un univers fascinant » - Stéphane Gilbert
- Bachtrack : « Bergman à l’opéra : Fanny and Alexander à La Monnaie » - Patrice Lieberman
- Basia con Fuoco : « ‘Fanny and Alexander’ in de Munt » - Ger Leppers
- Opera + : « La première mondiale de l’opéra à Bruxelles a présenté une adaptation du film d’Ingmar Bergman – Fanny et Alexander » - Milan Valden
- Opera Today : « Fanny and Alexander : World premiere of Mikael Karlsson’s opera at La Monnaie, Brussels » - Yehuda Shapiro
- NPW : « Mikael Karlsson – Fanny and Alexander, at La Monnaie in Brussels » - NN
- RTBF : « Suivez en direct l’opéra ‘Fanny and Alexander’, d’après Ingmar Bergman, depuis la monnaie » - NN
- Opera : « December Spotlight » - NN
- Classique News : « CRITIQUE, opéra. BRUXELLES, Théâtre Royal de la Monnaie, le 8 décembre 2024. M. KARLSSON : Fanny and Alexander. S. Bullock, P. Tantsits, T. Hampson, A. S. von Otter, J. Weiner... Ivo Van Hove / Ariane Matiakh » - Timothé Deman
- Online Musik Magazin : « Fanny and Alexander » - Stefan Schmöe
- Parterre Box : « Fanny and Alexander » - NN
- Concerto Net : « Chronique familiale en 3D » - Sébastien Foucart
- Klassiek Centraal : « ‘Remember, Alexander... you are not Hamlet’ - Fanny and Alexander (2024) » - Jessy Baeken

- RTBF : « Anne-Sofie von Otter à propos de l'opéra Fanny and Alexander : 'je suis très fière de faire partie de cette production' » - Céline Dekock
- Focus Knack : « Dit zijn de beste 10 opera's en klassieke concerten van 2024 » - Stephan Moens
- Opera Mag : « Fanny and Alexander victime de la candeur du compositeur à Bruxelles » - Christian Wasselin
- Il Grand Inquisitor : « Fanny and Alexander in de Munt » - NN
- Orpheus : « In den Fängen des Bösen » - Roberto Becker

The composer about the new "Fanny and Alexander" opera: "Bergman must have been a bit angry"

DN. dn.se/kultur/kompositoren-om-nya-fanny-och-alexander-operan-bergman-hade-sakert-varit-lite-sur

Lina Lund

25 november 2024

[Skip to content](#) [Give us feedback regarding availability.](#)

SCENE

Updated yesterday 16:06 Published yesterday 09:00

Photo: Moa Karlberg

Brussels. No Swedish opera house took up the idea of staging Ingmar Bergman's film epic "Fanny and Alexander" as an opera. Now, instead, it has its world premiere at La Monnaie in Brussels. Composer Mikael Karlsson wants to give the audience a maximalist show they won't soon forget.

- I hate performing arts that stand still, he says.

Lina Lund Text

It's no secret that Ingmar Bergman had a passionate relationship with music. "If I had to choose between losing my hearing or my sight - then I would keep my hearing. I can't think of anything worse than having my music taken away from me," he once said.

But we will never know what Bergman thinks about his film epic "Fanny and Alexander" now becoming an opera.

- He seems to have been quite difficult at the end. He would probably have been a bit angry, but I hope he would like something in the opera, says composer Mikael Karlsson.

There are barely two weeks left until the world premiere when we meet at the La Monnaie opera house in central Brussels. Preparations are in full swing for what has been called one of the biggest events in Swedish opera history. Rarely, if ever, has such a large opera house premiered a work by a Swedish composer.

But Mikael Karlsson's premiere nerves seem to be stable.

- I am not worried. You know if you have a piece of shit, he says.

The singer Anne Sofie von Otter, who plays the bishop's maid Justina, is on the other hand a bit tense.

- We really haven't over-rehearsed this piece. It's a big ensemble and a lot of scenes. It's a bit scary actually, she says.

Image 1 of 2

Ann Sofie von Otter during the rehearsals of "Fanny and Alexander" in Brussels.
Photo: Simon Van Rompay

Image 2 of 2

Anne Sofie von Otter during the rehearsals of "Fanny and Alexander" in Brussels.

Photo: Simon Van Rompay

Anne Sofie von Otter is joined on stage by, among others, Loa Falkman in the role of Isak Jacobi. Susan Bullock plays Helena Ekdahl and Thomas Hampson the evil Bishop Vergerus.

- The whole performance is very atmospheric. It becomes very dreamy and very little naturalistic, she says.

The "Fanny and Alexander " opera is the latest in a series of newly written operas based on film adaptations. As recently as last year, the Royal Opera House in Stockholm staged "Melancholia" , based on Lars von Trier's film of the same name. Also the one with Anne Sofie von Otter in one of the roles and with newly written music by Mikael Karlsson.

- When we were working on "Melancholia", the only thing I told the director was that it had to be moving all the time. That we couldn't lose people's attention. I hate performing arts that stand still, says Mikael Karlsson.

He broke through fifteen years ago with the music for the computer game "Battlefield. Bad company", a shooter that revolves around a fictional war between the US and Russia. Since then, he has written music for pop artists, films and ballets such as "Swan Lake" and "A Midsummer Night's Dream", among many other things.

Now he has tackled the film that Ingmar Bergman himself described as "a summation of my entire life as a filmmaker".

Bergman took the leitmotif for the film "Fanny and Alexander" from Robert Schumann's funeral march. But Mikael Karlsson has ignored the original music from the film.

- We have to make a piece that is not just a sung version of the film. It's about building a different kind of world, one that isn't forty years old.

- "Fanny and Alexander" is one of Bergman's warmest films. He allows himself to be outgoing, romantic and pleasant. But then it gets really dark and nasty," says composer Mikael Karlsson. Photo: Moa Karlberg

He says he has a "carefree" way of relating to Bergman's classics. Just as in the work with "Melancholia", where he did not reuse the film music from Wagner's "Tristan and Isolde", Mikael Karlsson wants to free himself from the source material. The watchword is maximalism.

- We have an orchestra and a 22-channel surround sound at the same time. There is a lot of electronics involved. All are reinforced. We are trying to update the opera format itself. It should be a different experience than listening to a pleasant orchestra.

- We can be really scared.

According to Anne Sofie von Otter, there have been complaints about the technology in some quarters. Classically trained singers have complained that both singers and orchestra are amplified.

- There were some upset reactions during Melancholia in Stockholm, from singers who weren't there themselves, she says. But here in Brussels, no one has growled so far.

"Should we forget our classical training because now we're miked - what kind of nonsense is this?", that's how it sounded.

- But meddling in Mikael's opera does not mean that I do it in "Carmen" and Tosca. It's just great fun that someone dares to use new technology in this otherwise conventional and often quite conservative industry, she says.

The idea for the " Fanny and Alexander " opera was born during a dinner in Stockholm a few years ago. Mikael Karlsson and the Canadian librettist Royce Vavrek dined with Ingmar Bergman's son Junior and a few others.

- I was actually a bit tired of Bergman at the time. Because it had been the Bergman year and anniversaries and all this. But Royce is a big fan and came in with a hell of a lot of energy and started rambling through his favorite movies, says Mikael Karlsson.

"If we're going to show something in a house where 450 people work every night to put on a show, we have to maximize how the house is used," says Mikael Karlsson.

Photo: Moa Karlberg

They were hooked on Bergman's "hottest film", according to Mikael Karlsson.

- It is a story about stories. Everything is about the imagination, about the big and the small world. It is perfect for the stage. You go in and out from different perspectives, he says.

The idea of an opera was then pitched to a series of opera houses around Europe.

- There were many who said no. No opera in Sweden wanted to do it.

But the opera in Brussels caught on.

La Monnaie is named after the mint factory that was located here in the past. These days, the opera quarter is characterized by rather winded types. Homeless people and addicts nest on the steps of the opera house, the facade is weathering. It is not at all as haute-bourgeois and organized as in the opera quarter in many other capitals, states Mikael Karlsson.

- I like that it's a bit rough around the house, that young people hang out on the stairs to the opera and super.

Anne Sofie von Otter is not as thrilled.

- I think it's disgusting and so sad. It's dirty, dark and around the house guys are sitting drinking and smoking weed. Drugs are sold quite openly between the columns of the opera house, she says.

- It's hair-raising that you can have such an ornament, as an opera house can be, right in the center, near the tourist magnet Grand Place, and that the politicians don't say "we can't have it like this". It's really strange that the city doesn't clean up and make the square in front of the opera a little nicer.

Mikael Karlsson outside La Monnaie. Photo: Moa Karlberg

But the heavy gates of La Monnaie effectively shut out the world outside. The roar of the construction sites, the roar of the beer hook and the lamentations of the beggars do not reach the saloons.

In one of the final scenes of the film "Fanny and Alexander", Helena's son, the womanizer Gustav Adolf (played by Jarl Kulle), gives a speech to his large family.

"It is best to give a damn in the big contexts. We have to live in the small, in the small world," he shouts.

This summarizes the main theme in "Fanny and Alexander".

Mikael Karlsson appreciates that the film is so "liberatingly free from politics".

What do you like about it not being political?

- That it is introspective instead. I don't think it has ever happened, at any concert anywhere, that a piece has caused someone to change their political opinion. We would like to believe it, but it is bullshit, he says and continues:

- I rather believe in pieces that do something physical with you. Which causes you to start projecting your own thoughts onto it. "Melancholia" works like that, I think. It doesn't try to teach you anything. It tries to get you close to a great feeling.

Mikael Karlsson has previously made an opera of "Melancholia". Photo: Moa Karlberg

The relationship between politics and culture is, as usual, infected. Few cities are more marked by politics than Brussels. In the EU institutions and in the NATO headquarters a little further away, preparations are underway for Donald Trump's entry into the White House. The unanswered question of what should happen with the support for Ukraine and with the wars in the Middle East lies like a wet blanket over the city.

Why should you care about a story about a bourgeois family in Sweden at the turn of the last century, when the world is on fire?

- You can ask yourself that, says Anne Sofie von Otter.

- But if you were to devote yourself only to the world that is on fire, then you would surely perish. I can't bear to follow too closely what is going on right now because it is so depressing. And it's really nice to devote yourself to the small world, isn't it? The problems between man and woman, good and evil, and children who get hurt - it's universal. I have never been interested in that discussion about what is relevant in our time, because everything is really always relevant.

"Fanny and Alexander" premieres on December 1 and runs for nine performances.

As far as DN knows, there are still no plans to set it up in Sweden.

- We'll see. But it's crazy if it's not allowed to come to Sweden if it's good, says Mikael Karlsson.

Will it be good?

- It feels good. The music and the libretto work. Director Ivo van Hove and his team are one of the best in the world and our ensemble is truly sensational. I think it will be a great theatrical experience where all the parts work together.

Facts. Fanny and the Alexander opera

Premieres on December 1 at La Monnaie in Brussels for nine performances. The opera is sung in English with subtitles in French and Dutch.

The libretto is based on Ingmar Bergman's film of the same name and was written by Royce Vavrek.

Mikael Karlsson has written the music and Ivo van Hove is responsible for the direction.

Conductor is Ariane Matiakh.

In the cast: Susan Bullock (Helena Ekdahl), Peter Tantsist (Oscar Ekdahl), Sasha Cooke (Emelie Ekdahl), Thomas Hampson (Bishop Vergérus), Anne Sofie von Otter (the maid Justina) and Loa Falkman (Isak Jacobi).

Bringing the Magic of ‘Fanny and Alexander’ to the Opera Stage

 [nytimes.com/2024/12/01/arts/music/fanny-and-alexander-opera-ivo-van-hove.html](https://www.nytimes.com/2024/12/01/arts/music/fanny-and-alexander-opera-ivo-van-hove.html)

Joshua Barone

1 December 2024

Ingmar Bergman’s film “Fanny and Alexander” luxuriates in space. In its longest version, a television mini-series that spanned more than five hours, the camera lingers on interiors that in their accumulating details say as much as the characters, who themselves say quite a lot.

Bergman made another edit of the film, of a little more than three hours, for theatrical release. But the longer “Fanny and Alexander” spends 90 minutes alone on a single Christmas Eve and morning in the lives of the loving but complicated Ekdahl family in early 20th-century Uppsala, Sweden.

Opera, too, is a slow-moving art form that luxuriates, but in different ways. Composers and singers relish sound, not sight. And so, in a new opera based on “Fanny and Alexander,” opening at La Monnaie in Brussels on Dec. 1, that Christmas scene takes half as long as it does in the TV cut. It’s one of several changes that were made for this adaptation, composed by Mikael Karlsson to a libretto by Royce Vavrek, and with a starry team that includes the director Ivo van Hove and the singers Sasha Cooke, Thomas Hampson and Anne Sofie von Otter. (The production will be streamed on multiple platforms on Dec. 13.)

The director Ivo van Hove and the singer Anne Sofie von Otter, rehearsing the new opera. Ingmar Bergman, van Hove said, is “a realist about human emotions, but he is also poetic.”Credit...Simon Van Rompay

Most obviously, the opera has a running time of two and a half hours, less than half that of the longer cut of the film. Still, the stage version will be recognizably “Fanny and Alexander,” Bergman’s partially autobiographical coming-of-age tale, in which fantasy

lives freely alongside reality as a vast tableau of human experience is seen through the eyes of a child. Bergman, who had planned for it to be his last film, said around its release, in 1982, that it represented “the sum total of my life as a filmmaker.”

The film plays on television every Christmas in Sweden, and Karlsson, who is Swedish, said he felt the most pressure to get that holiday scene right. When he, Vavrek and van Hove met early in the opera’s development, van Hove suggested hurrying through Christmas to get to the wedding: the marriage of Alexander’s recently widowed mother to the local bishop, the precipitating event of the story’s darkest dramas.

“We went through the screenplay, and Ivo said, ‘I need this’ and ‘I don’t need this,’” Vavrek recalled. “Really, we were a three-headed unit, dramaturgically, from the very beginning.”

Another important decision came out of those meetings: the film’s diegetic music, such as pleasant chamber performances in the Ekdahl house and Baroque flute in the bishop’s home, would be lost.

“Very quickly we knew to skip it,” Karlsson said. “You have to have a really good point of view.”

Because of those sessions, van Hove said, he and his design team were able to begin working on the production before Karlsson had written the score. And Vavrek had a sense of where to take his English-language libretto, which would be an echo of the film without directly quoting its translation from Swedish. He wrote it at Bergman’s desk in Faro, Sweden, which he described as a “really spiritual” experience, especially because he was often in touch with the director’s son, also named Ingmar, who shared memories of his father.

SKIP ADVERTISEMENT

For both Vavrek and Karlsson, the key to their adaptation was to capture the look and feeling of the movie with efficiency, and in new ways. During the Christmas scene, for example, Bergman’s camera slowly pans over each course of the Ekdahl holiday feast. The film script, Vavrek said, details the dishes, so he took that and wrote a chorus in which the family members list them: “The herring, the sausage, head cheese, pâté, galantines, au gratin, meatballs, purées. The cutlets, the steaks, the Christmas ham and ptarmigan.”

“There’s such beautiful poetry in the way they describe this,” Vavrek said, “and I wanted to let that be this warm, cozy language.”

Karlsson has a distinct musical palette for each of the story’s settings: the inviting Ekdahl house, the stark bishop’s house and the shop of Isak Jacobi (the children’s eventual rescuer), a lightly magical, colorful space.

Scenes at the Ekdahl house are written with a lot of chromaticism; Karlsson's directions to the orchestra include "shimmering" and "exciting, playful, light." But when the bishop's house is introduced, the score turns modernist and chilly.

"In the film, when the bishop plays the flute, it's almost this sarcastic gesture," Karlsson said, "this cruel man seeing himself as the carrier of something beautiful. If anyone would kind of wink at modernism for a moment, it would be him. I liked the idea of treating that as the conservative world, where structure is everything."

Von Otter, left, with the conductor Ariane Matiakh. There is a distinct musical palette for each of the story's settings: the inviting Ekdahl house, the stark bishop's house and the shop of Isak Jacobi. Credit...Simon Van Rompay

At the shop, Alexander stumbles upon Isak's nephew Ismael, an otherworldly and androgynous character who, perhaps, brings about a miracle of salvation. For a vocal analogue, Karlsson wrote the role as a countertenor, sung by Aryeh Nussbaum Cohen. The sound world of Isak's shop also includes pervasive electronics.

“Isak’s shop is where the magic happens,” said the opera’s conductor, Ariane Matiakh. “So that’s where the electronics take up more space and lead us into the world of the imagination. Of course, the orchestra always comes first, but the electronics increase the feelings and experience for the audience.”

Feelings are also elevated throughout the opera, because, Karlsson said, “everything is so extreme when you’re a child. We tried to treat every moment as if it’s a childhood experience.”

That is also a goal of van Hove, who has, with reverence and care, made theatrical adaptations of Bergman films like “Scenes From a Marriage” and the double bill of “After the Rehearsal” and “Persona.” His primary challenge here was to be as fleet as the libretto and score, while introducing each of the 14 principal characters with grace. The majority of them are at the Christmas dinner, which van Hove said was the most complicated moment for him to stage.

“It’s not that long in the end, but I spent a lot of time directing it,” he said. Like Bergman’s film, the opera moves from the Ekdahls’ family gathering to intimate vignettes in separate rooms, sometimes layering them. “Gradually,” he added, “we found a kind of unity in the different spaces, but we could, with some changes, make it *feel* like a different space. We do that with very few elements, to be as efficient and as poetic as possible.”

Van Hove said that as Alexander is haunted by the death of his father, his staging strives for a kind of dream world, brought to life by an enormous wall of video, that springs from his guilt and fanciful comparisons to Hamlet once his mother marries the bishop.

The guiding concept of Alexander’s intensely felt and imagined perspective runs through all the direction and scenic design. That kind of thinking, van Hove said, is in all his theater work, and is something he learned from Bergman’s films. “Every movie is different,” van Hove said. “He always looked at the material that he had written and asked, ‘How do I need to do this?’ My team and I also don’t have a style; we always look at the material.”

Ultimately, van Hove aims for this “Fanny and Alexander” to have the humanism of Bergman’s films. “It’s always about the people,” he said. “He can be heartbreaking but not sentimental, and he is not afraid of the dark side of people. I consider him one of the major artists of the 20th century because he is a realist about human emotions, but he is also poetic. And there is always something optimistic about it. Always, you know that the sun will rise in the morning.”

●

Thomas Hampson : « Les seules superstars à l'opéra sont les compositeurs »

Par Gaëlle Moury :: 29/11/2024

Le baryton américain Thomas Hampson fait ses débuts à La Monnaie dans « Fanny et Alexander », une création adaptée du film éponyme d'Ingmar Bergman. Article réservé aux abonnés

« La distribution est fantastique », dit Thomas Hampson (à g.), ici avec Ivo Van Hove. « Mikael et Royce ont laissé de la place à chaque personnage, même les plus brefs. Ivo a fait de même. Je pense que les gens seront émus et suivront l'histoire à travers les enfants. En particulier Alexander, interprété par Jay (Weiner), l'un des jeunes de quinze ans les plus impressionnants que j'ai rencontrés dans ma vie. » - Simon Van Rompay.

Thomas Hampson est sans conteste l'un des barytons stars de la scène lyrique internationale. Une grande voix, mais aussi un artiste accessible, passionné et engagé. Dont l'expérience a de quoi impressionner. Ainsi, il a collaboré avec pas moins que Nikolaus Harnoncourt, James Levine, Wolfgang Sawallisch, Riccardo Muti, Claudio Abbado ou encore Leonard Bernstein sur de nombreuses scènes prestigieuses, interprétant aussi bien le répertoire classique (du Mozart, Verdi, Puccini, Wagner...) que des pièces plus rares (Hindemith, Szymanowski...) ou le répertoire contemporain (on l'a récemment vu à Paris dans le *Nixon in China* de John Adams).

A 69 ans, l'Américain fera ses débuts à La Monnaie ce dimanche dans le rôle de l'évêque Edvard Vergerus de *Fanny et Alexander*, création du compositeur Mikael Karlsson et du librettiste Royce Vavrek d'après le film de Bergman. Un rôle qu'il aborde avec curiosité, sous la baguette d'Ariane Matiakh et dans une mise en scène d'Ivo Van Hove, grand habitué de l'œuvre du réalisateur suédois (avec des adaptations au théâtre de *Scènes de la vie conjugale*, de *Cris et chuchotements* et du diptyque *Après la répétition / Persona*).

Vous avez foulé les scènes les plus prestigieuses à travers le monde et pourtant vous faites « seulement » vos débuts à La Monnaie. Est-ce toujours un moment particulier ?

C'est une question qui a du sens, mais je pense qu'elle vous interpelle plus que moi. En fait, j'aime travailler et, depuis quelque temps, j'ai la chance de faire des projets qui me tiennent à cœur et je reçois plus de propositions que je n'ai de temps. C'est agréable, ça me semble être la définition d'une carrière solide. D'un autre côté, je crois n'avoir jamais refusé de création à l'opéra. Donc, quand on m'en propose une, je suis forcément curieux. Je ne connaissais pas Mikael Karlsson (le compositeur), mais Royce Vavrek signe le livret et c'est un vieil ami, nous avons déjà travaillé ensemble. Puis La Monnaie a la réputation de donner naissance à de nouvelles pièces. Peter de Caluwe est un merveilleux intendant qui s'est montré génial dans sa gestion des créations. Et vous avez un public ouvert à cette nouveauté ainsi qu'à de nouveaux regards sur le répertoire, et au répertoire de manière plus traditionnelle. C'est ce que devrait être une maison d'opéra selon moi. Je suis donc très heureux d'être ici. Je n'ai pas vraiment l'impression de faire mes débuts. J'ai simplement l'impression qu'il s'agit d'un projet fantastique.

Quand avez-vous été contacté pour prendre part à « Fanny et Alexander » et quelle a été votre réaction ?

Il y a environ deux ans et demi et j'étais directement enthousiaste. Nous avons fait un Zoom (vidéoconférence, NDLR) avec Peter, Mikael, Royce et le fils de Bergman. Nous avons évoqué le rôle que je pouvais chanter et j'ai proposé de faire l'évêque. Je n'ai pas subi d'abus physiques mais j'ai grandi dans ce genre d'environnement fondamentaliste (il a été élevé dans l'Eglise adventiste du septième jour, une religion évangélique fondamentaliste, NDLR). Je pense d'ailleurs important de souligner qu'il y a une scène qui sert le propos mais qui est assez violente dans l'opéra.

Avez-vous été inclus dans le processus créatif ?

Pas exactement. Je lisais les textes à mesure qu'ils étaient créés et j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ce processus. Puis il y a les répétitions. C'est l'une des choses les plus excitantes dans la création de nouveaux opéras : le librettiste et le compositeur sont là et peuvent modifier des mots par exemple pour que l'histoire puisse aller là où le metteur en

scène veut l'emmener. Même si les mots qui ont été changés sont finalement assez mineurs : un mot plutôt qu'un autre pour coller à la narration. Mikael a aussi dû changer certaines choses structurellement pour des questions de mise en scène et de connexion.

Je dirais que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est *complexe*. Mais dans le sens où il y a un tas de couches. Il y a la musique occidentale orchestrale et de chromatisme diatonique. Ce n'est pas du tout atonal. Et puis nous avons ces couches de sons électroniques d'accompagnement. C'est une entreprise gigantesque pour la cheffe. Elle est extraordinaire. Je suis très impressionné.

Vous avez travaillé avec un tas de chefs iconiques. Comment est-ce que le chef influence votre interprétation ?

Les répétitions sont vraiment un moment important pour apprendre à se connaître. J'ai grandi en étant dirigé par de grandes personnalités, de grands musiciens, comme James Levine, Sawallisch, Abbado, Harnoncourt... Le niveau de discussion devient très intéressant. Ce n'est jamais à sens unique. Mais quand vous interprétez Mozart à trente ans et que vous êtes face à Sawallisch ou Harnoncourt, vous êtes là pour apprendre (rires). Apprendre comment être musicalement dans l'esthétique ou la philosophie de quelqu'un d'autre. Pendant environ quatre ans, j'ai été perpétuellement dans la même saison entre Levine, Muti, Harnoncourt, Sawallisch et, dans une certaine mesure, Abbado. Ce sont des hommes et des musiciens merveilleux. Ils sont fantastiques. Mais ils ont tous des idées très différentes en matière d'articulation, de phrasé, etc. Et c'est un grand défi. C'est comme escalader une montagne sans savoir quel chemin vous allez emprunter. En vous laissant guider par ces sherpas pour trouver la musicalité et la vérité.

Est-ce que certains chefs vous ont marqué plus que d'autres ? Avez-vous appris des choses qui vous ont changé pour toujours ?

Sans aucun doute. Et maintenant que je suis un chanteur expérimenté, plus âgé, mature, il est de ma responsabilité de transmettre ce que j'ai appris grâce à toutes ces personnes – où j'inclus Bernstein. J'ai travaillé avec certains des plus grands musiciens du XXe siècle. Et si toutes ces expériences ne m'ont pas aidé à former mon identité artistique, alors qu'ai-je fait ? Ce n'était pas une servitude sous contrat. C'était une discussion sur comment voir la musique, la décomposer, l'analyser... pour comprendre ce qu'on essaie de dire. Ce que Mozart essaie de dire ? Ce que Verdi essaie de dire ? Quel est le langage musical de ces maîtres ? D'après moi, les seules superstars dans l'opéra ont toujours été les compositeurs. Il est dû à ce qui se trouve sur la partition. Les autres sont là pour servir. Le digérer, le rendre audible.

Mais la mise en scène influence toutefois la manière dont la pièce est reçue. Comment s'est passé le travail avec Ivo Van Hove ?

Dans le monde d'aujourd'hui, le metteur en scène est responsable de la recreation esthétique ou de la création d'une pièce qui sera vue, écoutée et acceptée aujourd'hui. Parfois, c'est assez mal pensé. Et parfois, la plupart du temps, c'est absolument fantastique. Je ne connaissais pas Ivo Van Hove, mais il a une réputation incroyable. J'étais très impatient de voir comment il abordait cette gigantesque production multimédia car c'est un extraordinaire metteur en scène de théâtre. Il ne lit pas la musique. Mais d'une certaine manière, c'est ce qui a permis à l'histoire de rester forte. Car une grande partie de la partition aborde frontalement les choses, ce n'est pas une sorte de peinture sonore comme ça peut l'être chez Verdi ou Mozart. C'était un environnement difficile, complexe, mais très sain. Et je pense que La Monnaie mérite tout le crédit pour avoir nourri et rendu possible ce projet complexe avec des personnalités artistiques très fortes.

Fanny and Alexander de Mikael Karlsson, livret de Royce Vavrek d'après le film *Fanny och Alexander* d'Ingmar Bergman. Mise en scène Ivo Van Hove, direction musicale Ariane Matiak. Du 1 au 19 décembre à La Monnaie. Infos : www.lamonnaie.be

Ici, le public est ouvert à la nouveauté, à de nouveaux regards sur le répertoire, et au répertoire de manière plus traditionnelle. C'est ce que devrait être une maison d'opéra selon moi

"Fanny et Alexandre", c'est Bergman en musique et en 3D

 lalibre.be/culture/musique/2024/11/30/fanny-et-alexandre-cest-bergman-en-musique-et-en-3d-R4LGXMKIZFA27J2KCWF52J4PII

La Monnaie adapte un film mythique, avec la cheffe Ariane Matiakh dans la fosse et Thomas Hampson sur scène.

Nicolas Blanmont

A 70 ans, Thomas Hampson incarne l'évêque Vergerus. ©M&CBaus

Pour les fans d'Ingmar Bergman, pas d'hésitation : la seule version valable de *Fanny och Alexander*, c'est la version longue conçue pour la TV (cinq heures) et pas la version courte (3h quand même) sortie dans les salles de cinéma en 1982. Reste à voir si les puristes reconnaîtront comme légitime également *Fanny and Alexander* (en anglais dans le texte signé Royce Vavrek), l'opéra composé par Mikael Karlsson au départ de l'ultime grand chef-d'œuvre du cinéaste suédois. Certes, on sait déjà que le projet a été voulu, porté et cofinancé par... Ingmar Bergman : mais il s'agit d'Ingmar Bergman junior, un des neuf enfants du cinéaste – qui fut marié cinq fois.

Portée internationale

L'œuvre de Bergman est sans doute peu familière aux moins de cinquante ans, et la musique de Karlsson est peu connue en Belgique. Mais le projet revêt manifestement une portée internationale, si pas dans les représentations – l'Opéra de Copenhague, initialement annoncé comme coproducteur, s'est apparemment retiré – à tout le moins dans l'affiche, il est vrai impressionnante.

À la direction musicale, on découvrira – pour la première fois à la Monnaie – Ariane Matiakh, cheffe française très ouvertes aux répertoires moins fréquentés et forte de beaux états de service dans l'opéra contemporain – notamment la création de *Les éclairs*, le dernier opéra de Philippe Hersant : *"J'aime beaucoup travailler avec les compositeurs, avoir des échanges directs avec eux et prendre part à la phase finale de la création d'une œuvre. Quand on se retrouve tous ensemble le premier jour, face à la première lecture de l'œuvre, c'est toujours un sentiment extrêmement puissant. Et ce qu'on entend le premier jour va se transformer progressivement, et que le jour de la première représentation sera encore un jour de découvertes ! On essaie d'affiner le regard, de chercher avec le compositeur comment faire briller l'œuvre encore plus. Ici, au fur et à mesure des répétitions, j'ai pris conscience de la complexité du dispositif global. Karlsson travaille beaucoup avec l'électronique : il y aura dans la salle une série de haut-parleurs qui vont créer une immersion multi-dimensionnelle dans le son. Je ne dirige pas seulement un orchestre, mais trois : en plus de l'orchestre symphonique, il y a un synthétiseur qui ajoute une couche de sons, puis des backing tracks, qui sont des moments musicaux enregistrés que je dois coordonner avec l'orchestre et les chanteurs. Mais le jeu en vaut la chandelle, car ce sera une véritable expérience rare dans la salle !"*

Gros dos

À la mise en scène, on retrouvera Ivo Van Hove, qui avait déjà monté à la Monnaie *Idomeneo* et *La clemenza di Tito*. Le Flamand est assurément un connaisseur de l'œuvre de Bergman puisqu'il a adapté plusieurs de ses films au théâtre. Mais sa présence a été remise en question par certains après que le Théâtre international d'Amsterdam (ITA) ait mis un terme avec effet immédiat à sa collaboration avec lui l'été dernier, suite à divers témoignages évoquant des comportements transgressifs – sexuels, verbaux et même physiques – et même une *"culture de la peur"*. À trois mois de la première, la Monnaie a sans doute choisi de faire le gros dos : on peut le comprendre, d'autant qu'aucune condamnation n'est intervenue – et qu'aucune enquête n'est même apparemment ouverte.

Sur le plateau, on découvrira notamment dans le rôle du "méchant" – l'évêque Vergerus, que la mère de Fanny et Alexandre épouse après la mort de leur père – Thomas Hampson. Le grand baryton américain avait déjà chanté des récitals à la Monnaie mais c'est, à près de 70 ans, son premier opéra à Bruxelles : *"Les gens savent qu'il est rare que je refuse une création ! Quand il était à Toronto, Alexander Neef, l'actuel directeur de l'Opéra de Paris, m'a un jour dit "Rufus Wainwright..." Et j'ai dit oui tout de suite, sans attendre la fin de la phrase ! Il s'agissait de son opéra sur l'empereur Hadrien. On m'a dit "c'est un opéra gay". J'ai dit évidemment : "Pas de problème". Quand je pense à tous mes collègues gays qui jouent des personnages hétérosexuels, je ne vois pas le*

problème à ce que le contraire se passe. Ici, pour *Fanny and Alexander*, ils avaient d'abord pensé à moi pour le rôle d'Isak, mais je leur ai dit : "Si vous me permettez... Votre évêque, je le connais. J'ai vécu dans ce milieu. Je sais comment ils sont. Je pense que je peux chanter ce rôle." Et me voilà !"

La Monnaie, du 1er au 19 décembre ; www.lamonnaie.be. Diffusion en direct sur Auvio et Musiq3 le 13.12 à 19h30.

Quand le cinéma se fait opéra

Dès l'après-guerre, en Italie d'abord puis en Russie ou en Allemagne, quelques grands cinéastes eurent l'idée de faire des films au départ d'opéras. Le mouvement s'internationalisa peu à peu, avec un pic dans les années 70 et 80 : on se souvient particulièrement du *Don Giovanni* de Joseph Losey, de la *Carmen* de Francesco Rosi, de la *Bohème* de Luigi Comencini ou du *Boris Godounov* d'Andrzej Żuławski, 1989. Mais le film le plus réussi du genre fut probablement *La flûte enchantée* d'Ingmar Bergman.

Avec le développement du DVD puis du Blu-ray, exutoires de nombre de mises en scène lyriques, le film opéra devint peu à peu superflu. Mais depuis le début du XXe siècle, la tendance de fond consiste plutôt à voir les directeurs d'opéra commander à des compositeurs la transformation en objets lyriques de films cinématographiques.

Ainsi, Mikael Karlsson, l'auteur de la partition de *Fanny et Alexandre*, a déjà adapté semblablement *Melancholia* de Lars von Trier pour l'Opéra de Stockholm en 2023. De son côté, le compositeur finlandais Sebastian Fagerlund a composé *Sonate d'automne*, créé en 2017 à Helsinki d'après le film homonyme d'Ingmar Bergman de 1978 : Anne-Sofie Von Otter, qui incarne la servante Justina dans *Fanny et Alexandre* à la Monnaie, y tenait d'ailleurs le rôle principal.

"Festen" au Convent Gargen

De Lars von Trier, *Breaking the waves* a également été transformé en opéra, une œuvre de l'Américaine Missy Mazzoli créée à Philadelphie en 2016 sur un livret de Royce Vavrek, que l'on retrouve à Bruxelles comme librettiste de *Fanny et Alexandre*. Et un autre cinéaste scandinave, Thomas Vinterberg, aura les honneurs de Covent Garden en février prochain avec la création de *Festen*, une partition de Mark Anthony Turnage.

Mais d'autres cinéastes européens sont également choisis. L'Opéra de Paris a donné au printemps dernier une nouvelle production de *The Exterminating Angel*, le dernier opéra de Thomas Adès, inspiré du film éponyme de Luis Bunuel et créé à Salzbourg en 2016. Et l'an dernier, c'est le jeune compositeur Othman Louati qui a créé (à Dunkerque) un opéra inspiré de *Les Ailes du Désir* de Wim Wenders. Et même le cinéma américain n'est pas oublié : en 2008, on a vu à Paris puis à Los Angeles, *The Fly*, adaptation par Howard Shore du film éponyme de David Cronenberg – qui signait également la mise en scène de la version lyrique.

Parfois aussi, l'opéra repart d'un livre qui a déjà inspiré un film. Thomas Hampson, l'évêque Vergerus de *Fanny et Alexandre*, a ainsi incarné Jan Vermeer lors de la création en 2022 à l'Opéra de Zurich de *La jeune fille à la perle*, opéra de Stefan Wirth d'après le roman de Tracy Chevalier déjà porté au cinéma par Peter Webber (2003). Le jeune compositeur américain Nico Muhly, lui, a composé son opéra *Marnie* (Londres, 2016) d'après un roman de Winston Graham qui avait déjà inspiré le film éponyme d'Alfred Hitchcock (1964). Et plus récemment, l'opéra *The Hours* de Kevin Puts (2022) a connu un grand succès aux États-Unis, dans la foulée du film tiré en 2002 du même roman de Michael Cunningham.

Bergman et l'opéra

En 1939, Ingmar Bergman, jeune assistant metteur en scène à l'Opéra de Stockholm, avait déjà imaginé avec le chef Issay Dobroven une mise en scène de *La flûte enchantée* qui remonterait aux fondamentaux de l'œuvre de Mozart. En 1965, il aurait dû monter l'œuvre à Hambourg si la maladie ne l'en avait empêché. Finalement, en 1975, pour fêter son cinquantième anniversaire, la télévision suédoise lui passa commande d'un film musical où allaient se retrouver toutes ses idées. Bien que l'opéra de Mozart y soit chanté en suédois, le film, tourné à Drottningholm (un château de la banlieue de Stockholm qui dispose d'un magnifique théâtre baroque), reste sans doute le plus réussi des films opéras.

Ce n'était pas, loin s'en faut, sa première incursion lyrique. Le cinéaste avait déjà été aux commandes, à Stockholm ou à Malmö, pour *L'opéra de quat'sous* de Kurt Weil (1950), *La veuve joyeuse* de Lehar (1954) ou *The Rake's Progress* (1961), une version que Stravinsky lui-même avait jugée exemplaire. En 1991, alors qu'il avait mis fin à sa carrière de réalisateur, Bergman était revenu à l'opéra pour la création de *Backanterna*, œuvre du compositeur suédois Daniel Börtz d'après *Les Bacchantes* d'Euripide.

Recensie Fanny and Alexander ★★★★★

zondag 1 december 2024 De Munt Brussel Bert Hertogs

Foto: [M&C Baus](#)

Episch. Dat is Fanny and Alexander, een wereldcreatie naar Ingmar Bergmans gelijknamige film uit 1982. Ivo Van Hove weet perfect het script te vertalen naar dat voor een grand opera in de Munt. Het resultaat is verbluffend. In zijn laatste seizoen als intendant kon Peter de Caluwe zich volgens ons geen mooier cadeau wensen. Wat. Een. Wereldpremière! Waarbij de Munt nog maar eens fijntjes bewijst waarom zij en enkel zij het beste operahuis van het jaar is.

Een staande ovatie, iedereen die laaiend enthousiast reageert of het nu Nederlandstaligen, Franstaligen of zelfs Engelstaligen waren die erbij mochten zijn op deze wereldpremière van Fanny and Alexander, de psychologische thriller waarin we twee tieners en hun moeder slachtoffer zien worden van een toxische man - het hoeft immers dus niet altijd een boze stiefmoeder te zijn die het leven van jongeren zuur maakt, ook mannen kunnen dat - is hyper actueel. In die zin zagen we toevallig of niet dit weekend maar liefst twee producties die over toxisch gedrag gaan, de ene in Londen waar dat zich in een professionele omgeving plaatsvindt, terwijl bij Fanny and Alexander alles zich in de privésituatie voordoet. Het verhaal is trouwens deels autobiografisch, reden wellicht ook waarom het zo authentiek, relevant en tot op de dag van vandaag nog steeds beklemmend, beklijvend, naar de keel grijpt.

Al van bij de eerste noten van Fanny and Alexander die uit het brein ontsproten van Mikael Karlsson voel je een zekere opgewondenheid, omdat het feest is. Maar even goed kondigt zich daar ook al de onrust aan wanneer de vader (rol van Peter Tantsits) van Fanny en Alexander overlijdt en hun moeder Emilie (rol van Sasha Cooke) aanpakt met bisschop Edvard Vergerus (Thomas Hampson).

Emilie heeft zelf plots niks meer te zeggen over de opvoeding van haar eigen kinderen. Het is Justina (Anne Sofie Von Otter) die het van haar overneemt én wanneer Alexander (Jay Weiner) zijn stiefvader confronteert dat zijn dochters tragisch om het leven kwamen, dwingt hij hem om hem vergiffenis te vragen voor wat ie net zei. Kortom, hij installeert quasi meteen een angstcultuur onder de kinderen en zelfs bij hun moeder en denkt die te kunnen bestendigen. De twee kinderen worden opgesloten op zolder en het zal Isak (Loa Falkman), een vriend van de familie van Fanny (Sarah Dewez) en Alexander zijn die door een kast en een kist van de bisschop te kopen de twee uiteindelijk zal weten te bevrijden.

Karlsson kiest onder andere voor buisklokken, piano en dwarsfluit om de hoop aan te kondigen, terwijl de trillers van de strijkers en de glissandi naar beneden in combinatie met heel wat schriftuur in mineur de bij momenten bijzonder donkere en uitzichtloze situatie van de twee jongeren muzikaal mee onderstrepen. In zijn lichtontwerp kiest Jan Versweyveld voor contrast tussen warm goudgeel licht van twee luchters of aparte lampjes wat fel contrasteert met het wit-blauwe koude licht bij de bisschop. Dé verlosser van de voorstelling, Isak wordt dan weer via wit tegenlicht als een echte ster naar voor geschoven. Qua lichtontwerp zijn er wat ons betreft heus wel wat gelijkenissen met Jans werk voor Jesus Christ Superstar.

Ook in Fanny and Alexander is de hoofdkleur voornamelijk zwart, er is nauwelijks plek voor kleur wanneer moeder en kinderen onder hetzelfde dak van de bisschop wonen. Dat verschil zie je ook scenografisch waarbij de rijkdom van het leven in het begin en op het einde (die eindscène lijkt een exacte kopie van de openingsscène) contrasteert met de miserie tussenin.

Het videontwerp van Christopher Ash dat op een podiumbrede achterwand wordt geprojecteerd en ook een tijd op een verrassend doorschijnende vierde wand die je nauwelijks ziet, onderstreept samen met de muziek het filmische karakter van de originele titel.

De magie in Fanny and Alexander zien we bijvoorbeeld in een klassieke verdwijntruc met een kist terwijl het modernere werk ondersteund wordt door licht-, video- en surroundeffecten zodat je als toeschouwer een immersive experience beleeft.

Maar Versweyveld steekt ook theater in het theater door de maquette van zijn decorontwerp op het toneel te laten plaatsen, schaduwspel te tonen, te verwijzen naar het poppenspel, de

wereld van Isak of de voorloper van de cinema. Het past allemaal perfect bij en ondersteunt de tekst van Royce Vavrek naar Bergmans origineel.

Ook de spiegels aan de zijwanden waar ook deuren in steken doen dat, want Fanny and Alexander stelt letterlijk dat zij met alle kunstenaars op het podium een kleine wereld neerzetten die de grote, de onze, namelijk weerspiegelt. Oscar horen we namelijk zingen: 'Ik hou van de dikke muren van het theater en van de mensen binnen die muren. Het is mijn levenswerk, mijn levensvreugde. Buiten is er een grote wereld, en soms weet de kleine wereld waarin wij optreden die grote wereld te weerspiegelen.'

In zekere zin kan je Fanny and Alexander ook lezen als een generatie makers en intendanten die in de herfst van hun carrière zitten, zelf streng katholiek opgevoed zijn en onder de knoet werden gehouden, een context waarbij lijfstraffen de normaalste zaak waren in het gezin, een generatie die daar finaal klaar mee is en met godsdienst en bij uitbreiding andere vrijheidsbeperkende zaken, bekorte metten mee wil maken ook omdat je daar anno 2024 niet meer mee weg komt. Aan de andere kant, opent dat nieuwe perspectieven voor een nieuwe generatie makers die deze morele controlerende beperkingen niet of nauwelijks gevoeld hebben en zich helemaal vrijuit kunnen uiten als ze dat willen.

Een van de strafste duetten uit Fanny and Alexander is ongetwijfeld die tussen Alexander en zijn overleden vader Oscar, een snel en speels scheldwoordenmantra dat je niet elke dag op je bord krijgt in de opera. We citeren letterlijk uit het libretto:

'— OSCAR EN ALEXANDER

(snel, speels)

Klootzak.

Pik.

Kak.

Gotver.

Lul.

Kut.

Verdomd.

Klote.

Sukkel.

Pis.

Zak.

Fuck.

— OSCAR

Pik.

— ALEXANDER

Pik-smoel.

Kak.

— OSCAR

Kak-smoel.

Kut.

— ALEXANDER

Kut-smoel.

— OSCAR

Sukkel.

— ALEXANDER

Klote-smoel.

— OSCAR

Pis-smoel.

— ALEXANDER

Pis-smoel.

— OSCAR

Pik-smoel.

— ALEXANDER

Pik-smoel.

— OSCAR

Fuck-smoel.

(Alexander herinnert zich dat Oscar dood is.)

— ALEXANDER

(oprecht en verdrietig)

Klootzak.

(kiest er dan voor om toch door te gaan met het woordspel en wordt al snel weer blijer)

Pik.

— OSCAR

Smoel.

— ALEXANDER

Kak.

— OSCAR

Smoel.

— ALEXANDER

Kut.

— OSCAR

Smoel.

— ALEXANDER

Sukkel.

— OSCAR

Smoel.

— ALEXANDER EN OSCAR

Klote-smoel.

— OSCAR

Kak.

— ALEXANDER

Smoel.

— ALEXANDER EN OSCAR

Pis-smoel.

— ALEXANDER

Pik-sukkel.

— OSCAR

Pik-sukkel.

— ALEXANDER

Stront-sukkel.

— OSCAR

Stront-sukkel.

— ALEXANDER

Smoel-sukkel.

— OSCAR

Smoel-sukkel.

— ALEXANDER

Kut-sukkel.

— OSCAR

Kut-sukkel.

— ALEXANDER

Sukkel-de-sukkel.

— OSCAR

Sukkel-de-sukkel.

— ALEXANDER EN OSCAR

Sukkel-de-sukkel.'

Die scène refereert dan wel naar een spelletje dat vader en zoon speelden toen die eerste nog leefde, maar door die korte woorden in combinatie met het pittig tempo leest die scène ook als een aanklacht, heftig protest tegen de situatie waar de jongen nu terecht in gekomen is.

Om kort te gaan: met Fanny and Alexander kent de Munt ontegensprekelijk een van de strafste wereldpremières onder Peter de Caluwe die aan zijn laatste seizoen bezig is bij het Brusselse operahuis. Dat noemen ze, er met een knal uit gaan. Wauw! Respect!

< Bert Hertogs >

Cinema in de opera: De Munt reanimeert het oeuvre van Ingmar Bergman

1/12/2024

De Munt, 'Fanny and Alexander' ★★★★★

'Shit. Hell. Fuck. Ass. Piss. Prick. Damn. Bastard. Cock. Cunt. Shit. Hell. Fuck. Ass.' Wie zoveel scheldwoorden niet onmiddellijk met opera associeert, geeft zonder meer blijk van gezond verstand. Toch is het citaat letterlijk uit 'Fanny and Alexander' geplukt, de gloednieuwe opera van Mikael Karlsson die momenteel in wereldprimeur te horen en te zien is bij De Munt.

Het libretto gaat terug op de gelijknamige film van Ingmar Bergman, maar librettist Royce Vavrek deed meer dan wat voor de hand liggend knip- en plakwerk. Net als de componist, die principieel via zowel de integratie van elektronica als via referaten naar de popcultuur een hedendaags klankbeeld nastreefde, zocht de auteur naar een moderne taal die toelaat dat de tijdloosheid van Bergmans vertelling resoneert met de mens vandaag. Ook regisseur Ivo van Hove tekent trouwens voor een esthetica die het technologisch instrumentarium anno 2024 inzet ten gunste van een universele ode aan de fantasie. Alles samen goed voor een 'immersieve operaervaring', dixit De Munt.

Immersief is een modewoord dat behalve bioscopen en theaters inmiddels ook operahuizen, concertzalen en musea besmet heeft. Help? Soms is de mix van effecten min noch meer dan een schaamlapje voor een gebrek aan inhoud. Gelukkig niet zo bij de opera die Karlsson en van Hove in onderlinge dialoog creëerden. Bergman thematiseerde met zijn film hoezeer theater en verbeelding een vrijplaats kunnen zijn voor een in strikt conservatieve structuren gevangen kinderziel. De met mystieke kruiding verrijkte orkest- en beeldtaal, vormt hier de artistieke weerslag van.

De 'geaugmenteerde realiteit' die oren en ogen te verwerken krijgen, vertrekt duidelijk vanuit de conceptuele grondslagen van Bergmans werk. Karlsson en van Hove grijpen het onverwachte nooit zomaar aan, ze instrumenteren de nieuwste middelen juist met een helder doel voor ogen, met name het invoelbaar maken

van hoe Alexander zijn jeugd ervaart. Niet verwonderlijk is dat Karlsson dan ook kiest voor een intrinsiek verhalende, op epiek geschoeide consonantie.

Dirigente Ariane Matiakh, voor de gelegenheid uitgedost met hoofdtelefoon, loodst het Muntorkest met natuurlijke souplesse door de gelaagde partituur. De toegevoegde elektronica zijn overigens geen gimmick, maar een sfeerversterkend surplus. De essentie van de partituur speelt zich evenwel steeds af in de orkestbak, van waaruit broeierig georkestreerde sensaties opborrelen.

In vergelijking met andere hedendaagse opera's valt de behandeling van de stemmen nogal monochroom uit, en wordt het orkestapparaat steevast filmisch ingezet, nadrukkelijk ten dienste van de narratieve stroom. Toch is er sprake van dimensieverbreiding, vooral dan via verrassende referaten. Van Hans Zimmer over Antony/Anohni and the Johnsons tot Vangelis: Karlsson kruidt zijn stijl met diverse invloeden, zonder dat zijn werk als een stuurloze collage aandoet. Dat internationale kleppers Thomas Hampson en Anne Sofie von Otter hun stem aan deze wereldcreatie lenen, is veelbetekenend. Karlssons schrijftuur ontbeert een karakteristieke signatuur, maar ze steekt vakkundig in elkaar, en kitscherig of vervelend wordt ze nooit.

Hetzelfde geldt voor het visuele register, waarbij Ivo van Hove het morele clair-obscur van tienerjongen Alexander als esthetische leidraad hanteert. De resultante is een sprookjesachtige wereld waarin goed en kwaad mijlenver uit elkaar liggen, terwijl feit en verzinzel soms nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Gaat het door Bergman bewierookte idee van het imaginaire als schuiloord voor 's werelds tumult in de film terug op de sterkhouders van de Europese toneel- en muziekcultuur, dan kiest van Hove net als Karlsson voor een contemporain elan. Een deel van het publiek zal er allicht de neus voor ophalen wegens te weinig geraffineerd in verhouding tot van Hove's eerdere werk, maar het gevoelsmatig effect liegt er niet om.

Videast Christopher Ash geeft Alexanders denken vorm vanuit een imposante iconografie. Gaande van een mistig woud tot een allesverzengende vuurzee: de imposante projecties zetten wat de muziek al onderstreept nog extra in de verf. Blijft Bergmans cinematografie zich nog van het suggestieve en het onuitgesproken bedienen, dan lijkt deze opera misschien nodeloos expliciet. Karlsson en van Hove hebben de film echter niet willen namaken. Zij moeten het verhevig en hertalen van de narratieve grondstroom voor ogen hebben gehad. En daarvoor grijpen ze alle middelen uit het hier en nu aan. Is dat geen gewaagde keuze, wetende dat een operapubliek zich doorgaans aan uiterste beschaving en dus een zekere graad van kunstmatigheid verwacht?

Net de keuze om de cineast niet braafjes na te apen, maar Bergman als wegbereider voor artistieke vernieuwingen te vereren door vanuit 's mans oorspronkelijke ideeën een radicaal nieuwerwetse interpretatie van zijn werk neer te zetten, getuigt van bewonderenswaardig artistiek lef. Wie Karlsson ervan beticht dat zijn eclecticisme een zwakgebod is, en van Hove verwijt dat hij meer etaleert dan verzinnebeeldt, gaat voorbij aan de ongewone synergie tussen klank en beeld.

In zijn geheel is 'Fanny and Alexander' een tegelijk onderhoudende, sprankelende en finaal zelfs opbeurende opera, alleszins veel ambitieuzer dan de gemiddelde Bergman-adaptatie. Ontregelend is dat componist en regisseur de wereld buiten de schouwburg onverdroten naar binnen halen en de grenzen tussen genres en disciplines zomaar slopen. Hun insteek brengt het publiek echter dicht bij Alexanders authentieke ervaringen, van waaruit het maar een kleine stap is naar empathie en dus ontroering.

Heeft Karlsson met 'Fanny and Alexander' dé opera van de toekomst geschreven? Zeker niet. Maar als intendant Peter de Caluwe de voorbije twee decennia binnen de muren van De Munt iets heeft laten zien, dan is het dat dé toekomst een spectrum is, een verzameling van uiteenlopende mogelijkheden en visies. Binnen dat scala is deze creatie niet de meest subtiel en evenmin de meest intellectuele of artistieke, maar ze zal zonder twijfel menig hart veroveren.

De Munt

Fanny and Alexander

Gezien in De Munt op 1/12/2024.

Copyright foto: Baus

'Fanny and Alexander' werkt net zo goed op het zwarte vlak als op het witte doek

B bruzz.be/select/muziek/fanny-and-alexander-werkt-net-zo-goed-op-het-zwarte-vlak-als-op-het-witte-doek-2024

De Munt neemt de filmklassieker *Fanny and Alexander* van Ingmar Bergman onder handen. Het verhaal vol illusies en hersenspinsels blijft ook op scène moeiteloos overeind.

De opera *Fanny and Alexander* opent met een feestelijke Bühne, vol nordmannsparren gepropt, twee chique kroonluchters aan het plafond. Wie Ingmar Bergmans gelijknamige film heeft gezien, weet echter dat de familie Ekdahl niet lang in dat feeërieke decor blijft rondhangen. Vader Oscar overlijdt, moeder Emilie hertrouwt met de autoritaire bisschop die de titulaire kinderen streng – zeer streng – onder de knoet houdt ... tot familienvriend Isak hen redt door Fanny en Alexander mee te smokkelen en in zijn curiositeitenkabinet schuil te houden.

Componist Mikael Karlsson weet die verschillende plekken elk een geheel eigen karakter te geven. Baden de eerste scènes nog in een weelderige orkestratie met volle strijkersklanken, dan is de omgeving van de bisschop er eentje van hoekige melodieën waar Karlsson karig is met muzikaal materiaal. In de illusionaire wereld van Isak spelen tientallen in de zaal verstopte luidsprekers dan weer de hoofdrol. Klanken lijken daardoor

alle kanten uit te stuiteren. Je weet niet welke partijen er uit de orkestbak komen en welke uit de speakers, waardoor je als toeschouwer helemaal mee in de hersenspinsels betrokken raakt.

"Fanny and Alexander is een verhaal vol curieuze, raadselachtige tableaux. Door acteurs te bevriezen in de actie, stuurt Ivo van Hove je blik in alle tumult telkens weer naar de essentie"

Jasper Croonen

Al komt die geslaagde differentiatie evenzeer op het conto van het artistieke team rond Ivo van Hove. Met spiegelwanden en zijn typerende video-ingrepen, weet de regisseur met weinig materiaal frappante theaterruimtes te creëren. Wanneer de pater familias neerzigt op een wit doek, schept Van Hove via een overheadcamera en de reflecties langs weerszijden een klinisch decor. Wanneer het lijk vervolgens in het zwart gewikkeld wordt, wordt datzelfde toneel meteen een duistere, beklemmende kubus.

Sterrencast

Toch is Van Hoves strafste verwezenlijking hoe hij dit geheel overzichtelijk houdt. *Fanny and Alexander* is een verhaal vol curieuze, raadselachtige tableaux. Waar veel gebeurt – of in de hoofden van de personages lijkt te gebeuren. Door acteurs te bevriezen in de actie, stuurt hij je blik in alle tumult telkens weer naar de essentie.

In dat brandpunt staat dan ook nog eens een topcast te fonkelen. Wereldster Thomas Hampson is met zijn macabere bariton een verrukkelijke bisschop, Sasha Cooke evolueert als Emilie Ekdahl van vrolijk lumineus naar verkrampt angstig, en contratenor Aryeh Nussbaum Cohen vertolkt de mysterieuze, angstaanjagende Ismaël met een ongelofelijke puissance. Maar vooral Jay Weiner, in de titelrol van Alexander, verdient twee enorme pluimen: zangtechnisch én voor zijn acteursspel. Zowel de ondeugende scènes waar hij lustig obsceniteiten mag slingeren als Alexanders ijzingwekkende mishandeling zinderen lang na.

Aan het einde van de opera zijn de Ekdahls opnieuw in een uitzinnige feeststemming. Daar vervaagt voor de laatste keer de grens tussen toneel en toeschouwer, tussen feit en fictie. Want ook in de zaal wordt jubelend gereageerd op *Fanny and Alexander*. Royce Vavrek, Mikale Karlsson, Ivo van Hove en Ariane Matiakh hebben de Bergman-bron liefdevol en vakkundig tot een intrigerend totaalspektakel gekneed.

Gezien op 1/12 in De Munt. Opvoeringen nog tot en met 19/12, meer info op demunt.be

« Fanny and Alexander » de la Monnaie de Bruxelles : un Bergman testamentaire passe de l'écran à la scène lyrique

Benoît Fauchet :: 2/12/2024

Pour sa dernière saison à La Monnaie, Peter de Caluwe donne un « grand opéra » bergmanien en création mondiale, sous la direction d'Ariane Matiakh et dans une régie d'Ivo van Hove. Anne Sofie von Otter et Thomas Hampson sont parmi les noms d'une affiche sur laquelle celui du compositeur, Mikael Karlsson, s'avère moins marquant.

Il y a comme une évidence à voir le « film de Noël » semi-autobiographique d'**Ingmar Bergman** (1918-2007) aux quatre Oscar (1983) revivre à la scène. *Fanny et Alexandre* a l'odeur des planches : les personnages du titre sont la fille et le garçon d'un directeur de théâtre qui meurt brutalement et dont la veuve va se remarier avec un évêque luthérien au dogmatisme malsain... Puis ce sera l'échappée mystérieuse dans la boutique d'un vieil ami de la famille, avant le retour à la normale pour les deux enfants de la balle et leur mère dans le cocon grand-bourgeois de la dynastie Ekdahl.

Images saisissantes

Convaincu que son père aurait accepté une adaptation lyrique de la dernière œuvre qu'il a conçue pour le grand écran, Ingmar Bergman Jr. a donné son feu vert au compositeur suédois **Mikael Karlsson** (né en 1975) et au Canadien **Royce Vavrek**, librettiste chevronné, [déjà applaudi à Paris avec *Breaking the Waves* de Missy Mazzoli](#) d'après Lars von Trier ; les deux hommes ont d'ailleurs collaboré pour un premier opéra inspiré du même réalisateur, *Melancholia*.

Grand bergmanien au théâtre, le metteur en scène flamand **Ivo Van Hove** est une caution rassurante. Avec son complice scénographe et créateur lumière **Jan Versweyveld**, il épouse ce récit d'apprentissage d'un geste à la fois sobre, léché et saisissant, notamment quand la vidéo de **Christopher Ash** s'invite – sans envahir – pour montrer en gros plan le père qui expire au milieu des siens accablés, le fabuleux antre d'Isak Jacobi ou les flammes mangeant la demeure épiscopale.

Partition en deçà

Hélas ! les enjeux moraux, psychologiques et poétiques soulevés par Bergman ne paraissent pas tout à fait à la portée du compositeur, encore « vert » à l'opéra, et qui a eu besoin d'un orchestrateur (**Michael P. Atkinson**) pour aboutir. A l'heure des festivités ouvrant et refermant le spectacle, on croit entendre les « structures répétitives » pulsées d'un ouvrage lyrique de Philip Glass sous la plume de ce New-Yorkais d'adoption. Mikael Karlsson trouvera au fil du temps (3 h 10 avec l'entracte quand même, presque aussi long que le film !) le moyen de diversifier sa palette, mais souvent au prix d'une recherche d'efficacité un brin superficielle, flirtant avec le *musical* sur telle ligne vocale, rêvant sa bande son en technicolor, brassant des motifs plus euphoniques qu'audacieux en des lieux impersonnels situés – plutôt outre-Atlantique – entre néominimalisme et postromantisme.

Orchestre augmenté, voix amplifiées

L'**Orchestre symphonique de la Monnaie** est « augmenté » par l'électronique et un système audio *surround* disséminé dans la salle est censé susciter une sensation d'immersion, capable de faire accéder le spectateur à l'espace mental tourmenté d'Alexandre. Stimulante sur le papier, la proposition, pas vraiment inédite, n'apporte rien de bien singulier ni séduisant. Heureusement, la cheffe **Ariane Matiakh**, casque sur les oreilles dans la fosse, veille à la cohérence millimétrée de l'ensemble – et y parvient : un talent toujours à suivre à l'opéra, en particulier d'aujourd'hui.

Eux aussi amplifiés, les seize chanteurs auraient pu perdre de leur attrait mais la distribution (largement anglophone dans ce *Fanny and Alexander* proposé dans la langue de Shakespeare et non de Bergman) est assez relevée, au-delà même des « noms » qui la composent, pour attirer les suffrages. Dans les rôles-titre, **Sarah Dewez** (en alternance

avec Lucie Penninck) et mieux encore **Jay Weiner**, membres du chœur d'enfants de la maison bruxelloise, épousent avec mérite l'humeur *alla* Britten des lignes qu'on leur prête. Après quarante ans de carrière, la soprano dramatique **Susan Bullock** a assez chanté et vécu pour composer une matriarcale Helena Ekdahl, dont la fille Emilie présente la ligne soignée et le timbre généreux de **Sasha Cooke**.

Lauriers au front de deux célébrités de la planète lyrique bientôt septuagénaires, l'Américain **Thomas Hampson** et la Suédoise **Anne Sofie von Otter**, qui campent l'évêque Edvard Vergerus et sa gouvernante Justina avec un engagement dramatique intact. Autre gloire du chant (et du cinéma !) suédois, **Loa Falkman** incarne un Isak encore rayonnant, et il faut saluer au moins autant les deux fils de la « maison Jacobi » – bel impact du ténor **Alexander Sprague** en Aron, contre-ténor magnétisant d'**Aryeh Nussbaum Cohen** dans l'emploi androgyne d'Ismaël.

Au rideau, la salle est debout. Bergman, mélomane aux goûts choisis, aurait-il aimé ce *Fanny and Alexander* à l'américaine ?

***Fanny and Alexander* de Karlsson. Bruxelles, Théâtre royal de La Monnaie, le 1er décembre. Représentations jusqu'au 19 décembre.**

Scene

Can you do this with Ingmar Bergman?

Published 2 Dec 2024 at 06.00Updated at 09.56

Fanny and Alexander has had its world premiere as an opera at La Monnaie de Munt in Brussels.

Gunilla Brodrej tries in vain to think away from Ingmar Bergman's film.

Alexander (Jay Weiner), in the background the bishop and Ismaël (standing).

Photo: ©MatthiasBaus / La Monnaie de Munt

Thomas Hampson (the bishop) and Jay Weiner (Alexander). Anne Sofie von Otter in the background.

Photo: ©MatthiasBaus / La Monnai de Munt

At the dinner table in the bishop's house.

Photo: ©MatthiasBaus / La Monnai de Munt

Oscar Ekdahl (Peter Tantsits) dies.

Photo: ©MatthiasBaus / La Monnai de Munt

Jay Weiner as Alexander, Justin Hopkins as Carl Ekdahl and Sarah Dewez as Fanny.

Photo: ©MatthiasBaus / La Monnaie de Munt

[Gunilla Brodrej](#)

REVIEW. There is something satisfying about the sight of a spruce forest in the background of the Brussels Opera. **Ingmar Bergman's** film with the legendary Christmas proposal at the beginning has been made an opera by the duo behind ["Melancholia" at the Royal Swedish Opera](#) last year: **Mikael Karlsson** and **Royce Vavrek**. A presidency of the EU does not ring louder when the Ekdahl family dances into La Monnaie de Munt.

By the way, forget **Marik Vos** who dressed the actors in the movie "Fanny and Alexander" so well that she got an Oscar. In Brussels, it is the contemporary that counts (one must ignore some anachronisms). The Ekdahl brothers look like a broker and Isak Jacobi like a financier, which is strictly speaking. Theatre director Oscar Ekdahl appears in some kind of potent hard rock look that suits **Peter Tantsit's** voice well. In **Mikael Karlsson's version**, Oscar gives his moving speech to the small world of the theatre with a good dose of *weltschmerz*. The palate seal flutters. Three tenors in one.

But once the darkness and grave seriousness descends over the plot and the ghosts start, it becomes fantastic for real. The fir trees are gone and the crystal chandeliers replaced by cold autopsy candles. Director **Ivo van Hove** creates a great concentration around the venue at the table in the middle of the stage. That's where it all happens.

Anne Sofie von Otter has perfect austerity for the role of the bishop's maid and informant Justina. The baritone **Thomas Hampson** makes his bishop with an attractive stature. And when **Loa Falkman's** Isak Jacobi (also a baritone) divides with von Otter's Justina, you just want to freeze the moment and worship. Then the stage comes alive by virtue of the confident portrayal of these mature singers. Video projections can be quite enchanting, but this is the primordial cell of opera. And so cleverly composed, by the way, to give Bishop Vergerus and Isak Jacobi, the opposite poles from the light and dark sides, the same vocal box.

Here in Brussels, I cannot help but compare.

The show's big star and real protagonist, however, is the only 15-year-old **Jay Weiner**, who plays Alexander's major role. Musically and scenically, he has already come a very long way. Conductor **Ariane Matiakh** in headphones should receive some kind of medal of bravery as general of this overwhelming cascade of music, electronic and acoustic. Sometimes the singers are just like white foam on the crests of the waves.

A Belgian critic next to me in the row of pews regrets that he has only seen half of Bergman's film, but I congratulate him. Since **Royce Vavrek's** libretto follows the plot quite closely, it is easy to get caught up in comparative studies and inflated expectations. In Teater Galeasen's new interpretation of Bergman during the autumn, they have succeeded with a reading that creates freedom, and an opportunity to let go of the originals.

Here in Brussels, I cannot help but compare. How **Stina Ekblad** portrayed her androgynous character Ismaël compared to the flamboyant (admittedly incredible) countertenor **Aryeh Nussbaum Cohen**. Or **Börje Ahlstedt's** sweaty drunk Carl Ekdahl compared to the well-ironed bass-baritone **Justin Hopkins**.

But if you, like me, make it through the five-hour version of "Fanny and Alexander" every Christmas, you might have to blame yourself.

OPERA

FANNY AND ALEXANDER

By Mikael Karlsson (music)

Libretto Royce Vavrek after Fanny and Alexander by Ingmar Bergman

Orchestration: Michael P. Atkinson and Mikael Karlsson

Conductor Ariane Matiakh

Director Ivo Van Hove

Set design and lighting Jan Versweyveld

Costume Design An D'huys

Video Design Christopher Ash

Starring Susan Bullock, Peter Tantsits, Sasha Cooke, Sarah Dewez/Lucie Penninck, Jay Weiner, Thomas Hampson, Anne Sofie von Otter, Loa Falkman, Aryeh Nussbaum Cohen,

Alexander Sprague, Justin Hopkins, Polly Leech, Gavan Ring, Margaux De Valensart,
Marion Bauwens, Blandine Coulon

Members of the La Monnaie Children's and Youth Choir

La Monnaie Symphony Orchestra

La Monnaie De Munt, Brussels

Running time 3.10 h.

Gunilla Brodrej is a critic and editor at Expressen's culture.

Maximalist "Fanny and Alexander" opera invites great emotions

 dn.se/kultur/maximalistisk-fanny-och-alexander-opera-inbjuder-till-stora-kanslor

Rebecka Kärde

2 december 2024

Opera

"Fanny and Alexander"

Music: Mikael Karlsson. Libretto: Royce Vavrek, based on Ingmars Bergman's film. Conductor: Ariane Matiakh. Director: Ivo van Hove. Lighting and scenography: Jan Versweyveld. Costume: An D'Huys. Cast: Susan Bullock, Peter Tantsits, Jay Weiner, Sarah Dewez, Sasha Cooke, Anne Sofie von Otter, Thomas Hampson, Loa Falkman and others. Stage: La Monnaie, Brussels. Playing time: 2 hours 30 minutes.

The other week I was at a panel discussion on Greek tragedy, where one of the participants articulated what he saw as a crucial difference between performing arts and film. A movie, he argued, can be decent or downright bad and still be enjoyable to watch. But a theater play or opera performance must be brilliant in order not to be downright painful.

If the claim is correct – and it is, in my experience – it sets the bar high for composer Mikael Karlsson's latest project. Together with the Canadian librettist Royce Vavrek, with whom he has previously interpreted Lars von Trier's "Melancholia" (Royal Opera, 2023), Karlsson has written an English-language opera based on the world's best film, i.e. Ingmar Bergman's "Fanny and Alexander" (1982).

The world premiere takes place at La Monnaie in Brussels. The fact that it does not take place in Sweden, where the film is currently on stage in Teater Galeasen's celebrated production , gives a certain freedom from Christmas celebrants who know the film's first 90 minutes by heart. The production team, including director Ivo van Hove and set designer Jan Versweyveld, approach the assignment as an open question: how exactly do you transfer this five-hour masterpiece into a springy operatic performance with half the running time?

"Fanny and Alexander" at La Monnaie in Brussels. Photo: Matthias Baus

A key to how Karlsson and Vavrek handle the material can be found in the program booklet. Film scholar Maaret Koskinen says in an essay about Bergman that during the period when he was working on the script for "Fanny and Alexander" he was bewitched by the soap opera "Dallas". And the immersive, the playful, the opulent in the model can run freely at La Monnaie. In one of the opening scenes, the entire ensemble dances around the Ekdahl family's Christmas table and sings out the names of the dishes with delight: *The herring! The sausage! The cutlets!*

In addition, Ariane Matiakh's symphony orchestra is enhanced by a massive surround system. It's like Wagner and "Star Wars" at the same time

The original's maximalism and sky-high budget leave their mark on the music as well. The composition is rhythmic, bombastically arranged in layers. In addition, Ariane Matiakh's symphony orchestra is enhanced by a massive surround system. It's like Wagner and "Star Wars" at the same time. That is not to say that the nuances are absent. On the contrary, it is striking how well the shifts in the story emerge, and how effectively van Hove's direction holds the otherwise dangerously multifaceted production together.

Stringency is achieved, among other things, with the help of the drama's three main rooms. The Ekdahl family's home is the first. At La Monnaie, the art nouveau floor of the film is far away; instead, the scene is covered by a snowy spruce forest. The vocals are carried by soprano Susan Bullock's Helena. The music is warm, accessible, a little Strauss - or why not "Home Alone".

Image 1 of 2

"Fanny and Alexander" at La Monnaie in Brussels. Photo: Matthias Baus

Image 2 of 2

"Fanny and Alexander" at La Monnaie in Brussels. Photo: Matthias Baus

Both the orchestration and the costumes are scaled down as soon as we get to the bishop's court. Fanny (Sarah Dewez) and Alexander (Jay Weiner), who used to wear colorful Christmas sweaters and tailor's trousers, now look like little Chartaun Acne models in gray suits. Their jailers, Thomas Hampson's Vergérus and Anne Sofie von Otter's Justina, conduct themselves with exemplary severity. At the same time, the musical expression gravitates more and more to modernist eerie sounds, such as "Riddar Blueskäggs borg".

The duet and subject resolution between Ismaël (Aryeh Nussbaum Cohen) and Alexander are among the absolute highlights of the performance

A kind of redemption is achieved in the last part of the opera, centered around Isak Jacobi's (Loa Falkman) antique shop. The stage is now bathed in a mysterious, amber light, accentuated by mirrors on the walls. The duet and subject resolution between Ismaël (Aryeh Nussbaum Cohen) and Alexander are among the absolute highlights of the performance. Both are brilliant singers – but fifteen-year-old Jay Weiner, in one of his first roles at all, outshines the entire ensemble with his angelic voice.

"Fanny and Alexander" at La Monnaie in Brussels. Photo: Matthias Baus

It somehow seems reasonable. Because in both the opera and the film, the children's perspective is crucial. Except in the bishop's yard, when they are confined in a tent, Fanny and Alexander focalize the whole drama by sitting or lying at the front of the stage, closest to the audience. That they often play with a *laterna magica* is a beautiful nod to both the original and Ingmar Bergman's personal biography.

At the center of both is the power of illusion: the small world that, from time to time, mirrors the big one. Or, as Mikael Karlsson recently expressed it in an interview DN (25/11), art's ability to make the audience "get close to a great feeling".

At La Monnaie, that is exactly what happens. And if this fantastic work is not allowed to travel on after the planned nine performances, it would actually be a shame.

Read also:

The composer about the new opera: "Bergman would have probably been a bit angry"

"Fanny et Alexandre" version lyrique : cris et toussotements

Ilalibre.be/culture/musique/2024/12/02/fanny-et-alexandre-version-lyrique-cris-et-toussotements-AEMBVPiB4JHXTOG542MSO5LOKQ

Nicolas Blanmont

Un spectacle brillant et puissant, mais une partition qui ne fait pas l'unanimité.

Nicolas Blanmont

Publié le 02-12-2024 à 17h46

La mort d'Oscar, un des moments forts de l'opéra. ©M&CBaus

Est-ce un conte de Noël ? Résolument ! L'action commence à Noël, il y a des sapins et de la neige, du champagne et des cadeaux, des tenues de soirée et des pyjamas en pilou. Et même un happy end à la fin. Entre-temps, il y aura eu la mort et pas mal de violence – tant physique que psychologique –, des déchirements et des remises en cause d'identité, un changement de pyjama (du joyeux au sombre) et nombre d'autres éléments qui n'ont rien de particulièrement festifs mais font partie de la vie.

Livret

La première force de l'adaptation lyrique de *Fanny et Alexandre* que propose la Monnaie réside dans le livret de Royce Vavrec, qui a su condenser les 5 h du film de Bergman en 2h45 d'opéra, laissant même à la musique une place en dehors des mots. Avec une action qui avance et rebondit sans cesse, mais qui ne recule pas devant la complexité des questions abordées.

Le deuxième atout du spectacle tient sans nul doute à la mise en scène d'Ivo Van Hove, à la fois sobre dans ses effets et riche par sa diversité. Dans les décors élégants et légers de Jan Versweyveld, dont les changements se font à vue, avec un recours occasionnel mais toujours pertinent aux vidéos de Christopher Ash (la scène de la mort d'Oscar est particulièrement réussie), avec un sens des tableaux et des couleurs et aussi avec une direction d'acteurs impeccable, le Flamand, confirmant ses affinités bergmaniennes, caractérise finement chaque scène tout en faisant, lui aussi, avancer l'action : du grand art.

Musique de film

La partition de Mikael Karlsson ne fait par contre pas l'unanimité. D'aucuns affichent une moue dédaigneuse, reprochant un traitement trop massif et indifférencié des différents pupitres de l'orchestre (les musiciens s'ennuieraient !) – même si l'orchestrateur Michael Atkinson a pris soin avec talent de colorer la partition par plusieurs mises en évidence d'instruments solistes –, l'absence de chœurs ou le recours au son surround qui amplifie parfois les voix et les instruments et les complète par des traitements électroniques. Ou, pour faire court, on stigmatise une partition plus proche de la musique de film que des standards habituels de la musique classique savante. Michael Nyman ou Hans Zimmer plutôt qu'Hosokawa, Dusapin ou même Boesmans.

Il est vrai que Karlsson s'est notamment fait connaître par des musiques de jeux vidéo ou de ballet, et qu'il a l'âge d'être le fils de tous les précités : quand il vient saluer au rideau final avec son look de skateur, il donne même un coup de vieux à Van Hove et son équipe, tous en costume cravate. Mais faut-il s'étonner que l'opéra, quand il emprunte ses sujets au cinéma, emporte également sur son passage une partie des codes de la musique de film ? Et plus largement, ne peut-on se réjouir de la vivacité de l'opéra contemporain qui se caractérise justement par une diversité d'esthétiques musicales ?

Maîtrise

En tout cas, la cheffe Ariane Matiakh mérite tous les applaudissements pour la grande maîtrise avec laquelle elle agglomère ces diverses composantes ainsi que pour l'expressivité qu'elle insuffle au drame. Coup de chapeau également pour une formidable distribution vocale dont on retiendra particulièrement les noms des stars – Thomas Hampson et Anne-Sofie Von Otter, les épouvantables méchants de service qu'on a vraiment envie de détester –, du jeune Jay Weiner, issu des chœurs d'enfant de la Monnaie (formidable Alexander), du bouleversant contre-ténor Aryeh Nussbaum Cohen dans un rôle façon Anohni, du ténor Peter Tantsits (remarquable Oscar) et bien sûr de la mezzo-soprano Sacha Cooke, éblouissante dans le rôle d'Emilie.

Bruxelles, jusqu'au 19 décembre ; www.lamonnaie.be. Diffusion en direct sur Auvio et Musqi3 le vendredi 13 à 19h30.

De betoverende wreedheid van 'Fanny and Alexander'

'Fanny and Alexander' is een opera waardoor je in een trance raakt die nog lang blijft nazinderen. © Matthias Baus/De Munt

Koen van Boxem

De Zweedse regisseur Ingmar Bergman maakte met 'Fanny en Alexander' een beklemmende serie en film over machtsmisbruik en rare familiebanden. De Munt brengt de operaversie in wereldpremière. Op vele manieren om nooit te vergeten.

'J e wil niet weten hoe vaak ik de film en serie 'Fanny en Alexander' al heb gezien', zei een Zweedse journaliste die afgelopen zondag tijdens de première naast mij zat. 'Het is een echte klassieker bij ons, zeker rond Kerstmis. Er zijn voor zover ik weet geen plannen om de opera in Zweden op te voeren. Daarom ben ik in Brussel.'

Ingmar Bergman (1918-2007) draaide het deels autobiografische verhaal in het begin van de jaren 80. Hij maakte er een tv-serie en een film van. Die laatste was in 1984 goed voor vier Oscars, onder meer die voor Beste Buitenlandse Film. Bergman zelf was genomineerd voor Beste Regisseur, maar greep naast het begeerde beeldje.

Het verhaal begint met een weelderig kerstfeest bij de familie Ekdahl, aan het begin van de 20ste eeuw. Alles is pais en vree tot de theaterregisseur Oscar sterft, een van de drie broers en de vader van Fanny en Alexander. Maanden later hertrouwt Oscars moeder Emilie met een lutherse bisschop, die zijn stiefkinderen terroriseert.

De kerstsfeer van het begin verandert zo al snel in een wreedaardig machtsspel. Het leidt

in het hoofd van Alexander tot een wereld waarin droom en werkelijkheid tegen elkaar botsen. Tegelijk schetst Bergman ook de contouren van relationele verhoudingen, als waren het archetypes. Dat maakt 'Fanny en Alexander' tijdloos en herkenbaar.

Gouden combinatie

Peter de Caluwe, de directeur van De Munt, vroeg aan de Zweedse componist Mikael Karlsson en de regisseur Ivo van Hove om het verhaal te transformeren naar een opera. Karlsson schreef eerder in samenwerking met de librettist Royce Vavrek de muziek voor de opera 'Melancholia', gebaseerd op de gelijknamige film van Lars von Trier. Van Hove maakte de afgelopen decennia dan weer meerdere theaterproducties op basis van Bergmans films. Hij kent diens oeuvre door en door.

Er kan bijna niets misgaan met die combinatie, zou je dan denken. Maar een wereldpremière van een opera is altijd heikel. Als toeschouwer heb je geen enkel referentiekader, zeker niet wat de muziek betreft. Hedendaags laat zich tijdens een eerste luisterbeurt vaker niet dan wel ontsluiten.

Karlsson is ook geen 'gewone' operacomponist. Hij mixt in zijn composities orkestrale muziek met elektronische klanken. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat zangers in De Munt met een microfoontje zingen om de juiste balans tussen de sound van het orkest en de stem te behouden.

De muziek van Karlsson heeft enige tijd nodig voor ze in de juiste plooi valt, bleek op de première. De zanglijnen missen aanvankelijk expressie, maar gaandeweg vallen alle remmen weg en zet Karlsson volledig in op de lyriek van de stemmen. Zijn orkestrale compositie zwelt voortdurend aan, om dan weer gas terug te nemen.

Het verweven van de orkestrale muziek met de elektronica is een extra troef die het monotone karakter dat af en toe de kop opsteekt met verve doorbreekt. Dirigente Ariane Matiakh - met hoofdtelefoon - slaagt er erg goed in het orkest en de soundbites op een natuurlijke manier met elkaar te combineren.

'Fanny and Alexander' is ook in de operaversie bedrieglijk. Om de kerstsfeer bij de Ekdahls te illustreren, stopt Van Hove het podium vol kerstbomen, met op de voorgrond de feesttafel. De familieleden komen aan en af, in alle opzichten kleurrijk. Je herkent zo de scènes en dialogen uit de serie.

De opera lijkt zo een keurige adaptatie van de film te worden. Maar nee: die keurigheid verdwijnt helemaal naar de achtergrond wanneer de weduwe van Oscar en haar twee kinderen bij de bisschop gaan wonen. Dan merk je weer hoe inventief Van Hove als theaterregisseur nog altijd is, ondanks de turbulenties waarin zijn carrière is terechtgekomen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Hij drukt van dan af helemaal zijn stempel op de productie.

Plaatsvervangende woede

Het donker overheerst. Alles, tot de kostumering van de personages toe, is grijs en duister. Met plaatsvervangende woede en schaamte zit je te kijken naar de hardvochtige strapatsen van de bisschop die de kinderen opsluit en terroriseert. Alexander reageert door weg te vluchten in een droomwereld, waarin onder anderen zijn vader een rol speelt. Voor Van Hove is dat het perfecte momentum om het beeldenpalet op het podium aan te vullen met knappe videobeelden, gekoppeld aan de inventieve belichting van Jan Versweyveld.

Droom en voortgang van het verhaal vullen elkaar ingenieus aan, ondersteund door de muziek die naar het einde steeds sterker lijkt te worden. Je raakt als toeschouwer door al die betoverende, maar wrede elementen in een soort van trance, die lang blijft nazinderen.

De cast heeft daarin ook een grote verdienste, met knappe vertolkingen van onder anderen Thomas Hampson als de bisschop, Anne Sofie von Otter als zijn dienstmeid en Sasha Cooke als Emilie. Maar het straft is de vertolking van de tiener Jay Weiner als Alexander. Zingen en acteren, het leek alsof hij nooit iets anders in zijn nog jonge leven heeft gedaan.

‘I loved it very much’, zei de Zweedse journaliste nog na afloop. Gelijk had ze.

‘Fanny and Alexander’ loopt tot 19 december in De Munt.

Tout feu tout drame

«Fanny et Alexandre» réserve quelques surprises au spectateur, comme autant de cadeaux de fin d'année. © Matthias Baus

Valérie Colin

La Monnaie adapte à la scène lyrique «Fanny et Alexandre», le chef-d'œuvre du cinéaste Ingmar Bergman. Ou comment passer, pour deux ados, d'une enfance quasi idyllique aux coups répétés d'un beau-père abusif.

Vous aimez les Noëls un peu brindezingues, où les convives, ivres de champagne, finissent par rouler sous la table? Passez votre chemin. Celui du clan Ekdahl, raide de conventions sociales, est lisse comme les verres en cristal que dépose une armada de servantes sur les nappes immaculées du banquet. Bombance, donc, chez ces gens riches d'une petite ville nordique, mais les apparences de bonheur sont trompeuses. La fête finie, Mamy Ekdahl, la matriarche, se lamente sur sa jeunesse envolée, tandis que Carl, l'un de ses fils en mal d'argent, traite son épouse de «pauvre pute puante et stérile», et qu'un autre, Gustav Adolf, tripote sans scrupules les bonnes au passage... Dans ce portrait d'une famille huppée, administratrice d'un théâtre local, seuls les petits-enfants, Fanny et Alexandre, semblent échapper à la triste condition humaine. Mais le pire reste à venir...

Basée sur «Fanny och Alexander», l'opus magnum semi-autobiographique d'Ingmar Bergman – pour lequel le cinéaste suédois remporte quatre Oscars en 1983 –, cette adaptation pour l'opéra d'un des plus longs films de l'histoire du cinéma (la version définitive compte plus de cinq heures), réserve quelques surprises aux spectateurs, comme autant de cadeaux de fin d'année.

Un mélange surprenant d'électro et de classique

La musique, avant tout, du compositeur Mikael Karlsson (originaire de Halmstad, il vit à New York) fusionne des sons électroniques en mode surround et ceux, classiques, de

l'orchestre acoustique qui joue en live dans la fosse: du mariage réussi de ces deux univers à première vue incompatibles naît une expérience immersive étonnante, sous la baguette d'Ariane Mathiak, une cheffe française extrêmement sympathique et douée, qu'on aimerait revoir souvent à La Monnaie.

Aux commandes pour le livret (en anglais), Royce Vavrek, parolier canadien installé à Brooklyn et collaborateur fidèle de Karlsson, a truffé son texte de trouvailles réjouissantes, comme le mantra profane qu'Alexandre prononce lorsqu'il se sent mortifié – ce qui arrive souvent – et qui donne surtout son plein enchantement dans les surtitres en néerlandais: kak, pis, pik, lul, kut, klote, zak, on en passe...

Mise en abyme

Enfin, il semblait logique aussi que les héritiers du réalisateur suédois se tournent, pour la mise en scène, vers le Belge Ivo Van Hove: pour avoir déjà transposé au théâtre plusieurs œuvres de Bergman, le directeur artistique de la Ruhtriennale ne s'aventure pas en terrain inconnu. Sa scénographie, qui propose une mise en abyme du 7ème art, s'attache ici particulièrement aux ressentis adolescents: sur le mur du fond, des projections géantes plongent le public à l'intérieur de l'esprit fantasmagorique du garçon. Issu des Chœurs de jeunes de La Monnaie, Jay Weiner, presque 16 ans, endosse le rôle avec conviction, particulièrement dans la haine qu'il nourrit à l'égard de son beau-père tyrannique et maltraitant, l'évêque Vergerus (magistralement interprété par le baryton américain Thomas Hampson), et de sa perfide gouvernante Justina (la mezzo suédoise Anne Sofie von Otter).

À la fin, parmi les seize autres solistes de cette smala élargie, c'est toutefois son très sombre ange gardien Ismaël Jacobi, aux pouvoirs mystiques, qui lui vole quasi la vedette: dans un dialogue de l'acte deux qui s'achève dans les flammes, le contre-ténor américain Aryeh Nusbaum Cohen propulse loin au fond des âmes sa voix sauvage, à la fois forte et douce, consolante et effrayante, qui clôt de manière parfaite le délicat passage d'Alexandre à l'âge adulte.

Dans des décors et costumes jamais sophistiqués, dont les teintes renforcent pertinemment les différents chapitres de la pièce (des beiges dorés pour le foyer chaleureux des Ekhdal, du gris fuligineux dans l'antre du bishop, du rouge orangé incendiaire au sein de la boutique des Jacobi), Van Hove, contrairement au film, a laissé peu de place à l'humour.

Un signe des temps? À chacun de lire, à l'épilogue lénifiant, si le monde d'aujourd'hui vaut les fêtes qu'encore il se donne...

Opéra ●●● OO «Fanny et Alexandre»

Écrit par Mikael Karisson et Royce Vavrek, mis en scène par Ivo Van Hove. À La Monnaie jusqu'au 19 décembre.

RECENSIE OPERA

Opera zo mooi dat hij bijna buitenaards aandoet

Geen pompeuze decorstukken, wel slimme projecties.

© Matthias Baus

Bram Van Haelter

Nog geen twee weken geleden won De Munt de prestigieuze Oper! Award als beste operahuis. Met de wereldpremière van Mikael Karlssons *Fanny and Alexander* bewijst het operahuis waarom dat meer dan verdiend was.

Fanny and Alexander is gebaseerd op het Zweeds meesterwerk (4 Oscars!) van filmregisseur Ingmar Bergman. Het verhaal speelt zich af in het begin van de 20ste eeuw en volgt de ervaringen van twee jonge kinderen, Alexander en Fanny Ekdahl, die opgroeien in een welgestelde familie.

Het operapubliek is gewoonlijk nogal gul met staande ovaties, maar zelden was ze meer terecht

Na de dood van hun vader hertrouwt hun moeder, Emilie, met een oerconservatieve bisschop die er een autoritaire, vaak ronduit gewelddadige opvoedingsstijl op nahoudt. Dat huwelijk brengt een drastische verandering in hun leven: van een liefdevolle omgeving naar een beklemmende, repressieve huishouding. Al snel komt Alexander, met zijn levendige verbeelding en scherpe geest, in conflict met de tirannieke bisschop. Wat volgt, is een even intiem als rauw familieportret.

Dat de film ook zoveel jaren na de release nog steeds bijzonder succesvol is, biedt geen garanties op een warm onthaal in de operazalen. Charles Wuorinens opera-adaptatie van *Brokeback mountain* ontving gemengde kritieken (*The New York Times* noemde het werk 'hard to love') en ook toen Howard Shore de thrillerfilm *The fly* naar de schouwburg componeerde, waren de reacties gemengd.

Dus zette De Munt alle zeilen bij om *Fanny and Alexander* niet in dat illustere rijtje te laten verzanden. Met een driekoppige eenheid van wereldniveau aan het dramaturgische roer, bijvoorbeeld.

Te beginnen bij Zweeds componist Mikael Karlsson, wiens muziek zonder meer weergaloos is. Onder de filmisch sfeervolle bovenlaag kroelt een sluimerende dreiging doorheen de partituur. En in de overgang van het feestelijke kerstdiner naar de gruwel in

de pastorijwoning, voel je hoe de volronde orkestklanken almaar ijziger worden en de huiselijkheid plaats ruimt voor ontheemding – zonder muzikaal in anekdotiek te vervallen. De orkestraties, strak gedirigeerd door alleskunner Ariane Matiakh, zijn verrijkt met elektronische soundscapes die via een surroundgeluidssysteem door de zaal galmen: een nieuwigheid die uitstekend uitpakt. Karlsson speelt met kleur als een volleerd kunstschilder, en bouwt (soms onverwachte) stiltes in die door merg en been snijden. Ook de manier waarop de componist de toonzetting van de zangstemmen verzorgt, is spectaculair: door dicht bij de menselijke spreekstem te blijven komen de emoties nog harder binnen.

Daar heeft ook sterlibrettist Royce Vavrek zijn aandeel in. Geen operaconventie lijkt hem in de weg te staan om rechttoe te vertellen wat hij nodig acht: we hoorden vaker *piss*, *fuck* en *cunt* dan op de gemiddelde nineties-hiphopplaat. Bovendien ligt het tempo van deze voorstelling helemaal in lijn met wat we kennen uit hedendaagse televisiedrama's – anders dan wat we van de meeste klassieke opera's gewoon zijn. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om te volgen, en het drama veel menselijker.

15-jarige ster

Ook op de regie, in handen van Ivo van Hove, valt maar weinig af te dingen. Geen pompeuze decorstukken, maar een aantal schijnbaar eenvoudige interventies (een uitgekiemd kleur- en ruimtegebruik, videoprojecties en schimmenspelen) die zo creatief worden aangewend dat ze constant nieuwe werelden openen.

Een aantal vedetten achter de schermen maken dus het mooie weer, maar die óp de bühne doen daar geenszins voor onder: voor deze eindejaarsproductie wist De Munt de fine fleur van de operawereld naar Brussel te halen. De bisschop wordt vertolkt door een in alle opzichten beklijvende Thomas Hampson, die zijn sterrenstatus alle eer aandoet. Anne Sofie von Otter schittert dan weer als diens vileine huismeid. Het mystieke personage Ismaël krijgt misschien wel de meest spectaculaire aria op het bord, al lijkt dat geen probleem voor Aryeh Nussbaum Cohen.

Maar dé openbaring van de avond is de 15-jarige Jay Weiner als Alexander. We zijn normaal voorzichtig om kinderen tot sterren te bombarderen, maar al wat we niet in superlatieven poneren, zou zijn prestatie oneer aandoen.

Het operapubliek is gewoonlijk nogal gul met staande ovaties, maar zelden was ze meer terecht: deze productie is van een schoonheid die zo diep in deze wereld is gegrond, dat ze bijna buitenaards aandoet.

Fanny and Alexander

Nog tot 19 december in De Munt

‘Fanny and Alexander’ onder regie van Ivo van Hove verstopst een dun verhaal onder een dikke geluidsdeken

V volkskrant.nl/muziek/fanny-and-alexander-onder-regie-van-ivo-van-hove-verstopst-een-dun-verhaal-onder-een-dikke-geluidsdeken~bd2acf28

2 december 2024

Opera ★★☆☆☆

In de duistere, drie uur durende opera *Fanny and Alexander* – de rehabilitatie van Ivo van Hove in Brussel – komen de zangers nauwelijks boven de muziek uit.

Maartje Stokkers

schrijft voor de Volkskrant over klassieke muziek.

2 december 2024, 17:20

Justin Hopkins als Carl Ekdahl, geflankeerd door Jay Weiner (Alexander) en Sarah Dewez (Fanny). *Beeld Matthias Baus*

In Zweden is het een traditionele kerstfilm. *Fanny och Alexander* (1982) van Ingmar Bergman begint en eindigt dan ook in een knusse, warme kerstsetting. Maar het is vooral een duistere familiechroniek waarin de grenzen tussen realiteit en magie en goed en kwaad vervagen.

Van de ruim drie uur durende film is een evenzo lange opera gemaakt die zondagmiddag in De Munt in Brussel, de opdrachtgever van het stuk, in première ging. De Zweed Mikael Karlsson schreef de muziek, waarbij hij de zangers en het Symfonieorkest van De Munt onder leiding van Ariane Matiakh (die de fluks veranderende ritmes adequaat slaat) overschaduwde met elektronische effecten, stromend uit rondom opgestelde luidsprekers.

Oorverdovende klankwolken

In de stijl van Philip Glass' *Vioolconcert* en Hollywoodfilmmuziek, met een vleug van *The Crown* van Hans Zimmer, is het een oorverdovend aanzwellen en afslanken van klankwolken, met stuwende bassen, dramatisch loeiende trombones en repetitieve percussie.

De zangers komen er nauwelijks bovenuit, zeker de goed gecaste maar relatief ouwe rotten: sopraan Susan Bullock (65) als oma, bariton Thomas Hampson (69) als bisschop en mezzosopraan Anne Sofie von Otter (69), zijn huishoudster. Hun charisma is onveranderd, maar Hampson broemt zich erdoorheen, Bullock zwabbert en Von Otter spreekt-zingt met soms een uithaal in de kopstem.

Ivo van Hove, die vanwege grensoverschrijdend gedrag in 2023 de zak kreeg bij Internationaal Theater Amsterdam, mocht zich in Brussel rehabiliteren. Dat doet hij met een klinisch en efficiënt toneelbeeld met weinig decorstukken, reusachtige videoprojecties en spiegellende zijwanden. Het past bij het staccato libretto van Royce Vavrek, maar roept vooral vragen op in een verhaal dat toch al veel onbeantwoord laat.

Genderfluïde Ismaël

Een hechte Zweedse familie wordt ontwricht door de dood van vader Oscar, de felle tenor Peter Tantsits. De fantastische mezzosopraan Sasha Cooke hertrouwt als moeder Emilie een bisschop, een uitstralingskrachtige en angstaanjagende Hampson, die met gewelddadige hand over de twee kinderen Fanny en Alexander (bravo voor Jay 'Alexander' Weiner) regeert. Hulp komt van de Jood Isak. Met een list smokkelt hij de kinderen naar zijn huis, tevens winkel met enge curiositeiten.

Dan vindt Alexander de neef van Isak, de zelfverklaarde gevaarlijke gek Ismaël, verborgen voor de buitenwereld. Ismaël is een genderfluïde persoon, een rol van de ster van de productie: countertenor Aryeh Nussbaum Cohen. Er ontspint zich een best spannende scène waarin Ismaël Alexanders gedachten leest, die vervuld zijn van diepe haat jegens de bisschop. Hij en Alexander worden één; Ismaël spreekt over een alles verterend vuur (of denkt Alexander het?) en prompt sterft de bisschop in zijn afbrandende huis.

Eind goed al goed. De familie viert weer vrolijk Kerst. Maar met het flauwe beeld van een gigantische Hampson geprojecteerd op de achterwand, vorsend in lekkende vlammen, is de conclusie na het pompeuze slotakkoord: een dun verhaal verstopt onder een dikke deken van geluid.

Fanny and Alexander

Opera

★★☆☆☆

Muziek van Mikael Karlsson, regie door Ivo van Hove. Symfonieorkest van De Munt en solisten o.l.v. Ariane Matiakh.

1/12, De Munt, Brussel. Te zien t/m 19/12.

Fanny et Alexandre, Bergman Revisited à La Monnaie

 olyrix.com/articles/production/7970/fanny-and-alexander-karlsson-vavrek-matiakh-hove-opera-la-monnaie-bruxelles-1-decembre-2024-article-critique-compte-rendu-ingmar-bergman-atkinson-karlsson-creation-mondiale-commande-versweyveld-huys-ash-kraaij-bullock-tantsits-cooke-hampson-otter-falkman

Soline Heurtebise

La date fatidique de Noël approchant, La Monnaie invite son public à découvrir la nouvelle adaptation du film *Fanny and Alexander* d'Ingmar Bergman. L'opéra en deux actes chanté en anglais bénéficie du livret du librettiste canadien Royce Vavrek et de la composition musicale du suédois Mikael Karlsson, sous la direction musicale d'Ariane Matiakh, en collaboration avec Ingmar Bergman Jr., le fils du réalisateur.

| "The happy, splendid life is over"

N'épargnant aucun sujet, La Monnaie propose ce conte de Noël dont l'intrigue plonge les spectateurs dans la complexité d'une cellule familiale suédoise déchirée, un thème en parfaite adéquation avec le leitmotiv de sa saison 2024-2025 : *Dare to* (Oser). Comme à son agréable habitude, La Monnaie fait preuve d'une grande modernité en offrant un opus hybride, innovant, maximaliste et surtout radical, touchant droit au cœur son public.

En osant repousser les limites, la commande et nouvelle production de La Monnaie transcende le cadre traditionnel de l'opéra, atteignant un espace d'une profonde sensibilité, universellement ancré dans l'âme de tout spectateur.

Fanny et Alexandre (*Fanny och Alexander*, 1982), le film d'Ingmar Bergman, explore les thèmes de la famille, de l'enfance, de la mort et de la spiritualité dans le contexte de la Suède du début du XXe siècle. Le film (qui a remporté quatre Oscars, dont celui du Meilleur film international) est une version remontée à partir d'une série de 312 minutes et suit la vie de deux enfants à travers deux temporalités : le paradis de l'enfance et sa chute. Fanny et Alexander grandissent dans une famille bourgeoise aimante, propriétaire d'un théâtre accolé à leur logement (un petit monde en soi). Malgré la magie d'un Noël familial aux accents enchantés, la mort de leur père plonge les enfants dans un bouleversement radical de leur réalité. Leur enfance idyllique est brusquement perturbée par cette perte et le remariage de leur mère avec un évêque au comportement autoritaire et abusif.

Fidèle au sujet central du film de Bergman, la narration s'articule autour de la lutte de Fanny et Alexander face à l'oppression du monde adulte. Cherchant à préserver leur innocence et leur liberté, ils finissent par chercher des moyens d'échapper à l'emprise de la morale de leur beau-père, explorant les thèmes mystiques et surnaturels de toute une vie. Récemment, La Monnaie avait présenté le roman initiatique du *Siegfried* wagnérien avec la mise en scène poétique de Pierre Audi centrée sur le développement d'un héros

face aux erreurs des adultes qui l'entourent. Le sujet répond ici en écho avec une modernité vouée à plaire à tout public. En 3h30 (entracte compris), l'opus ne souffre d'aucun moment de flottement, la narration et les émotions étant présentées en flux tendu.

Fanny et Alexandre par Ivo van Hove (© Matthias Baus)

Le metteur en scène Ivo van Hove revient ainsi à La Monnaie après une mise en scène en 2010 d'Idomeneo et de La Clemenza di Tito en 2013, toujours aussi minimalistes et cinématographiques. Connus surtout pour ses adaptations théâtrales du patrimoine de Bergman avec *Scènes de la vie conjugale* (2005), *Cris et Chuchotements* (2009) et le diptyque *Après la répétition / Persona* (2012), il conserve ici sa touche personnelle tout en rendant hommage au patrimoine de Bergman.

« Pour moi, l'essence de l'opéra est le passage à l'âge adulte d'Alexandre. De la traditionnelle table de Noël au théâtre où joue son père, du milieu austère de l'évêque à l'univers magique d'Ismaël, l'ami juif de la famille, le garçon découvre des mondes opposés qui se confrontent, tout en apprenant à faire ses propres choix. » – Ivo van Hove

Dès les premières notes a cappella menées par la matriarche de la famille, Helena Ekdahl, le clin d'œil au film apparaît. La scène s'active et présente ce nouveau monde, comme le ferait un générique de film. De cette agitation (ballet des domestiques) apparaît

la richesse familiale des moments de Noël avec une esthétique quasi publicitaire. Ce monde parfait accueille chacun des membres de cette famille, offrant au public une identification immédiate et instinctive.

La mise en scène de l'opéra fait appel aux codes du jeu (entre théâtre et cinéma), la famille étant placée dans cette maison de poupée, grand théâtre de la vie. Entourée de grands miroirs latéraux (et de portes dissimulées), la scène est décuplée tout autant que morcelée. Plongeant progressivement dans le registre de l'enfer, l'opéra restitue avec fidélité les traumas familiaux dans toute leur complexité : tensions financières, jalousies amoureuses, rejets de l'autre, peur de vieillir, perte du père, abandon de la mère... Dans cette diversité de malheurs, le public sait retrouver son propre vécu, partagé entre nostalgie et traumatisme avec un rythme émotionnellement soutenu. Dans le fond de la scène sont projetées des vidéos signées Christopher Ash de paysages, *close-up* de portraits, apparitions fantomatiques, renforçant les différents niveaux de lectures avec la scène qui se joue. En cela, la mise en scène parvient à fusionner l'esthétique cinématographique avec l'ampleur d'un opéra, offrant une tragédie familiale d'une complexité qui rappelle le meilleur du répertoire opératique.

Parallèlement, l'utilisation de technologies comme l'intelligence artificielle renforce l'immersivité de la mise en scène, par ces images ensuite animées en vidéo. Elle permet de scinder les espaces scéniques et de créer des ellipses avec fluidité, tout en préservant l'intelligibilité pour le spectateur. À l'instar d'un montage cinématographique soigné, cette innovation enrichit le processus narratif avec élégance. Rares sont les occasions où l'intelligence artificielle parvient à insuffler une telle sensation de « magie » au public. *Fanny et Alexandre* contribue ainsi au tournant résolument novateur vers une ère de mise en scène immersive.

Tout aussi novatrice, la musique de Mikael Karlsson témoigne également d'une grande tradition dans le registre de l'opéra contemporain, tout en l'hybridant avec une vision moderne de la pratique musicale : usant de procédés électroniques et acoustiques, la sonorité est décuplée, occupant le théâtre comme dans une salle de cinéma. À aucun moment l'électronique ne supprime l'Orchestre Symphonique de la Monnaie, elle ne sert qu'à potentialiser ses effets, offrant des sons ambiants, des échos et des sonorités plus martelantes et métalliques.

« Avec l'électronique, j'essaie de décupler l'aspect physique, spatial, de la musique. L'orchestre est l'instrument le plus merveilleux que je connaisse ; lui adjoindre l'électronique permet de plonger le public au cœur de l'expérience musicale, de l'intégrer dans le son. » – Mikael Karlsson

Utilisant des notes futuristes et synthétisées, les frottements de tuyaux, des ondines tièdes et diffusées, la partition permet d'osciller entre différents registres alternant entre les hommages à la prosodie moderne de Benjamin Britten, les compositions musicales rythmées de Philip Glass, les effets électroniques et nappés de Jóhann Jóhannsson et les touches acidulées synthétiques du groupe Tangerine Dream.

Présentée en conférence de presse par Peter de Caluwe pour sa sensibilité et versatilité, Ariane Matiakh dirige d'une main fine et élévatoire. La tenue profonde de l'orchestre reposant principalement sur les cordes et les percussions, les mouvements sonnent amples et étirés conformément aux nappes électroniques pensées par le compositeur.

Dans cette musique de tous les temps, le propos universaliste de Bergman trouve ici une vision moderne et totale de l'expérience de Fanny et Alexander.

Petite surprise pour le public, les solistes chantent avec des micros serre-tête discrets, afin de s'accorder à l'électronique de la partition. Maîtrisant un jeu d'équipe à la perfection, aucun membre de la distribution ne s'égare.

Susan Bullock prête ses traits à Helena Ekdahl, matriarche veuve et ancienne actrice déchue. Grand-mère de Fanny et Alexander, elle impose sa présence dès les premières notes de l'opus, avec un chant a cappella empreint de noblesse et de protection. Figure centrale, la sérénité rassurante et profondément humaine du personnage s'accorde parfaitement avec sa voix confiante, scintillante, directe et altière.

Peter Tantsits incarne Oscar Ekdahl, l'aîné des fils d'Helena et directeur du théâtre familial. Père de Fanny et Alexander, il se distingue par une générosité éclatante, traduite par un bel canto ondulatoire, fier et subtilement métallique. Son destin tragique bascule dès le premier acte, marquant un adieu poignant empreint d'un pathos saisissant.

Emilie Ekdahl, mère de Fanny et Alexander, est interprétée avec une grande sensibilité par Sasha Cooke. Incarnant une mère déchirée entre le deuil de son époux et sa quête de bonheur, elle glisse progressivement avec effroi vers un registre tragique, sublimé par une voix empreinte de noblesse. Son vibrato serré et sa tessiture chaleureuse dégagent une richesse expressive, teintée d'une nuance dorée.

Les deux jeunes protagonistes au cœur de l'histoire, Fanny et Alexander sont interprétés avec finesse par Sarah Dewez et Jay Weiner (membres des Chœurs d'enfants et de jeunes de La Monnaie). Bien que le rôle de Fanny soit plus restreint en termes de répliques, sa voix directe et linéaire complète harmonieusement celle de son frère, qui occupe une place plus centrale dans l'opus. En tant que personnage principal, Jay Weiner impressionne par une aisance déconcertante. Sa voix claire et son registre de soprano reflètent la volonté d'ouverture de l'institution, confiant aussi des premiers rôles à un « boy soprano ». Libre, direct, honnête et raffiné dans son interprétation, Jay Weiner insufflé une fraîcheur audacieuse et radicale à l'ensemble du casting vocal.

Thomas Hampson prête sa prestance et sa voix à l'horrible Évêque Edvard Vergerus, grand ennemi du jeune Alexander. Personnage oppressant et cruel, il incarne avec une verve glaçante ce père de substitution. Portée avec autorité, sa voix aux graves sombres, secs et incisifs, est parfaitement maîtrisée. Les accès de colère (insupportables à regarder par le réalisme de la mise en scène) lui permettent d'atteindre des déploiements encore plus radicaux, offrant au baryton des moments d'une intensité saisissante.

Fanny et Alexandre par Ivo van Hove (© Matthias Baus)

Anne Sofie von Otter interprète Justina, la gouvernante de la maison de l'Évêque, aussi cruelle que son maître, avec une subtile ambiguïté face aux deux enfants plongés dans leur calvaire. Sa voix, caractérisée par un phrasé sec, haché et sévère, traduit l'austérité rigide du personnage, presque anti-musicale dans ses premières interventions. Peu à peu, elle évolue vers un chant plus lent, enrichi de nuances baroques.

Fanny et Alexandre par Ivo van Hove (© Matthias Baus)

Gavan Ring interprète Gustav Adolf Ekdahl d'une manière charismatique, charmeur et plein de vitalité en compagnie de sa femme, Alma, lumineuse Margaux de Valensart qui place comme à son habitude sa voix de soprano avec une générosité irradiante et piquée.

Justin Hopkins (que le public belge avait pu voir dans *Rivoluzione* la saison dernière) donne vie au troisième frère, Carl Ekdahl, personnage souvent sarcastique, colérique et jaloux. La voix placée en profondeur, les notes enrobées et généreuses du chanteur s'adressent souvent à son épouse, Lydia, incarnée avec élégance par Polly Leech, légèrement en retrait, fidèle à son rôle de femme discrète tout en soutien à son mari.

Isak Jacobi, l'ami de la famille, ancien amant d'Helena et homme d'affaires, est interprété par Loa Falkman. Ce dernier tente de sauver les enfants de leur sort auprès de l'évêque et présente son rôle avec une bonhomie rafraîchissante, d'un jeu vif et généreux, piqué et prosodique. Soutien à toute épreuve, le personnage offre au jeune Alexander une lumière au bout du tunnel.

Fanny et Alexandre par Ivo van Hove (© M&CBaus)

Aron et Ismaël, les deux neveux d'Isak, sont interprétés respectivement par Alexander Sprague et Aryeh Nussbaum Cohen. Le premier, légèrement en retrait en raison du caractère discret de son rôle, déploie avec finesse une voix de ténor élégante et fraîche. Le second, quant à lui, livre une performance redoutable bien que sa présence se limite à la fin de l'opus. Son contre-ténor donne vie à un personnage étrange, mi-malade, mi-devin, dont l'apparition mystique laisse une impression durable. Sa voix haute et les lignes classiques s'entrelacent avec l'électronique, créant un moment vocal quasi magique, en contraste saisissant avec le réalisme de l'opus.

Fanny et Alexandre par Ivo van Hove (© M&CBaus)

La dimension onirique dans l'apparition fugace des fantômes des deux jeunes filles noyées, Paulina et Esmeralda, filles perdues de l'Évêque, est magnifiée par les interprétations des solistes Marion Bauwens et Blandine Coulon. Ensemble, elles placent leurs voix en unisson, incarnant des naïades mystérieuses et inquiétantes, troublant profondément le jeune Alexander.

Ovationnée debout dès les premières secondes des applaudissements, cette production aura profondément touché le public. Résolument humaine et contemporaine, Fanny et Alexandre séduit par la justesse de son propos et par une approche musicale et scénique qui frappe directement au cœur. Alliant habilement technologies modernes et procédés scéniques traditionnels, la magie opère, rappelant à chacun l'importance de savourer les instants familiaux avant qu'ils ne soient troublés par les moments d'effroi, venant trop souvent briser la quiétude de nos meilleurs souvenirs.

Fanny et Alexandre à La Monnaie : le pari d'un Bergman sans théâtre

 premiereloge-opera.com/article/compte-rendu/production/2024/12/03/ifanny-et-alexandre-a-la-monnaie-bruxelles-mikael-karlsson-sarah-dewez-jay-weiner-anne-sofie-von-otter-ariane-matiakh-thomas-hampson-ivo-van-hove-critique

2 décembre 2024

© Baus

© Baus

© Baus

© Baus

© Baus

© Baus

© Baus

© Baus

© Baus

© Baus

© Baus

© Baus

L'adaption lyrique du chef-d'œuvre testamentaire d'Ingmar Bergman était un pari audacieux... à demi tenu

Il se passe, au début de l'Acte I de *Fanny and Alexander*, opéra du compositeur suédois **Mikael Karlsson** qui connaissait ce 1er décembre sa création mondiale à La Monnaie, un phénomène étrange. Nous sommes dans la chambre du jeune Alexandre et de sa sœur Fanny, après une longue soirée de festivités de Noël chez les Ekhdal, famille bourgeoise d'une petite ville de Suède qui règne depuis plusieurs générations sur les destinées du théâtre local – dirigé par Oskar dont la mère Helena, vénérable veuve, fut une comédienne réputée. Après l'effervescence des retrouvailles familiales, les agapes, les fous rires et une mémorable démonstration de pétomanie par un oncle farceur, les deux enfants de retour dans leur cocon installent la lanterne magique dont les vignettes bercent leurs nuits. Fanny insère les plaques, Alexandre allume l'appareil... et, malgré l'immensité de l'écran vidéo en fond de plateau, malgré les mille et une possibilités d'afficher quelque part sur scène les images projetées – comme le spécifie le livret de **Royce Vavrek** et comme le montre Bergman dans son film -... rien ne se passe. Alexandre décrit à sa sœur les scènes censées défiler sous leurs yeux, mais rien n'est montré au public. Bergman avait intitulé *Laterna Magica* le premier tome de sa magnifique autobiographie, le *Magica* semble ici curieusement oublié[1].

Quelque trois heures plus tard, nous sommes ressortis de la salle bruxelloise avec l'impression d'avoir, pareillement, assisté à un spectacle *escamoté*. Le livret, signé d'un habitué du genre cinématographique-lyrique (Vavrek a signé deux adaptations de films de Lars von Trier : *Breaking the Waves* de Missy Mazzoli et *Melancholia* du même Mikael Karlsson), donne déjà une indication des choix opérés dans le découpage du film. La place accordée au théâtre y est réduite – seul son simulacre sous la forme d'une

maquette dans le salon des Ekhdal l'évoque au début et à la fin de l'œuvre – et la trame des intrigues familiales réduite à sa plus simple expression – une allusion aux tracasseries financières de l'un, aux infidélités de l'autre, à un désir d'enfant inassouvi... et guère plus. Chez Bergman, la passion du théâtre et la comédie douce-amère de la saga Ekhdal conditionnent de façon cruciale le caractère des deux enfants, rendant plus insoutenable par contraste la partie dramatique de l'intrigue. Or, c'est justement sur le drame que Karlsson, Vavrek et le metteur en scène **Ivo van Hove** ont choisi de mettre l'accent, au prétexte que « regarder des gens prendre du bon temps n'est pas intéressant du point de vue dramatique » (notes de programme). Rappelons brièvement la suite de l'histoire : un an après la mort de son mari Oskar lors d'une répétition de *Hamlet*, Emilie Ekhdal accepte la demande en mariage de l'évêque Vergerus et s'installe chez lui avec Fanny et Alexandre. Ces derniers, en particulier le garçon, vont subir brimades et violences de la main de leur rigoriste beau-père. Lorsqu'Emilie comprend son erreur, il est trop tard : elle est enceinte de Vergerus et tout divorce est impossible, car ses enfants seraient alors confiés à l'évêque. Seul un stratagème ourdi par Isak Jacobi, ami de la famille Ekhdal, leur permettra de lui échapper, avant qu'Emilie parvienne à son tour à s'enfuir et que Vergerus périsse dans l'incendie de son presbytère. Un incendie peut-être provoqué – incité – par les pouvoirs surnaturels d'Ismael, le neveu de Jacobi avec lequel Alexandre se sent en étrange symbiose... Le finale voit la famille au complet à nouveau réunie autour d'un banquet pour le baptême du bébé d'Emilie, laquelle annonce qu'elle va diriger le théâtre municipal et propose à sa belle-mère de remonter sur scène.

Cette conclusion est, elle aussi, rapidement évacuée par Van Hove, en un tableau qui duplique celui du prologue et produit un étrange effet de sur-place – tout juste parasité par la vision fugace de Vergerus dévoré par les flammes. Entre ces deux scènes se déploient les deux grands volets dramatique de l'histoire : la vie d'Alexandre et Fanny sous le joug de l'évêque et le regard impuissant de leur mère puis, une fois l'évasion réussie, leur découverte de l'univers onirique où vit Isak Jacobi : une maison remplie d'antiquités, de marionnettes et de mystère...

À chacun de ces univers correspond une palette visuelle et musicale distincte. Après la lumière et la chaleur du foyer Ekhdal, le décor froid et dépouillé du presbytère, tout en arêtes grises, entre en résonance avec la musique soudain plus dissonante, amplifiée par un dispositif électronique « *surround* » (déjà utilisé comme produit d'appel dans *Melancholia*, mais pas extraordinairement surprenant du point de vue de l'auditeur). À l'inverse, la boutique fantasmagorique de Jacobi, présentée à travers une projection vidéo comme un infini labyrinthe de curiosités, trouve sa traduction musicale dans une série de boucles répétitives, hypnotiques, qui culminent dans la rencontre d'Alexander avec Ismael.

On doit reconnaître à Mikael Karlsson un talent certain pour *envelopper* le récit de Bergman en procédant par nappes successives d'ambiances sonores. Sa partition ne cache pas sa parenté avec Michael Nyman et Philip Glass – deux habitués de la musique de film –, mais l'on pense aussi à Britten pour l'écriture vocale, avec cette manière de fondre intimement le parlé et le chanté tout en distillant les arias de façon presque

subliminale. Et, parfois, on se surprend à savourer les sonorités quasi pucciniennes de l'orchestre, comme dans le séduisant prélude de l'acte II.

Mais si la direction vibrante d'**Ariane Matiakh** donne à l'orchestre de la Monnaie toutes les occasions de rutiler, de murmurer ou de feuler, ce sont surtout les prestations vocales qui font la réussite de cette soirée. Le baryton-basse américain **Justin Hopkins** et le ténor irlandais **Gavan Ring** exploitent au mieux leur fugace présence scénique pour donner vie à deux des fils Ekdhal, le troisième trouvant dans le ténor américain **Peter Tantsits** un interprète aussi impressionnant vocalement que scéniquement, notamment dans le beau monologue qui accompagne la scène de sa mort. La soprano anglaise **Susan Bullock** irradie de bonté et d'humour dans le rôle d'Helena Ekdhal et son vieil ami Isak trouve dans le chanteur suédois **Loa Falkman** une incarnation tour à tour malicieuse et mystérieuse. Massif et hiératique, presque *trop* séduisant pour le rôle, **Thomas Hampson** campe un Vergerus terrifiant, secondé efficacement par **Anne Sofie von Otter**, sa servante tout aussi sadique, que l'on a plaisir à retrouver cette année sur une scène d'opéra. À l'opposé du spectre vocal de la mezzo suédoise et du baryton américain, **Aryeh Nussbaum Cohen** offre au personnage androgyne d'Ismael son timbre envoûtant de contre-ténor, pour une des scènes les plus fortes et les plus troublantes de cet opéra lorsque, fusionnant avec Alexander, il prophétise la mort de l'évêque. Par cette épreuve surnaturelle – on pense aux rites initiatiques de *La Flûte enchantée* –, l'Alexander de **Jay Weiner** se dépouille des oripeaux de l'enfance et débute sa mue en jeune homme. On regrette que la faible présence vocale de Fanny – mais c'était déjà le cas dans le film de Bergman – n'ait pas permis d'entendre davantage la jeune **Sarah Dewez**. On se consolera avec la magnifique Emilie de **Sarah Cooke**, bouleversante de fragilité et de volonté, digne pendant lyrique d'Ewa Fröling, son homologue filmique. À elle seule, elle mérite que le mélomane aille jeter un coup d'œil et d'oreille à cette production en forme de pari – même s'il n'est qu'à moitié réussi.

[1] Une photo de la générale sur le site de la Monnaie contredit ce premier paragraphe. En ce soir de « première », la « *laterna magica* » a semble-t-il eu des ratés...

Pierre Brévignon

Mikael Karlsson – Fanny and Alexander (Concert Recensie)

 nieuwenoten.nl

Ben Taffijn

De Munt, Brussel – 1 december 2024

Alexander (Jay Weiner) en Fanny (Sarah Dewez). Foto's: Baus.

In 1982 bracht Ingmar Bergman zijn laatste bioscoopfilm uit: 'Fanny och Alexander'. Ruim veertig jaar later koos de eveneens Zweedse componist Mikael Karlsson dit verhaal voor zijn nieuwe opera 'Fanny and Alexander', die gisteren zijn wereldpremière beleefde in een regie van Ivo van Hove bij De Munt in Brussel. Het symfonieorkest van de Munt stond onder leiding van Ariane Matiakh en in de cast vonden we grootheden als Susan Bullock, als Helena Ekdahl, Anne Sofie van Otter als Justina en Thomas Hampson als bisschop Edvard Vegerus. Karlsson als componist kende ik nog niet, maar zijn naam staat sinds gisterenmiddag in mijn geheugen gegrift en De Munt bewees dat die toekenning deze maand van beste operahuis van 2024 meer dan verdiend is!

Bergman was zeer geïnteresseerd in menselijke relaties en hoe wij onszelf als mens bewegen in het sociale verkeer, waarin zaken maar al te vaak niet zijn zoals ze lijken. Ook in 'Fanny and Alexander', de opera is in tegenstelling tot de film in het Engels, is dat het geval. Het draait om de bemiddelde en kunstminnende familie Ekdahl, die zelfs een eigen theater runt. Het verhaal begint op kerstavond als volgens de traditie alle kinderen, met aanhang en kleinkinderen en Isak Jacobi, een huisvriend en voormalige minnaar van de grootmoeder, Helena Ekdahl, samenkomen in haar huis en dus ook het ouderlijk huis. De avond wordt nacht en dan blijkt al snel dat in deze ogenschijnlijk harmonieuze familie lang niet alles koek en ei is. Maar de echte tragedie volgt pas de volgende dag als de oudste zoon Oscar sterft aan een hartaanval tijdens het oefenen van zijn rol in Hamlet,

die van de geest van de overleden koning. Hier door Van Hove groots in beeld gebracht middels live video van de op de eettafel liggende zoon, een prachtige rol van Peter Tantsits, die hier weer eens laat zien dat een operazanger ook acteur moet zijn. Levensecht ligt hij hier dood te gaan. Dan zijn we ineens een jaar verder en kondigt zijn vrouw Emilie, Sasha Cooke, aan te gaan trouwen met de bisschop – iets wat in de Zweedse Lutherse kerk mag – een grote vergissing, maar iets dat ze op dat moment, behoefte als ze heeft aan aandacht en geborgenheid, nog niet wil zien. Alleen al die eis die hij haar stelt, zou haar op andere gedachten moeten brengen: “Leave your home, your clothes, your jewels, your furniture”, en zelfs “your friends, your habits, your thoughts”. Eisen waarbij alle bellen moeten gaan rinkelen.

De dood van Oscar (Peter Tantsits).

Haar kinderen, Fanny en de een paar jaar oudere Alexander, een mooie rol van Jay Weiner, lid van het kinder- en jeugdkoor van De Munt, zien het gevaar veel beter, voelen intuïtief aan dat er rampspoed dreigt, maar moeder luistert niet. Pas maanden later begint het door te dringen: de bisschop en zijn huidhoudster Justina regeren met ijzeren hand en met name Alexander, die zich niet wil schikken naar dit strenge regime moet het regelmatig ontgelden. Het gaat Emilie te ver, maar echtscheiding wil de bisschop niet en weggaan kan ze niet, de wet wijst dan de kinderen aan de bisschop toe. Isak Jacobi, een prachtige rol van Loa Falkman, schiet te hulp en bedenkt een list. De bisschop heeft geldnoot en moet een aantal meubelstukken verkopen, waaronder een kist. Een kans voor Jacobi om op die wijze de twee kinderen het huis uit te smokkelen en in veiligheid te brengen in zijn eigen huis. Een huis vol magie, dat hij bewoont met zijn twee zonen, waaronder Ismaël die psychische problemen heeft, maar ook over onvermoede krachten beschikt. In de tussentijd besluit Emilie, nu de kinderen toch weg zijn, alsnog te vluchten, na de bisschop een slaapmiddel te hebben toegediend. In de nasleep daarvan sticht de bisschop per ongeluk brand in zijn eigen huis, waaruit hij niet weet te ontkomen ten gevolge van het slaapmiddel, of is het de wraak van Alexander, via deze Ismaël? Hoe dan ook de opera eindigt met een eind goed al goed, Emilie bevalt van het kind van de bisschop, waar zij onlangs alles toch blij mee is.

De familie aan tafel bij de bisschop,

Een prachtig verhaal dat ik hier graag nog even een stuk breder trek, want Bergmans verhaal gaat voor mij ook over twee tegenpolen. Die van vrijheid, progressief denken, een echt liberale instelling, waarin een ieder mag zijn wie hij is, de sfeer die heerst bij de familie Ekdahl en die we opsnuiven op die kerstavond versus de sfeer van geslotenheid, conservatisme, illiberalisme en het uitoefenen van macht over anderen en over hoe zij zich moeten gedragen, de sfeer die heerst bij de bisschop thuis, mooi weergegeven door Van Hove door iedereen in het grijs te kleden. Maar hoe actueel is Karlsson met deze opera, nu overal in onze wereld die sfeer van onverdraagzaamheid als een bosbrand om zich heen grijpt, terwijl wij, net als Emilie, niet willen zien wat er aan de hand is en een masse stemmen op kleine en grote dictators als Geert Wilders. Kunst kan ons redden, maar ook die zo weten we inmiddels, is bij deze mensen niet veilig. Gelukkig hebben we er nu echter nog baat bij, bijvoorbeeld middels zo'n prachtige opera als deze, al ben ik *niet* gerust op een gelukkige afloop.

Karlsson verricht hier zonder meer iets groots door orkestrale klanken te combineren met elektronica, met een op meerdere momenten overdonderend resultaat. Heel bijzonder is dat we beginnen met zang, die van Bullock in haar rol van Helena, dan pas komt de muziek op. Stromende klanken, enigszins minimalistisch aandoend, met een grote rol voor de blazers. Pas als het nacht wordt ontstaat er wat meer spanning. Zoals gezegd klinkt Oscars stervensscène bloedstollend, gevolgd door een solo van Cooke als ze als Emilie afscheid neemt van haar familie, berusting, weemoed en vastberadenheid strijden om de voorrang. Hoe verder we komen in het verblijf bij de bisschop hoe grimmiger de muziek wordt en hoe groter de rol van de disruptieve elektronica die hier echt heel veel toevoegt. De ongenaakbaarheid en ongevoeligheid van de bisschop en zijn huishoudster spatten er af, met name door de prestaties van Hampson en Van Otter. Tot slot moet ik hier de fenomenale countertenor Aryeh Nussbaum Cohen nog noemen in de rol van Ismaël, hoe klein die partij ook is.

Spektakuläre Bilder wechseln mit eindringlichen Szenen: Sasha Cooke (Emilie), Aryeh Nussbaum Cohen (Ismael) und Jay Werner (Alexander). Fotos: Matthias Baus

Kultur: Umjubelte Uraufführung von Mikael Karlssons Inszenierung des Leinwandepos „Fanny und Alexander“ in La Monnaie

Wenn aus einem Filmklassiker eine Oper wird

Neben Wagners „Der Ring des Nibelungen“ dürfte die Uraufführung der Oper „Fanny und Alexander“ von Mikael Karlsson das Highlight der letzten Saison von Brüssels Operndirektor Peter De Caluwe sein. Mit einer großartigen Besetzung, einer ebenso intimen wie spektakulären und in jeder Hinsicht überzeugenden Inszenierung von Ivo Van Hove und einer sehr zugänglichen Komposition glückt es, den mit vier Oscars ausgezeichneten Film von Ingmar Bergman auf das Format der Oper zu übertragen.

AUS BRÜSSEL
VON HANS REUL

Wer kennt nicht das Filmepos „Fanny und Alexander“ des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman? Im Director's Cut, der der TV-Fassung zugrunde lag, dauerte der Film fast 330 Minuten, in denen Bergman auf seine typisch tiefgründige Art das Schicksal der beiden Kinder und der gesamten Familie Ekdahl in eindringlichen Bildern erzählt. Bergman hatte stets eine genaue Vorstellung für den Einsatz der Musik in seinen Filmen. Seine Filmfassung von Mozarts „Zauberflöte“ ist ein vielsagendes Beispiel. Eine Übertragung des Stoffes von „Fanny und Alexander“ auf die Opernbühne scheint er selbst nicht abwegig gefunden zu haben. So weiß zumindest der

Bergman-Sohn Ingmar Jr. zu berichten. Der 49-jährige schwedische Komponist Mikael Karlsson schuf mit dem Librettisten Royce Vavrek eine Partitur von zweieinhalb Stunden Länge, in der die wichtigsten Elemente und Personen des Films Eingang finden.

Regisseur Ivo Van Hove zeigt sich als brillanter Bergman-Kenner.

Die Handlung beginnt beim Weihnachtsfest der Ekdahls, einer aus vornehmen Hause stammenden Komödiantenfamilie. Alle sind um den feingedeckten Tisch im idyllischen Tannenbaum-Umfeld versammelt und dennoch herrscht bei aller Leichtigkeit eine nicht ganz ungetrübte Atmosphäre. Kurze Zeit später stirbt Ehemann Oscar. Witwe Emilie heiratet Bischof Edvard Vergerus und aus dem fröhlichen Leben der beiden Kinder Fanny und Alexander wird ein Martyrium. Streng sollen die beiden erzogen werden, beklemmend ist die Grundstimmung. Alexander versucht sich zu wehren, wird vom Stiefvater verbal wie körperlich gezüchtigt. Da bleibt Emilie keine Wahl, sie schenkt ihrem Ehemann ein Schlafmittel ein, an dem er indirekt letztendlich sterben wird. Emilie und die beiden Kinder können in den Schoß der Familie Ekdahl zurückkehren.

Der Film und auch die Opernumsetzung sind typi-

scher Bergman: Beklemmende Bilder, Alb-Traumsequenzen, Seelendrama, Einzelschicksale, die für die Gesellschaft stehen, manchmal drastische dann wieder intime kammerspielartige Szenen. Mit Ivo Van Hove hat man den idealen Regisseur für die Opern-Uraufführung gefunden. Van Hove ist ein Bergman-Kenner, hat einige von dessen Filmen auf die Theaterbühne gebracht, wie „Persona“ oder „Schreie und Flüstern“. Er ist gleichfalls als Opernregisseur seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Unvergessen ist sein „Ring des Nibelungen“ an der Flämischen Oper (2006-2008), in La Monnaie überzeugte er mit den Mozart-Opern „Idomeneo“ (2010) und „La Clemenza di Tito“ (2013). Van Hove arbeitet weltweit, so brachte er am Broadway eine neue Fassung der „West Side Story“ heraus und an der New Yorker Met inszenierte er zuletzt „Don Giovanni“. Van Hove versteht es ebenso Momente der Rührung wie der beängstigenden Bedrohung zu kreieren sowie spektakuläre Bilder zu schaffen, die immer einen tieferen Sinn haben und einen noch lange nicht loslassen.

Die Sterbeszene von Oscar Ekdahl wird man so schnell nicht vergessen. Oscar liegt auf der weißen Tischdecke der Festtafel, wird von der Bühnendecke gefilmt und das Bild live auf die riesige Bühnenrückwand projiziert, die Familie umringt das „Sterbebett“. Der Leichnam Oscars wird mit dem weißen Tuch, das auf der Innenseite schwarz ist, zuge-

deckt, nur sein Gesicht ist noch zu sehen. Wenn Bischof Vergerus vom Schlafmittel fast betäubt, sein Haus und damit sich selbst in Brand setzt, dann flackert es auf der Bühne und es lodert auf der Rückwand ein anwachsendes Feuer. Dies ist nur eins von mehreren visuell starken, beeindruckenden Bildern. Auch im Detail entgeht Van Hove und seinem exzellenten Bühnenbildner und genialen Lichtgestalter Jan Versweyeld sowie Kostümbildnerin An d'Huys nichts. Auch hier nur ein Beispiel von vielen: Im Kreis der Familie Ekdahl legen sich Fanny und Alexander in fröhlich weiß-rot kariertem Schlafanzug zu Bett, bei Bischof Vergerus beherrscht selbst in Sachen Pyjama das triste Einheitsgrau das Bild.

Starke Leistung einer perfekten Besetzung

Der rein optisch eindringlichen Kunst Van Hoves steht seine Personenführung in nichts nach. Van Hove kann mit einem herausragenden Ensemble arbeiten. Stimmlich wie gestalterisch ist dies ganz großes Musiktheater. Mit Anne Sofie von Otter (Justina, die Haushälterin des Bischofs) und Thomas Hampson als Bischof Vergerus stehen in dieser Produktion zwei Weltstars der Opernszene auf der Bühne. Sie spielen die beiden mit Abstand unsympathischsten Figuren der gesamten Handlung. Sie geben sich ganz der Rolle hin, mit einer bemerk-

enswerten Würde und fast schon Grandezza. Man spürt das Bigotte des Bischofs sowie die keineswegs selbstlose Unterwürfigkeit der Dienerin in jedem Moment. Dass sie fantastisch singen, versteht sich wohl von selbst. Dies gilt für das gesamte 16 Sängerelement und Sänger umfassende Cast- ing. Hervorzuheben sind vor allem Sasha Cooke als Emilie und Susan Bullock als ihre Schwiegermutter Helena, die Familienmatriarchin. Fulminant ist der Countertenor Aryeh Nussbaum Cohen als Ismael. Für die Rollen von Fanny und Alexander konnte La Monnaie auf Mitglieder des Kinder- und Jugendchors zurückgreifen. Am Premierenabend sang Sarah Dewez die Partie der Fanny (sie wird mit Lucie Penninck alternieren) und Alexander wird vom 15-jährigen Jay Werner gesungen. Er wird bei allen Aufführungen diese in jeder Hinsicht anspruchsvolle Aufgabe übernehmen und er wurde zu Recht vom Publikum mit langem Applaus bedacht. Es ist ohnehin eine fantastische Ensembleleistung und ebenso schön zu sehen, dass solche internationalen Größen wie von Otter und Hampson sich einfügen, ohne jemals besonders herausstechen zu wollen.

Zum Erfolg der Produktion, die mit langanhaltenden Standing Ovations gefeiert wurde, trägt wohl auch die Komposition von Mikael Karlsson bei. Der in New York lebende Schwede beherrscht eine sehr zugängliche Tonsprache, die leicht nachvollziehbar ist. Gleich zum Auftakt ist viel Mi-

nimal Music zu hören, die an John Adams oder Michael Nyman erinnert, dann gibt es einige fast schon illustrierende Filmmusiksequenzen, aber auch - vor allem in den düsteren Szenen im Hause des Bischofs - erkennbare Parallelen zu Benjamin Britten und dessen „Turn of the Screw“. Hervorzuheben ist, dass Karlsson für die Singstimme zu schreiben versteht, die Textverständlichkeit aller Mitwirkenden ist bestechend. Die Komposition an sich ist ein Mix aus rein akustischer Musik, wie immer perfekt gespielt vom Orchester der Brüsseler Oper, diesmal unter der Leitung der Dirigentin Ariane Matiakh und eingespielten elektronischen Klängen und Soundcollagen, die auf fast natürliche Weise mit dem Orchester verschmelzen. Bei der Traumszene mit Ismael wirken sie dominanter, was der Intention von Text und musikalischer Umsetzung gerecht wird. Gewiss trägt die leicht zugängliche Komposition Karlssons zum Publikumserfolg des Werkes bei, und wenn es zudem gelingen sollte, ein neues Publikum für das Musiktheater zu gewinnen, dann wäre ein weiterer nicht unwichtiger Beitrag geleistet.

„Fanny und Alexander“ steht bis zum 19. Dezember auf dem Spielplan der Brüsseler Oper. Es gibt noch wenige Restkarten unter www.lamonnaie.be. La Monnaie stellt vom 24. Dezember 2024 bis 4. Februar 2025 auf ihrer Website die Produktion im Stream bereit.

Die Oper weist ebenso beklemmende Szenen auf wie der Film.

Berührende Szene: die Sterbeszene Oscar Ekdahls (Peter Tantsits)

Idyllische Weihnachtsstimmung im Hause Ekdahls

L'intensité de « Fanny et Alexander » transposée à la scène

[S lesoir.be/640114/article/2024-12-03/lintensite-de-fanny-et-alexander-transposee-la-scene](https://www.lesoir.be/640114/article/2024-12-03/lintensite-de-fanny-et-alexander-transposee-la-scene)

Par Gaëlle Moury

3 december 2024

Portée par un casting éblouissant, par une mise en scène sobre mais diablement puissante, et par une musique captivante, l'adaptation de Bergman à La Monnaie est une franche réussite. Article réservé aux abonnés

Sobre, graphique, mais diablement puissante, la mise en scène d'Ivo Van Hove capte l'essence de l'univers de Bergman. - Matthias Baus

Critique - Co-responsable du MAD, journaliste au pôle Culture

Par Gaëlle Moury

Publié le 3/12/2024 à 22:24 Temps de lecture: 3 min

C'est en 2018 que le fils d'Ingmar Bergman approche La Monnaie pour adapter *Fanny et Alexander* (*Fanny och Alexander*), ultime chef-d'œuvre de son père... et un des films préférés de Peter de Caluwe, directeur de la maison bruxelloise. Très vite, le projet se met donc naturellement en marche. Et c'est finalement à la veille des fêtes de fin d'année que la création prend place.

Un choix logique puisque le film nous plonge à Noël, au début du XXe siècle, en Suède, au cœur d'une famille aisée de comédiens de théâtre, les Ekdahl. Chez eux, le théâtre fait partie de la vie, anime ses respirations. Fanny et Alexander, les enfants de la famille, semblent eux aussi nés pour la scène. Et tout ce beau monde vit dans l'allégresse jusqu'à la mort subite d'Oscar, le père des enfants. Peu après ce drame insensé, Emilie, sa veuve, accepte la proposition de mariage d'un sinistre évêque et emménage chez lui avec Fanny et Alexander. Un choix qui va bouleverser leur réalité.

À lire aussi Thomas Hampson : « Les seules superstars à l'opéra sont les compositeurs »

Il est complexe de résumer en quelques lignes ce film testamentaire du maître suédois, qui, derrière son aspect romanesque, cristallise les grandes thématiques qui ont fait l'essence de son cinéma, que ce soit l'angoisse de la mort, l'analyse de la structure familiale et du couple, la croyance... Des thématiques dont se saisit pleinement la création de La Monnaie, trouvant la plume du librettiste Royce Vavrek un aspect hors du temps, qui ne s'interdit rien.

Matthias Baus

Dans une forêt de sapins qui nous mène peu à peu à une table de fête, les vocalises *a capella* de Susan Bullock (Helena Ekdahl) nous plongent ainsi instantanément dans une atmosphère particulière. Dans une joyeuse opulence, les Ekdahl se réunissent pour un repas de famille. L'heure est à la célébration, presque innocente. Puis, tout à coup, les nuages viennent assombrir ce joli tableau.

Sobre, graphique (avec de la vidéo, des jeux d'ombres), éblouissante même et diablement puissante, la mise en scène d'Ivo Van Hove, grand habitué de l'œuvre du réalisateur suédois (avec des adaptations au théâtre de *Scènes de la vie conjugale*, de *Cris et chuchotements* et du diptyque *Après la répétition / Persona*) saisit ces contrastes de manière frappante, plongeant le spectateur dans la proposition.

Place à l'imaginaire

Fanny et Alexander est un spectacle captivant, émouvant, tant grâce à sa mise en scène qu'à sa musique et à ses interprètes. La partition façonnée par Mikael Karlsson, et portée par la direction sensible et virtuose Ariane Matiakh, se montre sans cesse créative, à la fois narrative et surprenante. Cinématographique aussi, comme pour répondre à l'esthétique créée par Ivo Van Hove, avec le scénographe Jan Versweyveld. Mais elle n'est jamais démonstrative ou vaine.

Grâce à un système sonore installé dans la salle, le compositeur agrmente les propositions orchestrales de paysages électroniques qui donnent de la profondeur et augmente l'imaginaire. Sa partition est également pensée pour les voix, qui empruntent parfois des sonorités à la Britten. Sur le plateau, des stars incontestées comme Thomas Hampson, qui embrasse la dimension malsaine de l'évêque qu'il incarne d'une voix éclatante, presque sans effort. Ou Anne Sofie Von Otter, d'une aisance naturelle dans le rôle de la méchante bonne. Mais aussi des révélations comme le jeune Jay Weiner, 15 ans, qui brille dans le rôle d'Alexander, animé par un investissement sans faille. Sans oublier le céleste et intense Ismaël d'Aryeh Nussbaum Cohen, la puissance de l'Oscar de Peter Tantsits, les graves veloutés de l'Emilie de Sasha Cooke... Une production qui réaffirme que La Monnaie est une maison de création précieuse. Elle a d'ailleurs été sacrée en novembre meilleure maison d'opéra de 2024 par le jury des OPER ! Awards.

Fanny and Alexander, jusqu'au 19 décembre à La Monnaie. Programmation Bergman au Cinémas RITCS, Galeries et Palace. Infos : www.lamonnaie.be

Foto: Matthias Baus

'Fanny and Alexander' van Ingmar Bergman in De Munt: "Magische opera die ook jonger publiek kan bekoren"

"'Fanny and Alexander' is een toegankelijke opera die ook een jonger publiek kan bekoren, het is magie, een soort van betovering." Niets dan lovende woorden van Sylvia Broeckert van Klara voor de nieuwe opera die net in première is gegaan in De Munt in Brussel. Met in de hoofdrol een 15-jarige beloftevolle acteur/zanger om in de toekomst in de gaten te houden: Jay Weiner als Alexander.

Ellen Maerevoet

di 03 dec ⌚ 13:29

Deze bewerking voor opera (van componist Mikael Karlsson en librettist Royce Vavrek, in een regie van Ivo van Hove) is gebaseerd op 'Fanny and Alexander'. Die met 4 Oscars bekroonde film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman kwam uit 1982 en er werd ook een tv-serie van gemaakt. Het is de eerste keer dat het verhaal een opera-adaptatie krijgt.

Centraal staat de Zweedse familie Ekdahl die we leren kennen tijdens een kerstfeest. Oscar en zijn vrouw, actrice Emilie, runnen het familietheater, waar repetities bezig zijn voor 'Hamlet' van Shakespeare. Oscar krijgt tijdens een van die repetities een hersenbloeding en sterft.

Niet veel later hertrouwt Emilie met de strenge protestantse bisschop Edvard Vergerus. Met haar kinderen Fanny en Alexander trekt ze bij hem in. Ze worden er onderworpen aan zijn ijzeren tuchtregime. Alexander vlucht in zijn fantasie, wat nog meer de woede van de bisschop opwekt.

Fanny en Alexander worden bij de bisschop aan een tuchtregime onderworpen.

Foto: Matthias Baus

Wie zou durven denken dat het genre opera ten dode opgeschreven is, think again

Sylvia Broeckaert, presentatrice Klara

Klara-presentatrice Sylvia Broeckaert was zondag bij de première en is lovend. "Het is niet echt een gewoonte in De Munt, maar er volgde aan het eind onmiddellijk een staande ovatie. Dit is een toegankelijke opera, geschikt voor een breed publiek. De uitwerking kan ook een jonger publiek bekoren. Wie zou durven denken dat het genre opera ten dode opgeschreven is, think again", vertelde ze in 'Music matters'.

Nog maar 2 weken geleden werd De Munt met een Oper! Award voor beste operahuis, bekroond voor zijn "verfijnde en grensverleggende operaproducties waarmee De Munt erin slaagt om jongere generaties te bereiken". De Oper! Awards zijn internationale operaprijzen die in Duitsland worden toegekend.

Bekijk: Zo kwam de operabewerking van 'Fanny and Alexander' tot stand:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk (Youtube) dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om Youtube alsnog toe te laten.

Ongenoegen over Ivo van Hove

De regie is in handen van Ivo van Hove, decor en belichting is het werk van zijn partner en vaste scenograaf Jan Versweyveld.

Over die keuze voor Van Hove was er bij het personeel van De Munt wel ongenoegen ontstaan. In augustus van dit jaar verbrak het Internationaal Theater Amsterdam alle banden met Van Hove na een onderzoek waarin grensoverschrijdend gedrag onder Van Hove en een "niet voldoende veilige en inclusieve werkcultuur" werd aangetoond. Van Hove was sinds 2001 verbonden aan het ITA.

In augustus van dit jaar heeft ITA alle banden met Ivo van Hove verbroken.

Foto: Belga

Voor de opera 'Fanny and Alexander' was Van Hove al gevraagd voor het nieuws over het grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwam. Hij bewerkte eerder al verschillende Ingmar Bergman-films voor het theater: 'Scènes uit een huwelijk' (2005), 'Kreten en gefluister' (2009) en 'Na de repetitie / Persona' (2012).

"Hij is een essentiële schakel in het productieproces volgens De Munt", legt Broeckaert uit. "Intendant Peter de Caluwe had hem wel absoluut duidelijk gemaakt dat er in deze problematiek geen onderhandelingsmarge was en voor zover ik weet is er niets gebeurd. Hij was hier wel de geknipte figuur voor, ik ben blij dat hij het gedaan heeft, want het is een betoverende enscenering."

Elektronische soundtrack

De toeschouwers krijgen volgens Broeckaert dan ook "sterke, soms spectaculaire, poëtische en echt ontroerende scènes" te zien. "Het is helder, toegankelijk uitgewerkt en er is echt een perfecte samenwerking van muziek, beeld en actie. De manier waarop verschillende werelden worden opgeroepen, is zeer geslaagd. Het scène-ontwerp neemt telkens andere gedaantes aan door de belichting en videobeelden."

Door de belichting en projecties ziet het scène-ontwerp er telkens anders uit.

MATTHIAS BAUS

Ook op muzikaal vlak wisselt de sfeer al naargelang een scène zich binnen de warme Ekdahl-familie afspeelt of onder het bewind van de tirannieke bisschop. "Het vernieuwende en de grote kwaliteit van deze compositie is de versmelting van de orkestklanken met de elektronische soundtrack. Het publiek krijgt dat via boxen in surround te horen, zoals in een filmzaal."

Bekijk: het sound design van 'Fanny and Alexander':

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk (Youtube) dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

[Klik hier om Youtube alsnog toe te laten.](#)

Volgens Broeckaert zorgt deze ingreep er ook voor dat bepaalde scènes heftiger binnenkomen in de opera dan in de film. "Zeker de geweldscène tussen de bisschop en Alexander, die is heel heftig, of de bezwerende scène tussen Ismaël en Alexander, die is betoverend."

De elektronische soundscapes zorgen ervoor dat bepaalde scènes heftig binnenkomen bij de toeschouwer.

Belofte Jay Weiner (15) speelt Alexander

Aryeh Nussbaum Cohen, de contratenor die de rol van Ismaël speelt, was bij de première de absolute publiekslieveling. "Net als bij Bergman is dat een androgyn personage", legt Broeckaert uit. "Hij zingt haarjuist met een gedoseerd vibrato. Grote stem, indrukwekkend figuur."

Broeckaert is, net als de krant De Standaard die de opera vandaag 5 sterren geeft, ook vol lof over de 15-jarige **Jay Weiner** die Alexander speelt. "Een geweldige acteur, een belofte."

Jay Weiner is de ontdekking van deze opera.

Foto: Matthias Baus

En dan zijn er nog 2 internationaal beroemde operazangers: de gevierde Amerikaanse bariton **Thomas Hampson** in de rol van bisschop en mezzosopraan **Anne Sofie von Otter** als zijn huishoudster. "Een sterk boosaardig duo."

De dirigente is de Franse **Ariane Matiakh**. "Zij nam de onwaarschijnlijk moeilijke taak op zich om die live orkestklank te verbinden met die elektronische klanken. Het resultaat is volgens mij: magie, een soort van betovering."

'Fanny and Alexander' is nog tot en met 19 december te zien in De Munt.

Ingmar Bergman revisité : à La Monnaie, l'opéra Fanny and Alexander séduit et divise

[rtbf.be/article/ingmar-bergman-revisite-a-la-monnaie-l-opera-fanny-and-alexander-seduit-et-divise-11472017](https://www.rtbf.be/article/ingmar-bergman-revisite-a-la-monnaie-l-opera-fanny-and-alexander-seduit-et-divise-11472017)

Musiq3, [d'après une chronique de Nicolas Blanmont](#)

Chroniques de la matinale

Musiq3

Le Théâtre royal de La Monnaie présentait dimanche 1er décembre son nouvel opéra *Fanny and Alexander*, inspiré du film semi-autobiographique de 1982 d'Ingmar Bergman. Que penser de cette nouvelle production qui se donne à Bruxelles jusqu'au 19 décembre ?

Les adaptations de films vers l'opéra se font de moins en moins timides. A La Monnaie, les fêtes de fin d'année se vivent sous le prisme du cinéaste suédois Ingmar Bergman. Au programme : de beaux sapins décorés, des tenues de soirée, des pyjamas confortables et du drame. A priori, l'œuvre remplit toutes les conditions pour préfigurer à la tête des meilleurs téléfilms de l'après-midi lors de la période de Noël. Mais entre la magie de Noël et une fin heureuse, c'est un long couloir de noirceur et de stupeur qui nous accompagne tout le long de cette nouvelle création à l'opéra.

Sur un livret de Royce Vavrek et une musique de Mikael Karlsson — compositeur aussi éclectique que surprenant —, *Fanny and Alexander* retrace en deux actes le parcours d'un frère et d'une sœur au sein de la famille Ekdahl. La mort soudaine d'Oscar, le père, va entraîner un bouleversement familial. Emilie, la mère, se remarie à un évêque luthérien et leur monde bascule dans les ténèbres.

Livret, musique et mise en scène : la Trinité gagnante

La mort d'Oscar (Peter Tantsists). © M&C Bauss

Royce Vavrek a su condenser le film d'Ingmar Bergman dans un livret de deux actes pour une durée totale de 2h45. Le compositeur Mikael Karlsson a fait appel à Michael P. Atkinson pour l'orchestration. La partition ne serait pas toujours très "*détaillée*" mais souvent "*bien pensée*", avec quelques éclairs solistes qui agrémentent et complimentent certaines scènes. Du côté de la

musique, celle-ci, comme le précise Nicolas Blanmont, est "*résolument tonale et consonante*", s'inspirant peut-être des musiques de films. Mais cela divise : peut-on vraiment faire de la musique aussi accessible ? C'est peut-être finalement un choc générationnel qui s'opère face à une nouvelle création.

La musique s'est aussi dotée de l'ajout d'un *son surround* pour amplifier l'orchestre et les chanteurs — tous et toutes équipés de micros. Si dans le public, on se pose la question de l'accessibilité de la partition, il semble logique qu'un sujet issu du cinéma ramène un peu de ses codes avec lui à l'opéra, offrant une vague novatrice plutôt bienvenue.

Ivo Van Hove met ici en scène l'opéra dans un décor sobre et dépouillé avec des changements à vue et l'utilisation de la vidéo. Sa direction d'acteur n'est également plus à démontrer.

Du côté de l'interprétation

L'Evêque Edvard Vergerus (Thomas Hampson) © M&C Bauss

La cheffe d'orchestre française Ariane Matiakh maîtrise la partition, guidant l'orchestre remarquablement, nous rapporte Nicolas Blanmont. Les interprètes de manière générale sont brillants. Anne Sofie von Otter, grande mezzo-soprano suédoise, interprète la seconde méchante, la gouvernante de l'évêque. Thomas Hampson fait ses débuts à La Monnaie dans le rôle de l'évêque Vergerus, le nouveau mari d'Emilie. Véritable méchant de l'histoire, son arrivée signe l'incursion de la violence physique mais aussi psychologique dans l'œuvre.

À lire aussi

Thomas Hampson, Prince de Salzbourg et d'autres lieux

Le reste du casting est lui aussi de très grande qualité, entre Sasha Cooke, mezzo-soprano américaine à la projection vocale impressionnante, qui endosse le rôle d'Emilie et Aryeh Nussbaum Cohen, contre-ténor bouleversant dans le rôle d'Ismaël.

Fanny and Alexander est à voir en direct sur Auvio et Musiq3 le vendredi 13 dès 19h30.

Fanny en Alexander als opera in de Munt

O operamagazine.nl/recensies/72576/fanny-en-alexander-als-opera-in-de-munt

3 december 2024

De zeer succesvolle film van Ingmar Bergman *Fanny & Alexander* staat velen van ons als een echte filmklassieker in het geheugen gegrift. Rond kerst wordt Fanny & Alexander in Zweden bijna jaarlijks uitgezonden. Er kan dan gekozen worden uit de 5 uur durende oorspronkelijke tv serie of Ingmar Bergmans latere bewerking, een bioscoopfilm van tweeënhalf uur. Op 1 december 2024 heeft deze Ingmar Bergman, zijn weg gevonden naar het operatoneel in De Munt.

Sarah Dewez (Fanny) en Jay Weiner (Alexander). Foto:© Matthias Baus.

Alles uit de kast voor wereldpremière

De wereldpremière van *Fanny & Alexander* is op wens van directeur Peter de Caluwe tot stand gekomen. Het betreft een nieuwe creatie van componist Mikael Karlsson en librettist Royce Vavrek. De vertrekkende directeur, wiens huis juist gelauwerd is met de titel *Operahuis van het jaar* volgens de jury van de Oper! Awards – heeft alles uit de kast gehaald om de opera tot een succes te maken. In de cast van, maar liefst zestien solisten, zitten gelauwerde sterren als Anne Sofie von Otter (huishoudster van de bisschop Justina), Thomas Hampson (bisschop) en Susan Bullock (grootmoeder Helena), de 77- jarige bekende Zweedse acteur en zanger Loa Falkman (Isak) staat wat betreft leeftijd in schril contrast met de 16- jarige Sarah Dewez (Fanny) en Jay Weiner (Alexander).

Voor de regie tekende Ivo Van Hove. Na zijn gedwongen vertrek in Amsterdam bij ITA, mag hij zich hier in zijn vaderland België onder De Caluwe rehabiliteren. Hij is natuurlijk geprezen om zijn interpretaties van het oeuvre van Bergman en heeft met zijn partner en scenograaf Jan Versweyveld uitmuntende toneelbeelden gemaakt. Zo prachtig dat zij de voorstelling goeddeels weten te redden.

Scènebeeld met de volledige cast van *Fanny & Alexander*. Foto:© Matthias Baus

Fanny en Alexander is de laatste film van de in 2007 overleden Ingmar Bergman. Het verhaal van twee kinderen die uit hun warme rijke nest van een gezin vallen als hun moeder hertrouwt met een Zweedse bisschop. Met de komst van hun stiefvader verliezen de kinderen hun recht op verbeelding, wat in het gezin waar vader, moeder en grootmoeder acteerden, heel gewoon was. Fantaseren heet voortaan liegen, en liegen wordt streng bestraft. In Bergman's gedeeltelijk autobiografische coming-of-age verhaal laat hij juist de fantasie vrij bestaan naast de werkelijkheid. Hij schetst een enorm tableau van menselijke ervaring door de ogen van kinderen gezien. Bergman noemde de film 'het totale resultaat van mijn leven als filmmaker'. En hoe mooi heeft Ingmar Bergman de menselijke levensweg verfilmd, met slimme technische zetten, gebruik van kleur en camera posities om het leven in al zijn momenten van treurnis, vertwijfeling en troost weer te geven.

Prachtig in beeld gebracht

Het prachtige, deels abstracte decor van de openingsscene, presenteert een grote tafel met daarboven twee kroonluchters. Op de achtergrond is een feeëriek Nordmann kerstbomenbos en het sneeuwt. Het personeel dekt een feestelijke tafel. Grote tafels met veel personen aan één zijde hebben gauw de neiging om op 'het laatste avond maal' te

lijken. Oscar (Peter Tantsits) de vader van Alexander, zal even later ook sterven op deze tafel en wordt in latere projecties als een soort Jesus Christ superstar in de opera gepresenteerd, dus de 'laatste avond maal' overeenkomst zal hier wel echt bedoeld zijn.

Scènebeeld met de volledige cast van *Fanny & Alexander*. Foto:© Matthias&C. Baus

Alexander wordt achtervolgd door de dood van zijn vader. De regie streeft naar een soort droomwereld, die overweldigend goed tot leven komt door een enorme videomuur die Alexanders schuldgevoel en zijn fantasierijke vergelijkingen prachtig in beeld brengt. Dan is het decor plots met veel zwart wit. We zijn in het huis van de Bisschop, moeder is hertrouwd en het gezin moet met achterlating van bezit en fantasie kleurloos wonen. Daar aan tafel is de omgeving totaal zwarte met slechts koel blauw licht uit een tl-buis. De tien stokslagen die Alexander krijgt van de Bisschop zijn volgens zijn zeggen uit liefde.

Sarah Dewez (Fanny), Jay Weiner (Alexander), Thomas Hampson, Bisschop en Anne Sofie von Otter, Justina. Foto:© Matthias Baus.

Na de pauze zien we een abstracte stalen constructie van een kleine driehoek op het podium wat de zolderkamer voorstelt, waar Fanny en Alexander als straf zijn opgesloten. De projecties na de ontsnapping van Fanny en Alexander in een boekenkist uit het huis van de bisschop, zijn van een wonderlijke schoonheid. Ze wonen dan in de fantasierijke wereld van Isak, jeugdvriend van hun grootmoeder. Daar vind ook de volgende kosmische scene plaats, visueel het hoogtepunt van de opera. Voor de projectie van een nevel in het universum staat een zonderling figuur met de naam Ismael, hij draagt wijde kleding, mogelijk is hij een droombeeld, een alter ego van Alexander of een medium en er ontspringt zich schitterende rook of nevel over de projecties van de film nevel, een fascinerend beeld! Voor hem staat Alexander, die mogelijk de dood van de bisschop veroorzaakt maar diens dood in ieder geval hevig wenst, en zo geschiedde.

Open einde

We zien de tafel van het begin van de voorstelling aan het einde weer. Alexander maakt dan wederom een radslag en Fanny lukt dat nog steeds niet, samen draaien ze rond, zoals ook in het begin van de voorstelling. Een beproeft concept en ook niets mis mee, de cirkel van het leven en het leven gaat door.

Sinds de aanvang van het stuk zijn we een kleine 3 uur opera verder. Zijn we een jaar later of twee jaar later in het verhaal? In ieder geval eindigen we met het doopfeest van de twee baby's die ook in de film voorkomt.

Scènebeeld met de volledige cast van *Fanny & Alexander* met de geestverschijning van Bisschop (Thomas Hampson) Foto:© Matthias&C. Baus

Nog even komt, net als in de film, de geest van de bisschop in een projectie op de achtergrond om ons, maar vooral Alexander angst aan te jagen. Alexander lijkt niet akkoord te gaan met de verschijning van zijn demon stiefvader en alles goed gaat komen? Heerlijk een opera met een happy einde?

Rusteloze muziek zonder lijn

'Oehoe oehoe' klinkt het uit het Nordman dennenbos, het is 'oermoeder' Susan Bullock die als personage Helena een beetje zonder samenhang in de voorstelling rondloopt. Wat had kunnen beginnen met een prachtige vocalise door een geroemde dramatische sopraan is een saaie intro. Noch solist, noch componist staan hier te stralen. Waarom klinkt daar niet het prachtige en -ja zo voor de hand liggende; 'jul jul strälane jul' en waarom- als je dan toch een top cast in huis hebt- laat je dat niet door de meester van de

'kerst crossovers' zingen? De Zweedse zangers Anne Sofie von Otter heeft twee prachtige sfeervolle kerst cd's opgenomen. Haar opkomst in het Amsterdamse concertgebouw met alleen een kaars staat nog vele bezoekers in het geheugen gegrift en ze had het hele publiek instant in kersstemming gebracht.

Links Susan Bullock (Helena) en Loa Falkman (Isak), rechts Margaux de Valenart (Alma) en Gavan Ring (Gustav). Foto: © Matthias & C. Baus

In de Munt uit de bak kreunt en kraakt het met veel wollige instrumentatie en bijzonder veel blazers en koper. Het is vooral een enorme kluwen van geluid waar eigenlijk niet veel touw aan vast te knopen is. Overwegend is het orkest ook echt veel te hard. Alle zangers worden sprekend of zingend versterkt en tijdens de voorstelling wordt die balans aldoor bijgesteld. Daar is op zich niets mis mee als dat goed gebeurt, maar zeker in de zaal en op het balkon is het geluid echt te hard en overstemt de muziek de zangers heel vaak. Wat ook stoort is de onrust van de muziek. Dan weer staccato, wat Philip Glass achtige lijnen, maar minder mooi, dan weer een kerkmuziek aandoend orgel. Percussie, gong, soundscape, koor achtige samples of synthesizer effecten. Niet alles is lelijk, maar er zat geen rust, noch lijn in. Soms waren er aantrekkelijke melodielijnen maar dan ineens hoor ik achter me vogeltjes of gesis of water als onderdeel van het soundscape effect wat ook best wennen is. Ik dacht regelmatig dat iemand uit het publiek een piepend gehoorapparaat had. Ik ervaar het ook niet als onderdeel van het geheel of als verrijking van mijn beleving. Dirigent Ariane Matiakh dirigeerde haar debut bij het Symfonieorkest van de Munt met een koptelefoon op. Het is flauw om te zeggen dat ze die wat harder hadden moeten zetten, maar zo is het natuurlijk eigenlijk wel.

Zangers

Gezien het gebrek aan een goede partituur, het versterken van de solisten en het te harde geluidsbeeld is het lastig om de zangers te bespreken dus ik beperk me tot wat opmerkingen.

Anne Sofie von Otter heeft als in het grijs geklede zus en huishoudster van Bisschop Thomas Hampson niet heel veel te zingen. Wanneer haar spreekzang zich verplaatst van borst naar kopstem geeft dat een hele onaangenaam verschil in klank. Beter was het geweest de rol voor haar om te schrijven. Later beperkt de partituur zich tot borststem, wat goed klinkt en haar grote zangstuk is indrukwekkend, al krijgt ze hier niet echt fijn materiaal. Thomas Hampton is de stijve keurigheid ten top. Als enige compleet verstaanbaar in alles wat hij zegt. Nou zit je misschien niet te wachten op de woorden van deze bisschop, maar dat daargelaten. Wel irritant is zijn enorme uitspraak van alle klinkers. Het wordt bijna een komisch act voor een liedzanger. Bij de rol van Bisschop kan je het wel voorstellen en we weten niet of het hem gevraagd is en volgens mij doet Hampson toch iets te veel zijn best.

Polly Leech (Lydia) heeft veel koper onder haar zangstukken. Haar prachtige lage mezzo komt prima over het orkest gebulder en klinkt overtuigend, bravo voor dit voormalige lid van De Nationale Opera Studio in Nederland.

Ontdekking van de avond voor mij was Sasha Cooke (Emilie), van haar heb ik genoten en ik was geëmotioneerd van haar legato en stembuigingen. Ze heeft een warme rijke klank met toch een prettige klassiek accent zonder ouderwets te zijn. Ook counter tenor Aryeh Mussbaum Cohen (Ismaël) was erg fijn in de eerder beschreven kosmische scene. Tot slot niets dan lof over Alexander, Jay Weiner, en Fanny, Sarah Dewez die lid zijn van de kinder-en jeugdkoren van de Munt, uitmuntende prestaties van talent uit eigen huis!

Links Sasha Cooke (Emilie), midden Aryeh Mussbaum Cohen (Ismaël) en zittend Jay Weiner (Alexander). Foto:© Matthias Baus.

Onvoldoende kwaliteit

De Munt in Brussel mag zich opera gezelschap van het jaar noemen en dat komt vooral op conto van Peter de Caluwe. Dat is op zich een prestatie, ook zijn durf om deze wereldpremière te brengen en het gekozen materiaal is prima. Het had de voorstelling van het jaar kunnen worden, maar verzandt toch in een matige theatrale samenvatting van de film met muziek van onvoldoende kwaliteit, waar wat betreft de uitvoering niet veel meer aan te redden was. Met man en macht hebben Ivo van Hove en Jan Versweyveld hun best gedaan om er een boeiend stuk van te maken. En prachtige beelden zitten erin! Het einde was een beetje plotseling, hoe mooi was het geweest om de voorstelling te eindigen met de exacte woorden die Ingmar Bergman gebruikt uit het voorwoord van Droomspel van Strindberg;

‘Alles kan gebeuren, alles is mogelijk en waarschijnlijk. Tijd en ruimte bestaan niet. Tegen een vage achtergrond van werkelijkheid, ontspint de verbeelding en weeft nieuwe patronen.’

Fanny & Alexander is nog te zien in De Munt Opera in Brussel op 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17 en 19 december, maar er is nog maar beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Verder kijken, luisteren en lezen

Fanny & Alexander zal op 13 december worden gestreamd op Medici.tv, Mezzo live en Auvio en live op Musiq3 radio worden uitgezonden. Op 15 januari 2025 volgt een radiouitzending op Klara.

Video over de muziek van Fanny & Alexander.

Video over het ontstaan van de opera Fanny & Alexander.

De Munt ‘Operahuis van het jaar’.

Fanny and Alexander à la Monnaie, une création époustouflante et sans peur

opera-online.com/fr/columns/thibaultv/fanny-and-alexander-a-la-monnaie-une-creation-epoustouflante-et-sans-peur

© Matthias Baus

Quand certains ont peur d'Ingmar Bergman (et de son immense héritage théâtral, littéraire et cinématographique) et de la musique dite « contemporaine », la Monnaie les rassemble tous les deux pour son spectacle de fin d'année. Le courage artistique de la maison fédérale n'est plus à prouver, puisqu'elle met à l'affiche chaque saison au moins une création mondiale. Et après notamment une adaptation de roman (le prenant The Time of Our Singing, repris il y a peu) ou un percutant *crossover* de mythologie et d'actualité (Cassandra), l'heure du grand format est au septième art, avec ***Fanny et Alexander***, dont l'idée a émané du fils du réalisateur suédois dès 2018. Une qualité si admirable à tous les niveaux est sans appel : on a bien affaire à un chef-d'œuvre du XXIe siècle.

Sonate d'automne, opus lyrique bergmanien de Sebastian Fagerlund et Gunilla Hemming, jouait efficacement l'adaptation. Sur *Fanny and Alexander*, le compositeur **Mikael Karlsson** et le librettiste **Royce Vavrek** (en tandem sur Melancholia au Kungliga Operan de Stockholm à l'automne 2023), reprennent fidèlement la trame du long-métrage

de 1982, mais pour un objet d'art inédit, détaché de sa filiation filmique, par son ambiance sonore et son écriture gigognes. Et pourtant, le fantôme d'Ingmar est là lorsque la musique s'agrippe profondément aux scènes pour les développer jusqu'à l'os, au-delà de ce que les mots assument de dire, à l'image du hors-champ révélateur et des gros plans sur les visages dans le film. L'électronique amplifie les volumes de l'orchestre dans les grands ensembles, ajoute des bruits aux textures instrumentales, répète des motifs à l'envi dans un flux expressif ultime, à l'aide d'un ensemble de haut-parleurs multipliant les événements sonores et les spatialisations. Ce dispositif concrétise une musique de parole parfois plus grande que les personnages, ainsi que des boucles de ressassement psychologique ou d'accélération du discours. Des « récitatifs » filandreux à l'économie d'orchestration ramènent à l'essentiel de ce qui est dit, et se rapportent donc directement à la psyché. Rien n'est inutile dans cette partition augmentée dont le spectateur est un héros à part entière de l'écoute. Les textures se ratatinent ou prennent de l'élan, amplifient autrement l'émotion, parfois hors du sens direct du livret : c'est en quelque sorte du cinéma à l'état auditif. On entend parfois Chostakovitch, Herrmann, Adams ou Puccini dans cette narration captivante sur la longueur. L'électronique est masque de théâtre et filtre sur la vérité annoncée par chaque personnage : il modifie le visage des situations par son effet LEGO en complément des lignes vocales, tout en accélérant la métamorphose organique d'un discours imprégné de la production des chansons qu'on peut entendre aujourd'hui à la radio. **Ariane Matiakh** emporte ce grand bagage avec elle sous toutes les coutures, dans la plénitude, aux côtés d'un **Orchestre symphonique de la Monnaie** beau comme un camion, et fier de pouvoir exposer ses jouets sous leurs plus beaux atours, en même temps qu'une épiphanie de la simplicité. La cheffe exacerbe l'homogénéité et le tout-en-un, valorise les structures, érige les cuivres graves en maîtres du jeu, tresse les cordes dans le grandiose, pour tirer magnifiquement les ficelles dramaturgiques de cette partition-monde.

Fanny and Alexander, Monnaie de Bruxelles (2024) © Baus

Mais toutes ces composantes éparses si riches ne sont en réalité que le résultat de la perception du personnage d'Alexander, pour qui l'opéra est une forme d'apprentissage. Frère de Fanny, il évolue dans une famille soudée et heureuse (sous l'égide de la matriarche Helena, dont **Susan Bullock** sublime chaque instant) et se retrouve du jour au lendemain privé de son père (ahurissant **Peter Tantsits**, à l'aura subjugante, au soutien sans faille, à l'insatiable générosité d'art vivant). Sa mère (**Sasha Cooke**, héroïne de la synthèse dans le chant, où se perçoivent le bout du chemin et la vivacité d'esprit en pétales parfumés, la direction déterminée et la continuité la plus pure des pensées) s'installe alors avec l'austère évêque Vergerus (**Thomas Hampson**, que le timbre cristallin de vitrail fait interpréter dans une superbe grâce, antithétique avec la violence de son emprise) et sa gouvernante Justina (**Anne Sofie von Otter**, dans l'évidence terrassante du calme pondéré). Isak (**Loa Falkman**, illustrant un esprit de liberté et une maïeutique de la conscience, même à pleine voix), un ami de longue date d'Helena, réussit à déplacer les enfants jusqu'à sa demeure fantastique. Alexander fait la connaissance de ses deux fils, et en particulier du mystérieux Ismaël (**Aryeh Nussbaum Cohen**, à la voix extraordinaire alimentant la métaphysique de sa prosodie, dans une lente et linéaire métamorphose monumentale), qui va lui ouvrir des chakras insoupçonnés... Et on ne s'arrête pas en si bon chemin, avec, dans les seconds rôles, le transporteur de frissons qu'est **Gavan Ring**, le très convaincant **Alexander Sprague**, et **Justin Hopkins**, imprégné d'un théâtre qu'il musicalise de sa présence plus grande que

nature. L'énergie débordante, la conviction d'incarnation et le contrôle vocal de **Sarah Dewez** et **Jay Weiner**, membres des Chœurs d'enfants et de jeunes de la Monnaie, en Fanny et Alexandre, sont déjà prometteurs !

pour aller plus loin

Fanny and Alexander, de Mikael Karlsson

Ne restait plus qu'à **Ivo Van Hove**, fort de ses mises en scène passées d'après Bergman à l'Internationaal Theater Amsterdam (*Scènes de la vie conjugale*, *Cris et chuchotements* et *Après la répétition / Persona*), de laisser animer et mourir ses âmes, à splendeur égale, dans les artifices et les vérités du plateau. Il divise le spectacle en trois ambiances distinctes correspondant aux lieux saillants de l'action (chez Helena, où la facétie et la rapidité interdisent les temps morts ; chez l'évêque, où l'espace sombre et épuré traduit le vide qui s'installe chez Fanny et Alexandre ; chez Isak, où l'écran en fond de scène sert à accompagner la croissance d'une identité nouvelle chez Alexandre). Le proscenium, près du public, reste une zone de refuge pour les enfants, conscients de devoir écrire leur histoire par d'autres moyens que la réalité. La fantaisie côtoie la crudité, tandis que les ombres endossent autant le premier rôle que les lumières, le concret et l'abstrait s'entremêlent, dans une admirable justesse. Car comme dans la musique de Mikael Karlsson, la notion de vérité (absolue et relative) traverse l'intégralité de l'opéra. Et ce serait un gros mensonge de vous dire qu'il ne faut pas y aller !

Thibault Vicq

(Bruxelles, 1er décembre 2024)

***Fanny and Alexander*, de Mikael Karlsson (musique) et Royce Vavrek (livret) :**

- au Théâtre Royal de la Monnaie (Bruxelles) jusqu'au 19 décembre 2024
- en live streaming sur Medici.tv, Mezzo Live et Auvio le 13 décembre 2024
- diffusé en direct sur Musiq3 le 13 décembre 2024
- en streaming sur le site de la Monnaie du 24 décembre 2024 au 4 février 2025
- diffusé sur Klara le 15 février 2025

N.B. : le rôle de Fanny est interprété en alternance par Lucie Penninck

El cine de Ingmar Bergman se transforma en ópera

operaactual.com/critica/el-cine-de-ingmar-bergman-se-transforma-en-opera

La Monnaie / De Munt

Karlsson: FANNY & ALEXANDER

Susan Bullock, Peter Tantsits, Sasha Cooke, Sarah Dewez, Jay Weiner, Thomas Hampson, Anne Sofie von Otter. **Dirección musical:** Ariane Matiakh. **Dirección de escena:** Ivo van Hove. 1 de diciembre de 2024.

En su última temporada al frente de La Monnaie-De Munt no podía faltar uno de los ejes centrales de la gestión de **Peter de Caluwe**, la apuesta decidida por la nueva creación operística sustentada por una larga lista de encargos y estrenos. Ejemplo paradigmático es *Fanny and Alexander*, un proyecto que nació por iniciativa del hijo de Ingmar Bergman, interesado en adaptar la última película del cineasta sueco al escenario lírico. Para llevar a cabo la empresa, De Caluwe ha contado con el compositor sueco **Mikael Karlsson** y el libretista canadiense **Royce Vavrek**. Coincidencia o no, estos dos creadores residentes en Estados Unidos estrenaron el año pasado en Estocolmo otra ópera basada en un film, *Melancholia* de Lars von Trier.

Toda adaptación de una disciplina artística a otra supone un reto, más aún cuando la obra de partida dura más de cinco horas. Con la inevitable poda de personajes y situaciones, Vavrek ha mantenido en su libreto ágil y eficaz los grandes ejes de esta historia de aprendizaje y maduración, la de Alexander (su hermana Fanny ocupa una posición secundaria), a través del dolor por la pérdida del padre, la rebeldía y el

descubrimiento de la fuerza de la imaginación. Una historia sobre la que plana la sombra del shakespeariano Hamlet y para la que, tanto Bergman como Vavrek, no dudan en recurrir a elementos mágicos.

Una feliz fiesta de Navidad en los Ekdahl, una familia dedicada al teatro, acaba en tragedia por la muerte inesperada de Oscar. Su viuda, Emilie, contrae nuevas nupcias con el obispo Edvard Bergerus, quien impondrá una dura disciplina a sus hijos, llegando al castigo corporal ante las fantasías de Alexander. Consciente del error que ha cometido, Emilie intenta sin éxito pedir el divorcio, pero un amigo de la familia, Isak Jacobi, consigue rescatar a los chicos de la implacable casa del obispo. Alexander descubre en el taller del anciano judío un mundo lleno de maravillas y a Ismaël, enigmática figura que desvelará sus anhelos más ocultos. Pese a estar embarazada, Emilie se escapa drogando a su marido, quien fallecerá en un incendio accidental. Una Navidad más, los Ekdahl se vuelven a reunir, ahora con más miembros en la familia.

¿Postminimalista? ¿Neotonal? Las etiquetas a veces son insuficientes para definir una partitura frondosa que, en todo caso, debe más a corrientes habituales en los Estados Unidos (John Adams viene a la mente, pero también otro Adams, John Luther) que no a los herederos de las convulsiones vanguardistas de la vieja Europa. Sea como sea, la música de Karlsson ofrece un marco envolvente a la trama gracias a la sabia fusión de una orquesta tradicional (**Michael P. Atkinson** ha colaborado en la instrumentación) con elementos electroacústicos, con resultados en ocasiones indistinguibles, aunque el sonido electrónico gana más peso en los pasajes de carácter sobrenatural. La obra comienza con la voz, sin palabras ni acompañamiento, de la matriarca Helena Ekdahl, un canto que invita a la fiesta que gana fuerza con un discurso de gran vigor rítmico y cálida sonoridad, buen reflejo de la felicidad reinante que no puede esconder, sin embargo, las grietas subyacentes. El compositor distribuye a lo largo de la partitura pasajes que permiten el lucimiento de la mayoría de los protagonistas, como la muerte de Oscar Ekdahl, antes que el paisaje sonoro se oscurezca perceptiblemente ante la llegada de su familia a la casa del obispo. El final del primer acto, con el brutal castigo a Alexander y su confinamiento en un granero, es un pasaje impactante.

En el segundo acto, en las escenas de Isak e Ismaël, el elemento mágico toma la delantera, aunque la inspiración de Karlsson se muestra limitada para ir más allá de un canto enfático en las visiones furiosas del segundo. Una vez consumada la liberación de Alexander y los suyos, Helena retoma su canto navideño, en una escena que es un reflejo del inicio de la ópera. Fluida, sin decaer un momento, con pasajes de gran belleza y emoción, la partitura de *Fanny and Alexander* supone un logro más que notable.

"Peter Tantsits fue un formidable Oscar, voz de centro sólido y agudo expansivo que dio la adecuada intensidad tanto a la escena de la muerte como a las posteriores apariciones fantasmales"

En el podio, ante la excelente Orquesta de La Monnaie, la labor de **Ariane Matiakh** no se limitó a la mera coordinación de los elementos acústicos y electrónicos, sino que supo crear el clima de cada escena, dosificar las tensiones y mantener el pulso de una obra de más de tres horas de duración, pausa incluida. No fue tanta responsabilidad de la directora de orquesta francesa el hecho que en puntuales momentos las voces, microfonadas con destacable naturalidad, quedaran algo tapadas. En todo caso, el extenso reparto cumplió con creces, con un nombre destacado. Integrante, como **Sarah Dewez** como Fanny, del coro de niños y jóvenes de La Monnaie, **Jay Weiner**, de 15 años, supo llevar el peso de la función gracias a una voz luminosa, una musicalidad intachable y una ágil presencia escénica.

Susan Bullock fue una Helena de generosa efusividad como abuela y madre, mientras que **Peter Tantsits**, tenor habitual en muchos estrenos (desde *Les bienveillantes de Hèctor Parra* hasta la próxima *Benjamin a Portbou* de Ros-Marbà) fue un formidable Oscar, voz de centro sólido y agudo expansivo que dio la adecuada intensidad tanto a la escena de la muerte como a las posteriores apariciones fantasmales. Magnífica también la Emilie de **Sasha Cooke**, con un timbre carnoso de gran atractivo y una precisa capacidad para delinear el dolor, el remordimiento y, al final, la determinación del personaje.

Thomas Hampson evitó, por suerte, la caricatura como el obispo Vergerus; la voz firme, la dicción meticulosa y el gesto controlado subrayaron la contradicción inherente a un hombre de Dios de puritana intransigencia. La gobernanta Justina de **Anne Sofie von Otter** complementó de forma implacable la crueldad que preside la casa del obispo. **Loa Falkman** puso toda la carne en el asador en la alucinógena escena en la que Isak descubre un mundo nuevo a los niños, mientras que **Alexander Sprague** aportó un timbre fresco como su sobrino Aron. Para el personaje ambiguo de Ismaël era casi inevitable recurrir a un contratenor; **Ayreh Nussbaum Cohen** justificó con creces la decisión gracias a la visceralidad de su canto. Los hermanos Carl y Gustav Adolf Ekdahl estuvieron bien encarnados por la voz rotunda de **Justin Hopkins** y los acentos expansivos de **Gavan Ring**, cumpliendo con creces las intérpretes de sus sufridas esposas, Lydia (**Polly Leach**) y Alma (**Margaux de Valensart**). Completaban el reparto **Marion Bauwens** y **Blandine Coulon** como los amenazadores espíritus de las hijas muertas de Vergerus.

Ivo van Hove ha transformado en espectáculos teatrales diversas películas de Bergman, con lo cual su elección como director de escena era lógica; su montaje rehúye la lujosa recreación de la sociedad burguesa de principios del siglo XX para apostar por una austera contemporaneidad. La escenografía de **Jan Versweyveld** consiste en dos paredes laterales, recubiertas de espejos y con puertas y un panel posterior, todas superficies aptas para los videos de **Christopher Ash**, ya sean en directo (la cámara cenital para la muerte de Oscar) o proyecciones sugestivas (los fuegos celestes de Ismaël). Tanto el vestuario de **An D'Huys** como las luces del mismo Versweyveld marcan bien la diferencia entre la brillantez de los Ekdahl y la tenebrosidad

de Vergerus. Con todos estos mimbres, Van Hove construyó un montaje impecable, con una detallada dirección de actores, que contribuyó al éxito de esta función de estreno de *Fanny and Alexander*. * **Xavier CESTER**, *crítico de ÓPERA ACTUAL*

La Monnaie : succès total pour la création mondiale du magnifique « Fanny et Alexandre »

 cult.news/musique/theatre-de-la-monnaie-succes-total-pour-la-creation-mondiale-du-magnifique-fanny-et-alexandre

3 décembre 2024

01.12.2024 → 19.12.2024 par Helene Adam

03.12.2024

L'opéra de Bruxelles affichait complet pour cette Première de « Fanny et Alexandre », un opéra du compositeur suédois Mikael Karlsson, inspirée du film d'Ingmar Bergman. La très belle adaptation d'un chef-d'œuvre cinématographique a enthousiasmé la salle, séduite par l'ensemble de la réalisation musicale et scénique. Une féerie qui comporte ses bonheurs et ses malheurs, formidablement interprétée, et visuellement de toute beauté.

Le testament d'Ingmar Bergman à l'opéra

Fanny et Alexandre est le dernier long-métrage du cinéaste Ingmar Bergman. Sorti en 1982, il a raflé quatre oscars et a été unanimement apprécié avant d'être adapté pour le théâtre en 2019, puis, à présent, pour l'opéra par le compositeur suédois Mikael Karlsson.

Le film partiellement autobiographique d'Ingmar Bergman plongeait ses racines dans l'amour du théâtre et de son imaginaire, brossant le tableau de la famille Ekdahl, passée brutalement des Noël chaleureux et généreux à la froideur d'une demeure vidée de toute empathie et triste à mourir.

Le cinéaste décrivait le parcours initiatique de deux enfants confrontés soudain à la vraie vie avec son cortège de rigueurs, de privations, de punitions après avoir vécu dans la fantaisie débridée d'un père directeur de théâtre qui meurt brutalement la nuit de Noël et

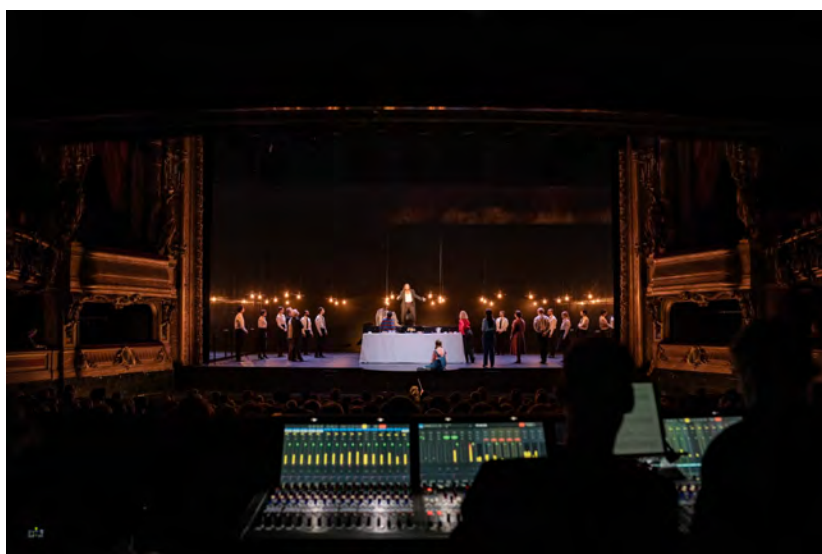
laisse sa place à un tyran rigoriste et cruel.

Le fils du cinéaste, Ingmar Bergman junior, explique que son père aurait adoré une adaptation de son film à l'opéra et on peut lui faire crédit de cette certitude tant le spectacle vivant est présent dans l'œuvre elle-même par le truchement du fil conducteur et de l'imaginaire merveilleux qui le tisse.

Impressionnante direction musicale pour une orchestration complexe

L'opéra est l'art total par excellence et le compositeur Mikael Karlsson n'a pas hésité à faire sienne cette maxime, proposant une partition complexe, additionnée de musique électronique en mode surround qui immerge le spectateur dans un bain sonore impressionnant tout en laissant intacte l'émotion théâtrale de la scène elle-même.

Nous avons en effet une orchestration complexe -et le compositeur s'est associé avec Michael P. Atkinson- qui, selon les périodes et surtout les atmosphères à recréer, donne la part belle à l'orchestre lui-même, souverain dans sa formation la plus complète, ou au contraire au synthétiseur déployant ses vagues sonores inquiétantes.

Il faut tout le talent de la cheffe à la tête de l'orchestre symphonique de la Monnaie, la française Ariane Matiakh pour maîtriser aussi bien, ce mélange séduisant, et en valoriser les étapes pour cette création, première mondiale qui va conduire chacun à juger du talent et de l'originalité d'un jeune compositeur.

Mikael Karlsson s'essaye pour la deuxième fois à l'exercice de l'adaptation d'un film célèbre à l'opéra, après son *Melancholia* d'après Lars Von Trier, déjà accompagné du librettiste, Royce Vavrek. Ce dernier avait adapté un film de Von Trier, le fameux *Breaking the waves* de Missy Mazzoli, que beaucoup ont pu applaudir à l'Opéra-Comique en 2023.

Karlsson base sa composition sur ces contrastes de l'histoire, usant peut-être parfois de quelques effets faciles – thèmes répétitifs qui deviennent obsessionnels, alternance des styles, montées en puissance avec cuivres et percussions suivant des mélodies plus lyriques- mais l'ensemble est très réussi et le pari de ces nouvelles formes musicales qui ont pour conséquence évidente, la sonorisation des chanteurs d'opéra, emporté haut la main.

Magnifique mise en scène de Van Hove

Il faut dire que l'ensemble de la réalisation est servie par une mise en scène de toute beauté et une distribution tout à fait exceptionnelle.

Nous avons dit tout le bien que nous pensions de l'étonnante cheffe et de sa maîtrise de tout son petit monde qu'elle dirige, casque sur les oreilles, sans perdre jamais de vue qui que ce soit dans ce *maelström* très excitant.

Ivo Van Hove, au mieux de sa forme artistique, nous offre de son côté avec sa mise en abyme de l'art cinématographique, une mise en scène qui donne tout à la fois un décor splendide (que l'on doit à Jan Versweyveld comme l'astucieux jeu de lumière) et une atmosphère qui passe efficacement du bonheur au malheur, aller et retour, et ménage des scènes fantasmagoriques à l'aide d'accessoires simples, rehaussés par un usage très astucieux de la vidéo de Christopher Ash.

Tout commence sereinement autour d'une table de banquet dressée pour Noël tandis qu'arrive la maîtresse de maison, ses invités -oncles, tantes-, les serveurs, venus des portes latérales de parois toute en miroir, ou du fond de la scène qui mêlent sapins de décor à la projection d'une forêt de toute beauté. Le ciel s'assombrit quand le soir, puis la nuit viennent, tandis que les lustres s'allument et le tout est baigné dans les couleurs chaudes du bonheur, qui valorisent les belles tenues « chic » des invités (les costumes très seyants sont de An D'huys).

On s'amuse chez les Ekdahl, on festoie, le père Oscar, directeur de théâtre y va de sa fantaisie habituelle, l'oncle Carl de ses facéties pour faire rire les enfants. Ces derniers, elle en robe rouge élégante, lui en jean et pull à l'allure plus délurée, regardent avec envie le petit théâtre miniature installé au-devant de la scène avant de se livrer à

quelques exercices de gymnastique puis de danser ensemble avant de rejoindre la ronde des adultes autour de la table. La nuit, alors qu'ils ont revêtu leurs pyjamas écossais d'enfants sages, ils se relèvent pour jouer avec une lanterne magique alors qu'Alexandre raconte une histoire fantastique à sa sœur, subjuguée et que successivement les couples officiels ou de circonstances défilent devant eux se livrant à des dialogues audacieux où le côté « obscur » des adultes apparaît à plusieurs reprises. Le monde n'est pas si propre qu'il en a l'air...

Mais grâce à la formidable façon du père qui recrée sans cesse le monde magique du théâtre, le bonheur et le rire sont à l'honneur jusqu'à ce qu'il décède brutalement d'une crise cardiaque.

Ivan Van Hove use alors d'un procédé visuel qu'il réutilisera plusieurs fois au cours de la soirée : nous voyons en direct les mouvements des chanteurs projetés sur l'écran du fond et reflétés par les miroirs latéraux ce qui donne un effet kaléidoscope très impressionnant. Cette double vision – des chanteurs sur scène et de leur image projetée en gros plan- est désormais monnaie courante chez les meilleurs metteurs en scène. La technique est là, particulièrement impressionnante.

On changera évidemment totalement de cadre dans la maison de l'ecclésiastique, austère et grise, petite table pour dîner, présence inquiétante de la gouvernante, maison de poupée qui apparaît tandis que l'on visualise la scène terrifiante qu'Alexandre invente pour accuser son beau-père de meurtre avec ces deux petites filles rousses revenantes d'entre les morts.

Le grenier où les enfants sont enfermés est lui aussi représenté à son tour avant que l'on ne parte dans le monde magique de la dernière péripétie, avec l'apparition de son ange gardien, Ismael et les flammes de l'enfer qui dévorent le sinistre beau-père.

Et l'on revient au décor initial, un bébé s'est ajouté à la famille pour ce nouveau Noël mais sinon rien n'a vraiment changé, habitudes, plaisanteries, jeux.

L'interprétation idéale de chacun des rôles

Il faut ajouter à cette magnifique scénographie qui contribue largement à la dynamique insufflée à cette très intéressante création, une direction d'acteurs de premier plan, qui ne ménage pas les interprètes (en état de grâce eux aussi) : l'incarnation de leurs

personnages, outre qu'elle évoque assez largement les souvenirs que l'on a du film, est subtile, complexe, changeante, sans la moindre caricature et comme c'est aussi bien chanté que c'est joué, on nage dans le bonheur des beaux spectacles vivants.

Le jeune Alexander joué et chanté par un adolescent membre des chœurs de jeunes de la Monnaie, Jay Weiner, est criant et touchant de vérité. Outre sa belle voix de jeune garçon particulièrement lumineuse sans jamais être mièvre, on ne sait qu'admirer en premier, de sa prestance sur scène, de ses talents de gymnaste et de conteur, de sa compréhension du personnage dont il donne une incarnation d'une grande justesse, de ses formules magiques qui aligne les gros mots pour exorciser les situations difficiles, de sa colère et même de sa haine envers son tyrannique beau-père, aussi violente que peut l'être celle d'un adolescent qui pratiquait une complicité idéale avec son père décédé. La facilité de son chant va de paire avec ce portrait d'un enfant de son âge qu'il brosse avec un talent précoce.

Les autres stars de la soirée seront incontestablement les vétérans du plateau, Thomas Hampson qui n'a rien perdu de sa superbe et campe un Edvard Vergerus aussi sadique qu'élégant (ce qui le rend particulièrement inquiétant). Le baryton retrouve d'ailleurs dans cette écriture musicale qui lui convient fort bien et où la sonorisation lui évite de forcer la voix, tout ce qu'on aime chez lui comme d'ailleurs chez Anne-Sophie Von Otter, parfaite Justinia, aveuglément à son service comme gouvernante et prête à le servir dans tous les sacrifices qu'il lui demande. Quelle classe que ces deux-là !

Les ovations au rideau ont également accueilli à juste titre, le mystérieux Ismaël du fantastique et charismatique contre-ténor Aryeh Nussbaum Cohen, un nom à retenir. Il possède un étrange timbre d'une grande beauté qui allie une certaine sauvagerie à une grande puissance, avec une ligne de chant souple et percutante.

Mais c'est l'ensemble de la distribution qui se montre à la hauteur de la tâche, de la grand-mère qui veille sur le clan l'Helena Ekdahl de Susan Bullock, la première à entrer sur scène en chantant une romance sans parole avant d'ouvrir la soirée de Noël, l'Oscar Ekdahl du ténor Peter Tantsits, artiste et fantaisiste au chant éclatant, expressif, brillant, ou la belle Emilie, la mère, de la mezzo-soprano Sasha Cooke, et ses contradictions qu'elle sait montrer en faisant évoluer son chant, timbre magnifique et très belles modulations en legato. Et les très nombreux artistes de l'équipe ont tous leur moment de gloire très réussi et le choix de chaque interprète est réjouissant.

Citons encore le baryton suédois Loa Falkman, acteur et chanteur qui nous éblouit en Isaac Jacobi, le drolatique et percutant Alexander Sprague en oncle Aron, l'autre oncle, le Carl de Justin Hopkins, qui mélange fort bien l'humour de potache et la peine de celui qui a tout raté, le sage et rassurant Gustav de Gavan Ring, la Lydia de Polly Leech, comme l'Alma de Margaux De Valensart. On le voit, il fallait réunir beaucoup de talents pour une telle réussite !

La fusion des genres musicaux voulue par le compositeur a beaucoup plu en ce dimanche après-midi au théâtre de la Monnaie, et une fois passée la surprise d'une sonorisation des voix -inhabituelle dans le monde de l'opéra-, chacun a ressenti les émotions phénoménales distillées par cette histoire puissante à tel point qu'une standing ovation unanime et spontanée a immédiatement accueilli les derniers accords et fêté, comme il se doit, l'ensemble des protagonistes y compris le metteur en scène et ses compagnons.

Une belle réussite du directeur Peter de Caluwe pour sa dernière année à la tête de la Monnaie.

Théâtre de la Monnaie – Bruxelles

Fanny et Alexandre, création mondiale, un opéra en deux actes du compositeur Mikael Karlsson et du librettiste Royce Vavrek, du 1er au 19 décembre, réservations

Visuels : © Baus

Fanny et Alexandre sera retransmis en direct le 13 décembre, sur Mezzo Live HD, medici.tv et Musiq3.

« Fanny et Alexandre » à l'opéra : Bergman ressuscité avec une force tranquille.

 ouvrirloeil.be/fanny-et-alexandre-a-lopera-bergman-ressuscite-avec-une-force-tranquille

4 décembre 2024

By Christian Jade

Ingmar Bergman aurait aimé cette adaptation de son œuvre à l'opéra.

Curieusement ce fou de musique classique n'a produit qu'un chef d'œuvre d'opéra filmé, une *Flûte enchantée* (1975) sublime, rythmée par le regard d'une petite-fille émerveillée. En choisissant le point de vue des enfants Fanny et surtout Alexandre pour raconter cette longue saga familiale partiellement autobiographique les adaptateurs ont vu juste et frappé fort.

A revoir le film de plus de trois heures, couronné de trois Oscars, vu en 1982 et le feuilleton originel de plus de cinq heures, disponible sur un DVD remasterisé en 2013, on replonge dans cet univers beau et cruel, découvert adolescent dans *La Nuit des Forains* (1953). Quelle émotion de retrouver la tribu Ekdahl, dominée par une matriarche bienveillante, l'actrice Helena, entourée de ses trois fils un peu fêlés. Trois fils : Oscar, acteur fragile qui dirige le théâtre familial avec sa femme Emilie, Gustaf Adolf, homme d'affaires et obsédé sexuel et Carl prof d'université ruiné, suicidaire qui dézingue sa pauvre femme en permanence. La fête de Noël en famille est rapidement suivie de la mort d'Oscar qui laisse Emilie veuve avec ses deux enfants Fanny et Alexandre orphelins. Le remariage d'Emilie avec Edvard Vergerus, un évêque protestant rigoriste et

brutal, assisté de sa cruelle servante Justina entraîne la révolte d'Alexandre et le divorce d'Emilie. Isak Jacobi, ancien amant d'Helena sauve les enfants et permet à Alexandre de trouver sa voie dans le dédale de sa maison magique avec ses fils Aron et Ismaël.

Découverte de la soirée : **Jay Weiner** (15 ans) en Alexandre, un jeune « boy soprano » qui « déchire », tant par sa présence scénique d'acteur que par la qualité claire et ferme de son aigu. Issu des chœurs d'enfants de la Monnaie, sa voix rare a un bel avenir. *Photo (c) Baus*

Un opéra vécu et vu par des enfants

Dans un décor reflétant la Suède du début du XXe siècle Bergman mélange le réalisme des personnages à des rêves fantomatiques et des envolées philosophiques et religieuses de très haut niveau.

A la Monnaie, le librettiste canadien **Royce Vavrek**, et le compositeur suédois **Mikael Karlsson** ont « piqué » dans l'énorme corpus bergmanien les moments forts qui donnent sens à la quête d'identité d'Alexandre. Objet d'amour, objet de haine, il sort victorieux, avec sa sœur, de l'épreuve d'initiation qui les révèle à eux-mêmes. La mort du père, la haine réciproque d'Alexandre et de son évêque de beau-père, l'amant juif d'Helena, Isak Jacobi qui sauve les enfants des griffes de Vergerus structurent le récit. Avec la mise en valeur de deux personnages secondaires étonnants, Justina la servante complice de l'évêque et Ismaël, l'un des fils d'Isak, « l'homme sauvage et dangereux » qui transforme l'enfant révolté en adolescent conscient. Dans cette logique les frères d'Oscar et leurs femmes sont réduits à des utilités qui font avancer l'action ou divertissent comme Carl le pétomane ! Adapter c'est recentrer, sans trahir.

Un espace symbolique, une musique minimaliste et sensible

Le metteur en scène, **Ivo van Hove**, avec ses complices habituels Jan Versweyveld à la scénographie et Christopher Ash à la vidéo, découpe la narration en trois lieux symboliques très simples. L'appartement riche et chaleureux de la matriarche Helena est un puits de lumière centré sur une table de Noël qui servira aussi de lit de mort à Oscar. L'appartement prison de l'évêque nous plonge dans une grisaille sinistre alors que la liberté retrouvée se déploie dans le joyeux bric-à-brac de la maison d'Isak envahie de marionnettes et de vieux bibelots. Dans chaque espace les enfants, omniprésents, ont leur « lieu » au premier plan comme observateurs, acteurs ou chanteurs. Un mélange d'efficacité, de rationalité et de beauté qui est la griffe d'Ivo van Hove, appliquée aussi à sa remarquable direction d'acteurs/chanteurs.

Photo (c) Baus

Le compositeur suédois **Mikael Karlsson**, qui a déjà réalisé avec Royce Vavrek un opéra adapté de *Melancholia* de Lars von Trier, lance aux chanteurs, à l'orchestre et au public un défi majeur: mélanger musique acoustique et électronique pour arriver à un univers sonore tridimensionnel répandu dans la salle par un système de *surround*. Techniquement j'avoue que ce tapis sonore supplémentaire n'ajoute pas grand-chose à mon plaisir d'écoute. Mais le parler/chanter minimaliste de la partition dans la ligne de Phil Glass, qui privilégie dans l'orchestre cordes et percussions, est fort bien modulé en fonction des douceurs ou crispations de l'action. Et il y a comme un parfum de Britten dans les deux airs lyriques les plus émouvants: la mort d'Oscar, superbement interprétée par le ténor américain **Peter Tantsits** et l'initiation d'Alexandre à l'âge adulte par Ismaël, incarné par le fascinant contre-ténor américain **Aryeh Nussbaum Cohen**. La meilleure découverte de la soirée : **Jay Weiner** (15 ans) en Alexandre, un jeune « boy soprano » qui « déchire », tant par sa présence scénique d'acteur que par la qualité claire et ferme de son aigu. Issu des chœurs d'enfants de la Monnaie, sa voix rare a un bel avenir.

La distribution compte pas moins de trois vedettes internationales dont l'immense baryton américain **Thomas Hampson**, magistral en évêque brutal et sa complice la mezzo-soprano suédoise **Anne Sofie von Otter** à la voix assortie à la dureté du rôle. Côté tendresse on a adoré le duo mère/belle-fille (Helena/Emilie) où la soprano anglaise **Susan Bullock** enrobe la mezzo-soprano américaine **Sasha Cooke** d'une vibrante et réciproque élégance de voix et de prestance. Humour aussi, sur la vieillesse, dans le duo entre Helena et son amoureux Isak (l'adorable baryton suédois **Loa Falkman**, lancé en 1981 par Peter Brook dans sa *Carmen*).

Enfin la cheffe française **Ariane Matiakh** domine avec un calme impressionnant ces masses sonores antagonistes qu'elle règle au quart de tour. Vivement la revoir.

Au total une création contemporaine voulue par Peter de Caluwe, qui confirme l'excellence de sa direction de La Monnaie, proclamée « meilleure maison d'opéra 2024 » par le prestigieux jury des OPER ! AWARDS pour « des performances créatives de haut niveau ».

***Fanny et Alexandre* de Mikael Karlsson d'après l'œuvre d'Ingmar Bergman, mise en scène d'Ivo van Hove. A La Monnaie jusqu'au 19 décembre, www.lamonnaiedemunt.be**

+ Cycle Ingmar Bergman, à voir sur écran : *Silence! Action! La Flûte enchantée!* le 4.12.24 (19:00) au RITCS ; *Fanny et Alexandre*, le 7.12.24 (11:00) au Cinéma Galeries ; *PERSONA*, le 9.12.24 (19:00) au Cinéma Palace.

"Fanny and Alexander" alla Monnaie

[m giornaledellamusica.it/recensioni/fanny-and-alexander-alla-monnaie](https://www.giornaledellamusica.it/recensioni/fanny-and-alexander-alla-monnaie)

Fanny and Alexander (foto Matthias Baus)
Bruxelles, Théâtre Royal de la Monnaie

Fanny and Alexander

01 Dicembre 2024 - 19 Dicembre 2024

Elegante ed efficace l'allestimento del belga Ivo Van Hove, piacevole la musica di Mikael Karlsson. Riesce la riproposizione in forma d'opera alla Monnaie di Bruxelles del film omonimo, *Fanny and Alexander*, del 1982, vincitore di quattro Oscar, tra i più rappresentativi delle tematiche e dello stile di Ingmar Bergman. L'esito positivo è dovuto soprattutto alla curata regia ed agli ottimi interpreti, malgrado qualche lentezza e lungaggine eccessiva nel primo atto. La musica del compositore Mikael Karlsson, svedese come Bergman, non è dominante, ma accompagna come una curata colonna sonora un visuale invece preponderante che, in particolare nel secondo tempo, si caratterizza per grandi immagini, che invadono tutto lo spazio scenico, assai forti e toccanti. L'orchestra della Monnaie, sotto la direzione della brava Ariane Matiakh, ben rende, con misura, precisione e ricchezza di colori, le atmosfere sottili della partitura che sfociano in momenti di grande tensione drammatica, con la strumentazione sinfonica classica accompagnata in modo quasi impalpabile da quella elettronica che inspessisce e arricchisce le trame sonore, ma senza mai prendere il sopravvento. Una musica quella di Karlsson abbastanza semplice nella sua costruzione, appunto cinematografica e d'effetto, assai gradevole da ascoltare, con un uso delle voci sempre espressivo, al servizio dello svolgersi drammatico della storia. Il libretto del canadese Royce Vavrek, che abita a New York come il compositore Karlsson, è riuscito nel non facile compito di trasporre in opera la complessità della trama del film di Bergman, che nella versione integrale dura oltre cinque ore, solo circa tre la versione tagliata voluta dai poi produttori, e tre ore circa divisi in due lunghi atti dura adesso la nuova la versione operistica. Forse sarebbe stato meglio farne tre atti, o tagliare un po' il primo che risulta troppo lungo e lento, per poi riscattarsi però nel successivo atto dal ritmo molto più incalzante e drammatico.

Fanny and Alexander (foto Matthias Baus)

Lo spettacolo si apre con la scena aperta, sullo sfondo un bel bosco di abeti, sui lati degli specchi che celano delle porte, al centro un grande tavolo che, non appena inizia la musica, dei camerieri, un po' troppi, cominciano ad imbandire per Natale mentre arrivano i protagonisti, i principali sono ben quattordici, tutti bravi, adatti e all'altezza dei loro ruoli. Siamo a casa della vedova Helena (il soprano drammatico inglese Susan Bullock), arrivano i suoi tre figli Oscar (il tenore americano Peter Tantsits), Gustaf Adolf (il tenore irlandese Ekdahl Gavan Ring) e Carl (il baritono basso americano Justin Hopkins) con le rispettive mogli. Oscar, che gestisce un teatro insieme alla moglie Emilie (il mezzosoprano americano Sasha Cooke), è lì con i due figli, Fanny e Alexander (Sarah Dewez, che si alternerà nel ruolo con Lucie Penninc, ed Jay Weiner). E' invitato anche un vecchio amico della nonna, il rigattiere ebreo Isak (l'attore-cantante svedese Loa Falkman). Un quadro felice, malgrado qualche problema coniugale tra le coppie, che viene sconvolto dalla morte improvvisa di Oscar, scena molto ben riuscita con un utilizzo magistrale dei video di Christopher Ash, video che poi saranno altrettanto ammirabili per tutto il secondo atto quando Alexander si interrogherà sul senso della vita.

Fanny and Alexander (foto Matthias Baus)

Le scene di Jan Versweyveld, che cura anche le luci, evolvono da una situazione all'altra con grande naturalezza, la tavola imbandita diventa così il tavolo mortuario, ed inizia la discesa all'inferno dei due bambini a causa del vescovo protestante Vergérus con cui la madre decide di risposarsi. Un uomo rigido, magistralmente interpretato dal baritono

americano Thomas Hampson, che punisce fisicamente Alexander con la complicità della sadica governante Justina, il mezzosoprano svedese Anne Sofie von Otter. Per salvare i bambini sarà fondamentale il ruolo del vecchio amico di famiglia Isak che ha un misterioso nipote, Ismaël, il controtenore americano Aryeh Nussbaum Cohen, voce bellissima e presenza carismatica, tra i più applauditi in scena. In questa seconda parte, come anticipato, sono i video ed anche letteralmente il fuoco, a fare da cornice ai drammatici eventi. Meritano una citazione anche il tenore britannico Alexander Sprague nel ruolo di Aron, il fratello di Ismaël; le altre due mogli, il mezzo soprano Polly Leech (Lydia) e il soprano Margaux De Valensart (Alma); e le due giovani artiste Marion Bauwens e Blandine Coulon che interpretano le due sorelline morte annegate. Dopo tanti tormenti, infine torna il sereno per i bambini, anche se il fantasma del vescovo che morirà nell'incendio continua ad aleggiare, e torna la tavola imbandita, stavolta per festeggiare un battesimo. I bei costumi sono di An D'Huys. Nuova creazione realizzata in collaborazione con la Ingmar Bergman Jr. & Cinematograph AB del nipote omonimo, presente alla première, del grande Ingmar Bergman.

Noticias, El Compositor Habla, Música contemporánea, compositores. Ruth Prieto.

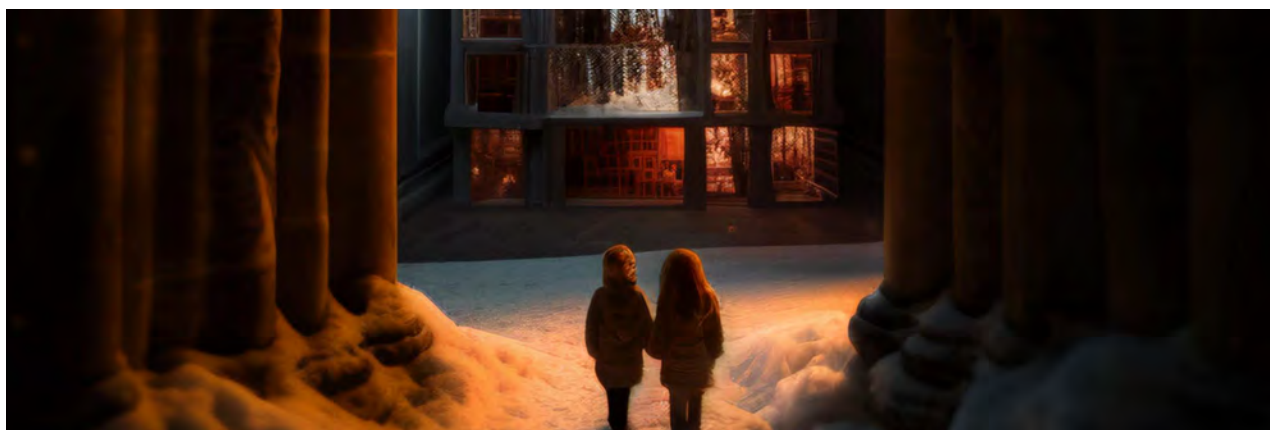
elcompositorhabla.com/es/noticias.zhtm

3 de diciembre de 2024

«Fanny y Alexander: El alma de Bergman se reinventa en ópera en La Monnaie»

03/12/2024

La nueva ópera de Mikael Karlsson y Royce Vavrek, encargo de La Monnaie y dirigida por el extraordinario Ivo van Hove, pretende capturar la fastuosidad de la película de Ingmar Bergman, en un interesante y actual cuento de navidad.

El pasado domingo día 1 de diciembre de 2024 en La Monnaie, que acaba de ser galardonado como el mejor teatro de ópera de 2024 en los prestigiosos OPERA AWARDS, se estrenaba **Fanny y Alexander** una gran opera en 2 actos con música de Mikael Karlsson y libretto de Royce Vavrek sobre la película Fanny och Alexander de Ingmar Bergman, con orchestration de Michael P. Atkinson, Mikael Karlsson y con un elenco estelar que incluye al director Ivo van Hove y a los cantantes Sasha Cooke, Thomas Hampson y Anne Sofie von Otter.

Fanny y Alexander es un estreno mundial encargo por La Monnaie, realizado en colaboración con Cinematograph AB e Ingmar Bergman Jr., hijo del célebre director, quien aportó recuerdos personales de su padre para la elaboración del libreto. La dirección musical de Ariane Matiakh, siempre equilibrada con un mundo sonoro que incluye la electrónica casi omnipresente, proporciona una solidez extraordinaria a esta obra, mientras que la espectacular puesta en escena de Ivo van Hove transforma la experiencia en algo mágico. El libreto, escrito en inglés por Royce Vavrek, sigue fielmente la narrativa original de la película, evocando el espíritu de la obra que Bergman, un libreto que Vavrek escribió en el escritorio de Bergman en Fårö, Suecia. Musicalmente, la partitura, a veces más cercana a una banda sonora que a la ópera tradicional, encuentra en el elenco de cantantes una interpretación impecable, captando

la esencia de la película con nuevas maneras. Cada voz encaja perfectamente en su papel, aunque el Alexander presentado resulta algo histriónico. Bajo la dirección sensible de Matiakh y la mágica visión escénica de Van Hove, la obra logra brillar con luz propia.

Fanny y Alexander, es una creación mundial basada en la película homónima de Ingmar Bergman de 1982, de la que comentó que representaba *“la suma total de mi vida como cineasta”*. L

a ópera sabe ajustarse bien a la historia de Bergman, recordando por un lado la película, pero revisitada en teatro musical, en ópera. El resultado es un precioso cuento de navidad donde Ivo Van Hove sabe traducir perfectamente el guión al de una gran ópera en La Monnaie. Un acierto total de Peter de Caluwe que en su última temporada como intendente, ha querido cerrar con una de las cosas que mejor hacen en esta casa: encargos a compositores actuales. Un teatro de ópera no puede ser un museo y los encargos mantienen viva la ópera.

Una gran ovación cerraba el estreno para los que tuvimos la dicha de estar ahí en la premiere mundial de Fanny y Alexander, un thriller psicológico en el que dos adolescentes y su madre sufren violencia de género. Un tema de gran actualidad con una historia en parte autobiográfica, y esto es quizás por lo que suena y se siente tan auténtica y relevante a día de hoy.

El fantástico diseño del vídeo de Christopher Ash, que se proyecta en una pared trasera que abarca todo el escenario y también durante un tiempo en una cuarta pared sorprendentemente translúcida que apenas se puede ver, junto con la música subrayan el carácter cinematográfico del título original.

Jan Versweyveld también sitúa el teatro dentro del teatro al colocar en escena la maqueta de su escenografía y el texto de Royce Vavrek basado en el original de Bergman, rinden un homenaje honorífico a

Bergman.

"Es Nochebuena en Suecia y en la casa Ekdahl, el personal termina de decorar el suntuoso árbol. Los Ekdahl dirigen el teatro local y los nietos de Helena, Fanny y Alexander, también parecen nacidos para el escenario. Muy rápidamente, el salón se llena de charlas, tintineos de vasos y olores exquisitos. Temprano en la mañana, los

rumores de la fiesta dan paso a la realidad, menos festiva que nacaba en tragedia, Oscar, muere repentinamente y su madre, Emilie, se vuelve a casar con el autoritario obispo Edvard Vergérus, que trabaja para disciplinar a los niños de manera violenta. Fanny och Alexander (1982), una película semiautobiográfica de Ingmar Bergman, hace su debut operístico este año en una creación del compositor Mikael Karlsson y el libretista Royce Vavrek. Una crónica familiar de esta magnitud requería amplios recursos. Para su debut en La Monnaie, la directora Ariane Matiakh aborda una partitura que combina música sinfónica e ingeniosos sonidos electrónicos "surround". Para la ocasión, dirige un reparto compuesto por dieciséis solistas, entre ellos Thomas Hampson y Anne Sofie von Otter. Gran conocedor de la obra de Bergman, el director Ivo Van Hove profundiza en el alma de sus personajes para crear, con el escenógrafo Jan Versweyveld, escenas que poco a poco se transforman en un aterrador palacio de espejos, un mundo imaginario que desafía la dura realidad... y que podría terminar ganando"

A grand opera in two acts

Music by Mikael Karlsson

Libretto by Royce Vavrek after the film Fanny och Alexander by Ingmar Bergman

Under license from Josef Weinberger Ltd

Orchestration: Michael P. Atkinson, Mikael Karlsson

Création mondiale

Commande de La Monnaie

Avec l'aimable collaboration de Ingmar Bergman Jr. & Cinematograph AB

Direction musicale ARIANE MATIAKH

Mise en scène IVO VAN HOVE

Décors & éclairages JAN VERSWEYVELD

Costumes AN D'HUYS

Vidéo CHRISTOPHER ASH

Préparation dramaturgique PETER VAN KRAAIJ

Helena Ekdahl SUSAN BULLOCK

Oscar Ekdahl PETER TANTSITS

Emilie Ekdahl SASHA COOKE

Fanny SARAH DEWEZ* (1, 5, 10, 13, 17.12),

LUCIE PENNINCK* (3, 8, 15, 19.12)

Alexander JAY WEINER*

Bishop Edvard Vergerus THOMAS HAMPSON

Justina ANNE SOFIE VON OTTER

Isak Jacobi LOA FALKMAN

Ismaël ARYEH NUSSBAUM COHEN

Aron ALEXANDER SPRAGUE

Carl Ekdahl JUSTIN HOPKINS
Lydia POLLY LEECH
Gustav Adolf Ekdahl GAVAN RING
Alma Ekdahl MARGAUX DE VALENSART °
Paulina MARION BAUWENS
°° Esmeralda BLANDINE COULON °

° MM Laureate

°° MM Soloist

* Membre des Chœurs d'Enfants et de Jeunes de la Monnaie

Orchestre symphonique de la Monnaie

Production LA MONNAIE

En coproduction avec Shelter Prod et Prospero MM Productions, avec le soutien de
Taxshelter.be et ING

Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge

Toda la información en la web de **La Monnaie**

Las fotos son de Baus cortesía de La Monnaie

Fanny and Alexander, du cinéma à l'opéra

* cclj.be/fanny-and-alexander-du-cinema-a-lopera

3 décembre 2024

« *Le monde extérieur est vaste, et parfois le petit monde dans lequel nous évoluons réussit à refléter le grand monde* », déclare, le soir de Noël, le personnage d'Oscar Ekdhal, acteur de théâtre et père de Fanny et Alexandre. Cette affirmation souligne la centralité du théâtre dans le cinéma d'Ingmar Bergman : non seulement le sixième art constitue une influence esthétique et narrative majeur, mais également comme un fil rouge artistique qui imprègne tout son cinéma. Ce n'est donc pas un hasard si le théâtre est célébré dans ce film que Bergman considérait comme sa lettre d'adieu au cinéma, l'aboutissement de sa carrière cinématographique.

Cette singularité de Bergman n'a évidemment pas échappé au compositeur Mikael Karlsson, au librettiste Royce Vavrek ni au metteur en scène Ivo Van Hove qui ont fidèlement suivi la trame de l'histoire de *Fanny and Alexander*.

Monde à la fois artistique et bourgeois

Dans son appartement de bourgeoisie cossue, Helena Ekdhal, une matriarche veuve d'un riche commerçant qui avait acheté le théâtre de la ville, veille aux derniers préparatifs de la fête de Noël : sapin décoré, cadeaux, repas. Ancienne comédienne, Elle a délégué la direction de ce théâtre à son fils aîné Oscar, marié à une actrice, Émilie. Ce couple a deux enfants, Alexandre et la petite Fanny. Carl, le deuxième fils d'Helena, est un professeur qui boit et manque toujours d'argent. Il a épousé Lydia, une Allemande placide qu'il rend responsable de ses échecs et sur laquelle il reporte ses rancœurs, mais dont il ne peut pas se passer. Gustaf Adolph, le troisième fils, est propriétaire d'un restaurant, aime la vie, et assouvit ses appétits sexuels avec les femmes de chambre. Il y a enfin l'antiquaire juif Isak Jakobi, appelé par tout le monde « Oncle Isak » même s'il n'est pas, en réalité, l'oncle de la fratrie. C'est dans ce monde à la fois artistique et bourgeois que vivent heureux Alexandre et sa sœur Fanny.

Mais le bonheur de ces deux enfants s'interrompt quand Oscar meurt sur scène en répétant le rôle du fantôme dans *Hamlet*. Émilie reprend la direction du théâtre mais, au bout d'un an, épuisée, décide d'arrêter, et de se remarier avec l'archevêque Edvard Vergerus. S'ouvre alors la deuxième partie du spectacle, bien différente de la première, qui va voir Émilie et ses enfants, subir la folie dominatrice de cet archevêque séduisant et vertueux en apparence, mais en réalité monstrueux, vénal, jaloux, hypocrite, sadique et antisémite.

Dans ce presbytère sombre et austère, Alexandre doit affronter son beau-père qui le hait et veut le plier à sa discipline cauteleuse, tel David Copperfield chez Dickens. Vergerus lui inflige de sévères punitions tout en prétendant l'aimer, et force Émilie à renier la famille Ekdhal. Cette dernière tente d'intervenir pour mettre fin à ce calvaire, mais en vain. Fanny et Alexandre sont gardés prisonniers et Émilie, constamment surveillée, perd sa beauté et tombe enceinte de Vergerus.

Fanny and Alexander, jusqu'au 19 décembre 2024 au Théâtre royal de La Monnaie.

Infos et réservations <https://www.lamonnaiedemunt.be/fr>

Cupidité et antisémitisme de l'archevêque Vergerus

Fanny et Alexandre surmontent les épreuves que leur infligent le destin grâce à l'ingéniosité et l'intervention « magique » de l'antiquaire juif Isak Jakobi. Il réussit à les délivrer des griffes de Vergerus en exploitant sa cupidité et ses préjugés antisémites comme des armes pour libérer les enfants. Dans un accès d'antisémitisme, Vergerus traite Jacobi de « *putain de porc juif au nez crochu* » et le jette à terre. Comme si cette agression antisémite l'avait chargé d'un pouvoir magique, Isak lève les poings vers le ciel et fait disparaître les enfants que Vergerus s'efforce de maintenir en captivité.

En présentant Isak Jakobi comme un antiquaire, un maître de marionnettes, un prêteur sur gage un amant de la matriarche de la famille Ekdahl et un magicien, Bergman s'ingénue à déconstruire les stéréotypes antisémites concernant les personnages juifs dépeints comme des individus lâches et cupides. La complexité du personnage d'Isak met en évidence la manière dont Bergman explore les différentes facettes de condition juive ainsi que les défis auxquels elle est confrontée.

Le rêve peut devenir réalité

Dans la boutique d'Isak Jakobi, ce bric-à-brac encombré d'objets fascinants, de marionnettes et de poupées, toutes les frontières avec la réalité s'estompent, ce qui n'est pas sans lien avec la mystique juive dont Isak est un adepte ni avec les pouvoirs magiques de son mystérieux neveu, Ismaël Retzinsky. Incarné par l'impressionnant contre-ténor américain Aryeh Nussbaum Cohen, Ismaël aide Alexandre à comprendre que le rêve peut devenir réalité lorsqu'il est rêvé, qu'il peut lui permettre de s'émanciper.

C'est notamment dans cette scène que tout le dispositif musical inédit de Mikael Karlsson trouve son expression la plus aboutie. Mêlant allègrement instruments classiques et innovations technologiques, sa partition incorpore des sonorités électroniques. En collaboration avec l'équipe son et vidéo de La Monnaie, ce compositeur a mis au point un système audio *surround* immersif, utilisant des haut-parleurs disposés de manière stratégique dans le parterre, sur les balcons et même la coupole, permettant au public de vivre une expérience immersive. Autant d'innovations musicales auxquelles Ingmar Bergman n'aurait pas songé pour son film mais la combinaison audacieuse et inattendue du classique et de l'électronique crée finalement une connexion émotionnelle avec les scènes renforçant l'identité et la cohérence du récit.

Liefdevolle adaptatie van Ingmar Bergman-klassieker 'Fanny en Alexander' door Ivo van Hove

› nrc.nl/nieuws/2024/12/04/liefdevolle-adaptatie-van-ingmar-bergman-klassieker-door-van-hove-a4875433

Joyce Roodnat

recensie

Opera Voor de Brusselse Muntopera regisseerde Ivo van Hove een opera-versie van 'Fanny en Alexander', de film van Ingmar Bergman. De vrouwenrollen zijn vlak, maar rouw en verbeelding worden superieur geënceneerd.

Vier jaar geleden besloot de MuntSchouwburg in Brussel om met Kerst 2024 uit te pakken door de film *Fanny en Alexander* als opera te brengen. Briljante gedachte: een gelaagde vertelling rond twee kinderen die à la Hans en Grietje worden opgesloten door een wrede manheks. Een kerstverhaal bij uitstek dat via een boos sprookje toch uitmondt in een happy end. De Zweedse Mikael Karlsson componeerde een waterval van quasi filmische muziek, die het verhaal niet illustreert maar voortstuwt. Royce Vavrek beende met een behendig libretto voor 16 stemmen het gecompliceerde verhaal uit tot een intense geschiedenis over machteloosheid en de fantasie als tegengif.

Opera

Fanny and Alexander. Regie: Ivo van Hove. Muziek: Mikael Karlsson. Libretto: Royce Vavrek. Symfonieorkest van de Munt o.l.v. Ariane Matiakh. Gezien 3/12, De Munt Schouwburg, Brussel. Herhalingen t/m 19/12. Info: lamonnaiedemunt.be

Beoordeling: 4 van de 5.

● ● ● ● ○

De film is van Ingmar Bergman, dus Ivo van Hove was de gedroomde regisseur. Wereldberoemde theatermaker en idolaat van Ingmar Bergman, misschien wel zijn mooiste toneelstukken gaan terug op diens films.

En toen werd het zomer 2024. Van Hove raakte in Amsterdam verwickeld in een onderzoek naar intimidatie en machtsmisbruik. Bij de MuntSchouwburg ontstond onrust, sommige medewerkers meenden zelfs dat zijn regie geannuleerd zou moeten worden, meldde onder meer de VRT.

Zover is het niet gekomen. Nu biedt *Fanny and Alexander* van de MuntSchouwburg een grootse operaervaring, en dat is te danken aan de geïnspireerde, liefderijke regie van Van Hove. Hij houdt van die film, je voelt het elk moment. Hij houdt sowieso van film, hij maakt er geen geheim van. Zo laat het libretto Alexander kwellen door twee dode spookmeisjes, die Van Hoves medecinefielen direct en tot hun tevredenheid herkennen uit de Kubrick-film *The Shining*.

De vijftienjarige Alexander wordt bewonderenswaardig sterk gezongen en geacteerd door zijn leeftijdgenoot Jay Weiner

Poppentheater

Fanny and Alexander begint stralend, harmonisch met een familiediner. Anders dan in de film breidt de muziek al snel een bitter randje eromheen. En al snel ervaren we dat er sprake is van overspel, bedrog, vernedering, egomanie, ook binnen deze gelukkige familie, die lijkt op alle andere gelukkige families.

De vijftienjarige Alexander, bewonderenswaardig sterk gezongen en geacteerd door zijn leeftijdgenoot Jay Weiner, speelt in een poppentheater de volwassenen na – een voorbode van een toekomst als theatermaker.

Zijn zusje Fanny vertelt hij verhalen met een toverlantaarn – de cineast in de dop. Daar duikt de geest van zijn dode vader op. Een tovermoment en Van Hove weet beter dan die sentimenteel te maken of te laten rijmen met *Hamlet*, zoals in Bergmans film. Geen tijd voor tranen, geest en zoon troeven elkaar af met een verrukkelijk duet bestaande uit het heen en weer ketsen van alle vieze woorden die ze kunnen verzinnen, en krijgen de slappe lach. Het is een superieure scène: dit is Alexander, dit is zijn fantasie, zo verkropt hij zijn rouw.

Dat vermogen tot fantasie komt hem duur te staan. Zijn stiefvader, een kwezelige reli-fanaat, verdraagt zijn verbeelding niet, hij beschouwt Alexander als een pathologische leugenaar. Thomas Hampson zingt en speelt de stiefvader alsof hij Graaf Dracula is, gesecondeerd door de ruige schwung van mezzosopraan Anne Sophie von Otter als zijn sadistische huishoudster.

Moeder

Alle kleur is nu weg, het podium is kaal, de personages staan alleen. Hier kiest Van Hove voor de stijl van het filmexpressionisme uit de jaren 20, met glamour voor de griezelen en angst voor elke gewone mens. Maar hoe zijn ze daar terecht gekomen, waarom doet de moeder niets?

Van Hoves regie faalt bij die moeder, ondanks de warme mezzo van Sasha Cooke. Haar rol is er een in zandkleur. Traditioneel bezorgd, oppervlakkig, onbegrijpelijk in haar handelingen die Ingmar Bergman in de film ondersteunde met psychologische diepte. Ook zusje Fanny komt er bekaaid af. Een clichémeisje in een nostalgisch jurkje, meer mag ze niet zijn. Vermoeiend zijn verder de grote videoportretten, handelsmerk van Van Hove en zijn scenograaf Jan Versweyveld, hier afleidend en overbodig, want voor zulke accenten is er de muziek.

Maar hij revancheert zich in de grote scène waarin blijkt dat Alexander zichzelf redt door zijn verbeelding niet te laten stuiten. In een groot duet met een soort reddende engel, ingevuld door de indrukwekkende countertenor Aryeh Nussbaum Cohen, gaat Van Hove

los. Met golvende filmbeelden, spiegelingen, heftige choreografie en verliefd op de zware androgynse gestalte van Nussbaum maakt hij waar dat wonderen bestaan als je ze echt nodig hebt.

Het einde rijmt op het begin: de geweldige sopraan Susan Bollock als de mater familias zwerft rond de eettafel. A capella bezingt ze de melancholie van het leven. De familie arriveert. Het is lente, er is geluk, er zijn twee nieuwe baby's (allebei veilig vaderloos, al wordt dat niet benoemd).

Er is nieuw leven, er is nieuwe tragiek. Er is film, er is opera.

Wereldpremière van 'Fanny and Alexander' van Mikael Karlsson: triomf van het theater over de godsdienstwaanzin ★★★★★

DM. demorgen.be/tv-cultuur/wereldpremiere-van-fanny-and-alexander-van-mikael-karlsson-triomf-van-het-theater-over-de-godsdienstwaanzin~b1dba15c

5 december 2024

Recensie Opera

Mikael Karlssons 'Fanny and Alexander' ging in première in De Munt. *Beeld Matthias Baus*

Een wereldpremière van een opera naar een beroemde film van Ingmar Bergman, met een paar wereldsterren op het toneel: daar wil je toch bij zijn? En ja, het lijkt een warme kerst te worden, tot de gesel van de religie toeslaat.

Stephan Moens 5 december 2024, 03:00

Kerstsfeer op het toneel. Sneeuw valt op een sparrenbos. Boven een feesttafel stralen kristallen luchters. Spiegeldeuren aan de zijkanten suggereren meer luxe dan warmte. De Ekdahls, een familie van theatermensen met massa's personeel: waar vind je die nog? De Zweeds-Amerikaanse componist Mikael Karlsson heeft deze welstand voorzien van een even opulent klanktapijt. Alle mogelijkheden van de orkestklank worden uitgeput. Prachtig, maar ook overdadig.

De beste cultuurverhalen, recensies, interviews en tips voor film, series, tv en expo wekelijks in uw mailbox.

Dit kan niet blijven duren. Oscar Ekdahl (Peter Tantsits), de vader van Fanny en Alexander, krijgt een hartaanval en sterft tijdens een repetitie van *Hamlet*; Emilie, zijn vrouw (Sasha Cooke), hertrouwt met bisschop Edvard Vergerus (een imponerende Thomas Hampson). De sfeer slaat om: in diens duistere, grijze huis heerst alleen de dictatuur van Calvin, slaafs gediend door de huishoudster Justina (Anne Sofie von Otter).

Opnieuw volgt de muziek die sfeer. Ze wordt kariger, dissonanter. Dit gedeelte is beklemmend: je moet wel meeleven met de onderdrukte vrouw en de mishandelde kinderen; je moet die gesel van een godsdienstbezetene wel haten.

Eeuwige minnaar

Gelukkig is er de eeuwige minnaar van grootmoeder Helena (een prachtige rol van Susan Bullock), de Joodse antiquair Isak Jacobi (Loa Falkman), die de kinderen ontvoert naar zijn wonderlijke winkel. Alexander (Jay Weiner) maakt er kennis met de bizarre figuur Ismael (Aryeh Nussbaum Cohen), zoon van Isak, die als een gevaarlijk alter ego zijn haat tegen de bisschop richting geeft.

Tegelijk verdooft Emilie de bisschop, die in zijn delirium het huis in brand steekt en omkomt. Een 'mirakel', door Ismael voorspeld. Hier wordt de muziek onvoorspelbaarder, magischer, mede door een groter gebruik van *surround*-elektronica.

Op het einde lijkt alles weer goed: de familie is weer bijeen, er zijn nieuwe plannen voor het theater, de kinderen zijn gered. Al verschijnt plots het reusachtige beeld van de brandende bisschop. Zulke monsters hebben een leven na de dood, in de hoofden van de slachtoffers.

'Fanny and Alexander' in De Munt. Grote klasse! *Beeld Matthias Baus*

Zo'n ingewikkeld en contrasterend verhaal comprimeren en bijeenhouden is geen sinecure. Librettist Royce Vavrek heeft dat briljant gedaan: door te jongleren met leugen en waarheid, realiteit en fantasie, vrijheid en onderdrukking, de echte wereld en die van het theater en toch de dramatische spanning aan te houden.

Mikael Karlsson volgt deze draad virtuoos maar wat te consequent. Nooit hoor je in zijn muziek, zoals bij de grootste componisten, een onafhankelijke commentaar of tegenstem. Regisseur Ivo van Hove geeft op zijn onnavolgbare manier aan het geheel een onderkoelde maar heldere stijl: met uiterste beheersing in de personenregie en een strenge maar toch rijke structurering van de opeenvolging van beelden. Grote klasse!

ARTS

ENO banks on its popular ‘Pirates’

OPERA

The Pirates of Penzance
Coliseum, London

Tosca
Royal Opera House, London

Richard Fairman

After two years of waiting, the mist over English National Opera’s future is starting to clear. We already knew that the company has chosen Manchester as its regional centre. Arts Council England’s demand that ENO should explore non-traditional venues for opera will see it move from place to place in the city according to the kind of production it is offering. Many, such as the immersive staging of Philip Glass’s five-hour, minimalist epic *Einstein on the Beach*, will

Top: John Savournin, left, and James Creswell in ‘The Pirates of Penzance’. Above: Natalya Romaniw in ‘Tosca’

be experimental in one way or another. Where does this leave ENO in London? We are promised that the 2025/6 season will be announced next May and it looks as if opera will continue at the Coliseum indefinitely, at least on the scale that the company has managed this season, which is good news. The current artistic team is doing a good job of picking bankable shows. In theory, this revival of Mike Leigh’s 2015 staging of *The Pirates of Penzance* should be one of them, not least because it ranks as possibly ENO’s most popular ever production thanks to its success in cinema relays. Leigh’s name has pulling power, but the skill the director showed in film has not translated to the opera house. ENO has had a charmed history with Gilbert and Sullivan, but its luck ran out with this very flat, poorly designed, unimaginative production.

It is a shame to see Richard Suart’s old sparkle fading in the quick-fire patter of Major-General Stanley. Otherwise, there is good work from Henry Neill as Samuel and James Creswell as the Sergeant of Police, and the bubbling vitality of William Morgan’s Frederic is hugely welcome in the circumstances. The female roles are mostly under-cast, though Gaynor Keeble makes her mark as Ruth. Natalie Murray Beale conducts. ★★★★★
To February 21, eno.org

Meanwhile, at the Royal Opera House, Jonathan Kent’s 2006 production of Puccini’s *Tosca* is back, still looking impressive, even if the early morning mist no longer hangs over the Castel Sant’Angelo as romantically as it did. Even for the world of international opera this revival threw up a uniquely intriguing combination. Only four performers in *Tosca* really matter. Of those, half were Welsh, half Korean. The Welsh pair — Natalya Romaniw and Bryn Terfel — have form in this production. Romaniw (who is Welsh of Ukrainian descent) has advanced since her promising Royal Opera debut as *Tosca* in 2022. She makes a convincing, all-round *Tosca*, imperious rather than fiery, at once lyrical and dramatic, though the top of the voice is a touch thin and shrill. Terfel, the original Scarpia, remains a baleful presence, a true lecher, but pushed his voice mercilessly for volume and tired before the end. The Koreans are Seokjong Baek, who makes a fearless Cavaradossi, singing with strong projection (full-throttle cries of “Vittoria!”) and bright tone, and the new conductor, Eun Sun Kim. Coming from San Francisco, she gets unusual clarity from Puccini’s orchestra and keeps the drama on the boil in an auspicious Royal Opera debut. ★★★★★
To December 13, rbo.org.uk

OPERA

Fanny and Alexander
La Monnaie, Brussels
★★★★★

Shirley Apthorp

In the film *Tár*, the eponymous conductor’s downfall is symbolised by a click track. In a nameless Asian country, she has to wear headphones through which the beat is fed to her while she conducts video game music. At a press conference in the film’s opening sequence, *Tár* tells her interlocutor that she can control time. At the end, she is its slave. When conductor Ariane Matiaikh walks to the podium for Mikael Karlsson’s new opera *Fanny and Alexander*, which had its world premiere at La Monnaie, she is wearing the headphones of doom. It is no coincidence that this new opera sounds like a mash-up of video game music and something composed by ChatGPT. Karlsson is a composer of video game music, and the house had ominously heralded the piece as something that combined electronic elements with innovative technology. If that’s your jam, grab a ticket. Operas based on films are a tricky business. Films have music anyhow; why bother? Too often they end up looking like third-rate copies of the real thing. To the credit of director Ivo van Hove and designer Jan Versweyeld, their staging has its own pared-back aesthetic, combining a forest, walls of mirrors, and elements of a doll’s house to create an abstract psychological space. Christopher Ash’s dreamlike videos also stand alone. But they get no help from the piece itself. An opera usually elongates its subject matter. In the case of Ingmar Bergman’s epic (312 minutes in the full TV mini-series, 188 minutes in the cinema version), the entire team must reduce the material tremendously; many characters bite the dust, and only a few scenes survive. Even so, Royce Vavrek’s libretto is wordy and awkward. He makes some dubious decisions, such as drawing out and repeating Alexander’s swearing — whispered in the film, a shouted stream of expletives in the opera. Karlsson’s score is turgid,

muddy, sluggish and dull. His harmonic scope is trite and limited, and he borrows abundantly from the gestures of minimalism without any originality. His orchestration is so dense that the singers must be mic’d throughout, and even so, most of their text is inaudible. The dynamic level hovers on loud, occasionally rising to louder, to deadening effect. Anyone who has played with the compositional capacities of artificial intelligence knows that computer-generated music lacks every spark of originality; if Karlsson’s new score was not written by a robot, it certainly sounds as if it was. What a waste of resources. Imagine having singers like Susan Bullock, Anne Sofie von Otter, Sasha Cooke and Thomas Hampson, and then making them do this. Tenor Peter Tantsits has the worst of it as Oscar; clearly Karlsson and his robot have read somewhere that tenors can sing high notes, so they have scored way more of them than any actual human could comfortably produce. Tantsits does his best, but it hurts to watch. To be fair, von Otter, Hampson, Cooke, Bullock and their peers do sing superbly, under the circumstances, and act their hearts out. Boy soprano Jay Weiner delivers a phenomenal Alexander, utterly confident, note-perfect. Young Sarah Dewez is also very polished as Fanny, though she has little to sing. Bergman’s film only just scrapes past the Bechdel test, but Vavrek’s libretto omits the few scenes which centre the women; his vocalese for Helena at the beginning and end barely count. It is 2024, yet here is another opera where the women only exist to reflect on the men or discuss their families. Even when Helena hands the theatre direction over to Emilie at the end, it is because that is what Oscar wanted. Hiring a female conductor does not solve this problem. Matiaikh acquires her role with intelligence and aplomb, but with a score like this, she can never be much more than a mixture of metronome and glorified traffic cop. La Monnaie has ample resources and a capable leadership. How could they let this happen?

To December 19
lamonnaiedemunt.be/en

From left, Sarah Dewez, Jay Weiner, Thomas Hampson and Anne Sofie von Otter in ‘Fanny and Alexander’ — M&C Baus

Where every scene is a work of art

GAMING

30 Birds
PC and Nintendo Switch
★★★★★

Chris Allnutt

A bird devoured by a green cloud while skulking around a diorama of a confectioner’s shop; a silhouette of a coyote delivering a subconscious communiqué; a pastel-hued tram blazing through the night sky. These are the opening moments of *30 Birds* — a whirlwind of colour and whimsy distilled into an adventure narrative by Belgian developers Ram Ram Games and Business Goose. You play Zig, a private investigator contacted by an informant with rumours concerning a dangerous criminal you’ve been tracking. You hop on the tram to meet them in Lantern City at the time of The Awakening, a musical festival where the goddess and sorceress Simurgh is set to return from her sleep. She was the one who drew lanterns on to the sky above the city before disappearing into a 50-year dream. But something goes wrong with Simurgh’s return, and it’s up to you to find the titular 30 birds who can save her. Which means scouring Lantern City for an eccentric cast of toucans, pigeons, crows and all manner of other winged creatures who you’ll slowly collate in your contacts book. Lantern City itself is a mishmash of Persian street scene, Japanese kamishibai theatre, densely drawn diorama and Technicolor fever dream, rendered

in a lush 2D collage. Each area is a vast lantern, its occupants a charming crowd of humans, birds and oversized talking aubergines. Every scene is a work of art, brought to life by soft lighting and gentle animations — tufts of pipe smoke, rugs flapping in the breeze, the fleeting notes of the city’s many musicians. Much of the challenge of *30 Birds* is simply navigating the lanterns: approach the edge of one side and you’ll move on to its next face, creating a map where only a quarter is visible at any one time. Each contains a warren of hidden paths and nooks that make the world feel much larger than it actually is. The rather motley gameplay consists partly of puzzles and partly of dialogue-driven activities — giving advice to callers on a dating-themed radio show, for example. There’s also the occasional musical minigame, courtesy of a soundtrack

that can best be described as ethereal dub or cosmic ska — a collision of shimmering synths and big basslines undermined only by some slightly generic background sound effects. Generic should have no place in a game so oddball and off the wall — one where the magic carpet is the default mode of transport, where the gangsters are fashionistas, and where coins are flattened out with rolling pins and slotted into disc drives for data storage. *30 Birds* is a game carried by its world as much as by your role in it. Zig, though lively, curious and sympathetic, is never quite given enough personality to propel the plot in the way that the birds do. The various dialogue options are all cleverly composed and help create a sense of agency, but also dilute Zig’s identity. As a kind of interactive picture book, however — one brimming with imagination and constantly seeking to surprise — *30 Birds* is page-perfect.

In ‘30 Birds’ you play Zig, a private investigator

FT LIVE

ENHANCING MARKETING STRATEGIES THROUGH EVENTS

How will new trends and technologies re-shape events in 2025?

Thursday 12th December | 13:00 - 13:50 | Webinar

Join our free webinar to explore cutting-edge event trends and technologies shaping 2025. Discover how to navigate budget constraints, enhance audience engagement, and drive innovation using data-driven strategies to maximise ROI. Don't miss this opportunity to gain actionable insights from industry experts!

SPEAKERS INCLUDE:

Conrad Mills
Principal Analyst | B2B Marketing
Forrester

Natasha Wood
Head of Strategy
FT Live

Andrew Hill
Senior Business Writer
Financial Times

To find out more, visit:
eventmarketing.live.ft.com

El cine de Ingmar Bergman se transforma en ópera

operaactual.com/critica/el-cine-de-ingmar-bergman-se-transforma-en-opera

El estreno absoluto de 'Fanny & Alexander', de Mikael Karlsson © La Monnaie / De Munt / BAUS

El estreno absoluto de 'Fanny & Alexander', de Mikael Karlsson © La Monnaie / De Munt / BAUS

El estreno absoluto de 'Fanny & Alexander', de Mikael Karlsson © La Monnaie / De Munt / BAUS

El estreno absoluto de 'Fanny & Alexander', de Mikael Karlsson © La Monnaie / De Munt / BAUS

El estreno absoluto de 'Fanny & Alexander', de Mikael Karlsson © La Monnaie / De Munt / BAUS

Karlsson: FANNY & ALEXANDER

Susan Bullock, Peter Tantsits, Sasha Cooke, Sarah Dewez, Jay Weiner, Thomas Hampson, Anne Sofie von Otter. **Dirección musical:** Ariane Matiakh. **Dirección de escena:** Ivo van Hove. 1 de diciembre de 2024.

En su última temporada al frente de La Monnaie-De Munt no podía faltar uno de los ejes centrales de la gestión de **Peter de Caluwe**, la apuesta decidida por la nueva creación operística sustentada por una larga lista de encargos y estrenos. Ejemplo paradigmático es *Fanny and Alexander*, un proyecto que nació por iniciativa del hijo de Ingmar Bergman, interesado en adaptar la última película del cineasta sueco al escenario lírico. Para llevar a cabo la empresa, De Caluwe ha contado con el compositor sueco **Mikael Karlsson** y el libretista canadiense **Royce Vavrek**. Coincidencia o no, estos dos creadores residentes en Estados Unidos estrenaron el año pasado en Estocolmo otra ópera basada en un film, *Melancholia* de Lars von Trier.

Toda adaptación de una disciplina artística a otra supone un reto, más aún cuando la obra de partida dura más de cinco horas. Con la inevitable poda de personajes y situaciones, Vavrek ha mantenido en su libreto ágil y eficaz los grandes ejes de esta historia de aprendizaje y maduración, la de Alexander (su hermana Fanny ocupa una posición secundaria), a través del dolor por la pérdida del padre, la rebeldía y el descubrimiento de la fuerza de la imaginación. Una historia sobre la que plana la sombra del shakespeariano Hamlet y para la que, tanto Bergman como Vavrek, no dudan en recurrir a elementos mágicos.

Una feliz fiesta de Navidad en los Ekdahl, una familia dedicada al teatro, acaba en tragedia por la muerte inesperada de Oscar. Su viuda, Emilie, contrae nuevas nupcias con el obispo Edvard Bergerus, quien impondrá una dura disciplina a sus hijos, llegando al castigo corporal ante las fantasías de Alexander. Consciente del error que ha cometido, Emilie intenta sin éxito pedir el divorcio, pero un amigo de la familia, Isak Jacobi, consigue rescatar a los chicos de la implacable casa del obispo. Alexander descubre en el taller del anciano judío un mundo lleno de maravillas y a Ismaël, enigmática figura que desvelará sus anhelos más ocultos. Pese a estar embarazada, Emilie se escapa drogando a su marido, quien fallecerá en un incendio accidental. Una Navidad más, los Ekdahl se vuelven a reunir, ahora con más miembros en la familia.

¿Postminimalista? ¿Neotonal? Las etiquetas a veces son insuficientes para definir una partitura frondosa que, en todo caso, debe más a corrientes habituales en los Estados Unidos (John Adams viene a la mente, pero también otro Adams, John Luther) que no a los herederos de las convulsiones vanguardistas de la vieja Europa. Sea como sea, la música de Karlsson ofrece un marco envolvente a la trama gracias a la sabia fusión de una orquesta tradicional (**Michael P. Atkinson** ha colaborado en la instrumentación) con elementos electroacústicos, con resultados en ocasiones indistinguibles, aunque el sonido electrónico gana más peso en los pasajes de carácter sobrenatural. La obra comienza con la voz, sin palabras ni acompañamiento, de la matriarca Helena Ekdahl, un canto que invita a la fiesta que gana fuerza con un discurso de gran vigor rítmico y cálida sonoridad, buen reflejo de la felicidad reinante que no puede esconder, sin embargo, las grietas subyacentes. El compositor distribuye a lo largo de la partitura pasajes que permiten el lucimiento de la mayoría de los protagonistas, como la muerte de Oscar Ekdahl, antes que el paisaje sonoro se oscurezca perceptiblemente ante la llegada de su familia a la casa del obispo. El final del primer acto, con el brutal castigo a Alexander y su confinamiento en un granero, es un pasaje impactante.

En el segundo acto, en las escenas de Isak e Ismaël, el elemento mágico toma la delantera, aunque la inspiración de Karlsson se muestra limitada para ir más allá de un canto enfático en las visiones furiosas del segundo. Una vez consumada la liberación de Alexander y los suyos, Helena retoma su canto navideño, en una escena que es un reflejo del inicio de la ópera. Fluida, sin decaer un momento, con pasajes de gran belleza y emoción, la partitura de *Fanny and Alexander* supone un logro más que notable.

"Peter Tantsits fue un formidable Oscar, voz de centro sólido y agudo expansivo que dio la adecuada intensidad tanto a la escena de la muerte como a las posteriores apariciones fantasmales"

En el podio, ante la excelente Orquesta de La Monnaie, la labor de **Ariane Matiakh** no se limitó a la mera coordinación de los elementos acústicos y electrónicos, sino que supo crear el clima de cada escena, dosificar las tensiones y mantener el pulso de una obra de más de tres horas de duración, pausa incluida. No fue tanta responsabilidad de la directora de orquesta francesa el hecho que en puntuales momentos las voces, microfonadas con destacable naturalidad, quedaran algo tapadas. En todo caso, el

extenso reparto cumplió con creces, con un nombre destacado. Integrante, como **Sarah Dewez** como Fanny, del coro de niños y jóvenes de La Monnaie, **Jay Weiner**, de 15 años, supo llevar el peso de la función gracias a una voz luminosa, una musicalidad intachable y una ágil presencia escénica.

Susan Bullock fue una Helena de generosa efusividad como abuela y madre, mientras que **Peter Tantsits**, tenor habitual en muchos estrenos (desde *Les bienveillantes* de Hèctor Parra hasta la próxima *Benjamin a Portbou* de Ros-Marbà) fue un formidable Oscar, voz de centro sólido y agudo expansivo que dio la adecuada intensidad tanto a la escena de la muerte como a las posteriores apariciones fantasmales. Magnífica también la Emilie de **Sasha Cooke**, con un timbre carnoso de gran atractivo y una precisa capacidad para delinear el dolor, el remordimiento y, al final, la determinación del personaje.

Thomas Hampson evitó, por suerte, la caricatura como el obispo Vergerus; la voz firme, la dicción meticulosa y el gesto controlado subrayaron la contradicción inherente a un hombre de Dios de puritana intransigencia. La gobernanta Justina de **Anne Sofie von Otter** complementó de forma implacable la crueldad que preside la casa del obispo. **Loa Falkman** puso toda la carne en el asador en la alucinógena escena en la que Isak descubre un mundo nuevo a los niños, mientras que **Alexander Sprague** aportó un timbre fresco como su sobrino Aron. Para el personaje ambiguo de Ismaël era casi inevitable recurrir a un contratenor; **Ayreh Nussbaum Cohen** justificó con creces la decisión gracias a la visceralidad de su canto. Los hermanos Carl y Gustav Adolf Ekdahl estuvieron bien encarnados por la voz rotunda de **Justin Hopkins** y los acentos expansivos de **Gavan Ring**, cumpliendo con creces las intérpretes de sus sufridas esposas, Lydia (**Polly Leach**) y Alma (**Margaux de Valensart**). Completaban el reparto **Marion Bauwens** y **Blandine Coulon** como los amenazadores espíritus de las hijas muertas de Vergerus.

Ivo van Hove ha transformado en espectáculos teatrales diversas películas de Bergman, con lo cual su elección como director de escena era lógica; su montaje rehúye la lujosa recreación de la sociedad burguesa de principios del siglo XX para apostar por una austera contemporaneidad. La escenografía de **Jan Versweyveld** consiste en dos paredes laterales, recubiertas de espejos y con puertas y un panel posterior, todas superficies aptas para los videos de **Christopher Ash**, ya sean en directo (la cámara cenital para la muerte de Oscar) o proyecciones sugestivas (los fuegos celestes de Ismaël). Tanto el vestuario de **An D'Huys** como las luces del mismo Versweyveld marcan bien la diferencia entre la brillantez de los Ekdahl y la tenebrosidad de Vergerus. Con todos estos mimbres, Van Hove construyó un montaje impecable, con una detallada dirección de actores, que contribuyó al éxito de esta función de estreno de *Fanny and Alexander*. * **Xavier CESTER**, crítico de **ÓPERA ACTUAL**

Onkel Carls Hintern kommt auch drin vor

„Fanny und Alexander“ nach dem Film von Ingmar Bergman will nun eine Oper sein.

Von Jan Brachmann, Brüssel

Nun ist aus Ingmar Bergmans Film „Fanny und Alexander“ also eine Oper geworden. Ein Musical gab es schon, von Gisle Kverndokk und Øystein Wiik, uraufgeführt 2022 in Linz. Die neue Oper, wenn wir sie denn so nennen wollen, von Mikael Karlsson und Royce Vavrek, ist im Grunde auch ein Musical, nur dass man die Melodien nicht so leicht mitsingen kann und es in den überschaubaren Dur- und Mollakkorden ein paar Alibidissonanzen gibt, die gehobenen Kunstan-spruch vortäuschen.

Ansonsten tragen auch in Brüssel, am Théâtre de la Monnaie, alle Sänger wie im Musical Mikroports: der Mädchen-sopran von Fanny (Lucie Pennick) und der Knabensopran von Alexander (Jay Weiner), um verstärkt zu werden, damit ihre schönen Kinderstimmen im großen Haus auch übers Orchester dringen; der Countertenor von Ismaël (Aryeh Nussbaum Cohen), um elektronisch so richtig Freddy-Mercury-mäßig mit Hall aufgedonnert zu werden; der Mezzosopran von Justina (Anne Sofie von Otter, ach, schön, sie wiederzusehen), damit ihr Sprechgesang beim Servieren des kärglichen Essens im Hause des Bischofs auch noch in der letzten Reihe gehört wird.

Es fängt musikalisch erst mal ganz hübsch an: mit unbegleiteten Solovokalen von Großmutter Helena (die Susan Bullock mit Weisheit, Würde und Wärme singt). Dann antwortet das Orches-

ter (bei der Instrumentierung hat Michael P. Atkinson dem Komponisten geholfen) mit vogelhaft gurgelnden Holzbläsern, in strömende Streicher eingebetteten Hornchorälen und Glocken. Bis hier klingt „Fanny und Alexander“ noch ein bisschen wie „Fennimore and Gerda“ von Frederick Delius (nach Jens Peter Jacobsen), also 120 Jahre alt, aber nicht schlecht. Doch dann kommen die rezitativischen Passagen mit synkopierter Eisenbahnmotorik der Streicher über tonalen Liegakkorden, also der eingeschweißte Feinfrostbarock von Philip Glass ohne Störmotrik, Blockbuster-Standardsoundtrack zur Erzählflussbeschleunigung.

Für den wehmütigen Dialog der alten Helena mit ihrer Lebensliebe Isak Jacobi gibt es die obligate Nostalgie-Sologeige überm Tremolo der Xylorimba; bei Fannys und Alexanders Spiel mit der Laterna magica hören wir elektronische Sphärenklänge, die in Märchen- oder Fantasyfilmen zur Traumkonfektion gehören.

Bergman, der selbst auch Oper inszenierte, hatte zur Musik, was nicht zuletzt seiner Ehe mit der estnischen Pianistin und Schriftstellerin Käbi Laretei geschuldet war, eine so achtungsvolle Beziehung, dass er sie in seinen Filmen niemals als Gleitmittel für Bilder und Dialoge, sondern immer als eigenen Bedeutungsträger einsetzte: Die es-Moll-Fuge aus dem ersten Teil von Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ steht mit ihrem Anklang an Lu-

thers Choral „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ in „Wilde Erdbeeren“ für das Gewahrwerden der Vereinsamung der Hauptfigur Isak Bork; Chopins a-Moll-Prélude op. 28 Nr. 2 markiert in „Herbstsonate“ die Trennlinie zwischen Schmerz und Sentimentalität, zwischen Kunst und Privatgefühlen des Interpreten. In „Fanny und Alexander“ ist es Schumanns Klavierquintett op. 44, das traumspielhaft eine bürgerliche Intimität als Schutz- und Gefährdungsraum evoziert. In Karlssons „Fanny und Alexander“ ist Musik Dauerberieselung und Spannungersatz. Bedeutungsträger eigenen Ranges ist sie nicht. Sie fügt dem Text nichts hinzu, was dringlich wäre.

Das englischsprachige Libretto von Royce Vavrek folgt den Stationen von Bergmans Drehbuch. Alles, woran man sich nach dem Film erinnert, kommt auch hier vor, natürlich ist Onkel Carl dabei, der mit dem Hintern eine Kerze ausbläst.

An der Brüsseler Uraufführung ist die Regie von Ivo van Hove sehr zu bewundern, weil er sich von Bergmans Bildern weitgehend zu lösen und originäres Theater zu machen versteht. Ganz stark sind die Szenen im kargen Schwarzgrau (die eindrucksvolle Ausstattung stammt von Jan Versweyveld) des Bischofshauses. Die Erzählung Justinas vom Tod der zwei Bischofstöchter

Paulina und Esmeralda samt der ersten Frau des Bischofs wird mit einem Schattentheater im Hintergrund sichtbar gemacht, das in seiner Schlichtheit zu großer Wirkung gelangt. Die Erzählung Ismaëls, in der sich die Wünsche Alexanders spiegeln, gehört zu den wenigen auch musikalisch packenden Momenten, bildlich geradezu ekstatisch umhüllt von bewegten Farbfotos kosmischer Sternennebel (Christopher Ash verantwortet die Videos). Die Kostüme von An D’Huys holen die Geschichte ins Hier und Heute, Ivo van Hove erzählt dabei etwas über Phantasie, Zauberei, Angst, Verinnerlichung und feiert

dabei – wie Alexanders Vater, Oscar Ekdahl – die Kraft des Theaters.

Ariane Matiakh führt das große Sängerensemble, in dem alle ihr Bestes geben, und das Orchestre Symphonique de la Monnaie mit sicherer Hand, gutem Balancegefühl und flexibler Dynamik durch das knapp dreistündige Spektakel. Thomas Hampson (auch schön, ihn wiederzusehen) singt den Bischof mit so vollendeter, schmeichlerisch werbender Eleganz, dass man sehr gut versteht, warum Emilie (die lyrisch aufblühende Sasha Cooke) zunächst auf diesen gnadenlosen Apostel hereinfliegen und ihn heiraten musste.

Emilie (Sasha Cooke), Ismael (Aryeh Nussbaum Cohen) und Alexander (Jay Weiner, sitzend) träumen vom Feuertod des Bischofs.

Foto Matthias Baus

BALSOTĀJU CEĻI

Teksts Dita Rietuma, kinokritiķe

Sestdien, 7. decembrī, Lucernā Šveicē norisināsies ikgadējā Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija, kurā 37. reizi tiks pasludinātas Eiropas labākās filmas. Protams, protams, ASV Kinoakadēmijas *Oskars* ar savu publicitāti, spožmi un Holivudas vilkmi ierasti daudz vairāk satrauc ļaužu prātus nekā Eiropas «Oskars» – Eiropas Kinoakadēmijas balva. Tam skaidrojumu var rast gan Amerikas kino neizbēgamajā dominantē, gan arī tradīcijas pamatīgumā – ASV Kinoakadēmija savas balvas nākamā gada martā piešķirs 97. reizi, tāpat tā ir nieka 60 gadus senāka tradīcija. Tomēr šī nu ir tā reize, kad ir īpaši būtiski izjust savu piederību Eiropas kino un lepoties ar faktu, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē mūsu filma pretendē uz galvenajām Eiropas balvām divās kategorijās.

Ginta Zilbaloža *Straume* ir viena no piecām pretendētēm uz labākās Eiropas pilnmetrāžas animācijas filmas godu un viena no piecpadsmit pretendētēm uz Eiropas labākās filmas statusu, kas uzskatāma par galveno Eiropas gada kino balvu. Par *Straumes* novatorismu animācijas tehnikā un stāstniecībā jau daudz rakstīts, filma jau tagad ir kļuvusi par gada otro populārāko filmu Latvijas kinoteātros, sapulcinot vairāk nekā 134 000 skatītāju. (Par dažiem tūkstošiem vairāk skatītāju Latvijā ir Holivudas animācijas filmai *Nejaukais es 4*, kuras budžets ir 100 miljonu ASV dolāru.) Francijas kinoteātros *Straumi* ir noskatījušies vairāk nekā 400 000 skatītāju, kas ir unikāls fakts Latvijā dzimušam projektam, kurā ir iesaistīti arī Francijas un Beļģijas radošie un finansā-

lie spēki.

Resurss *boxofficemojo.com* ziņo, ka *Straumes* kases ieņēmumi pasaulē jau ir 3,2 miljoni ASV dolāru (šeit gan nav ietverti tās ieņēmumi Latvijā), bet ne jau filmas kase ir tā, par ko kādam piešķir balvas. *Straumes* līdzšinējais ceļš ir absolūts fenomens mazas valsts kino pieredzē. Vai *Straumei* tiks Eiropas Kinoakadēmijas balvas? Pēdējas dienas šādu jautājumu man ir uzdevuši bieži. Balvu likteni izšķir aptuveni piectūkstoš Eiropas Kinoakadēmijas biedru balsojums. Nav gan prognozējams, vai cienījamie biedri būs atraduši laiku, lai noskatītos filmu, vai varbūt viņiem ir kādas citas prioritātes, kas balstītas savējo vai sava reģiona piederīgo atbalstam... Ar balsojumu un balsotājiem nekad neko nevar zināt... Labākās animācijas filmas kategorijā *Straumei* ir spēcīgi konkurenti, tās ir daudz konvencionālākas, taču labas animācijas filmas: Čehijas, Francijas un Slovērijas *Dzīvot lielam/Living Large*, Šveices, Francijas, Beļģijas *Mežoni/Savages*, Spānijas, Vācijas un Indijas *Sultāna sapnis/Sultana's Dream* un Spānijas, Francijas, Nīderlandes, Portugāles un Peru *Viņi nogalināja pianistu/They Shot the Piano Player*.

Šis ir arī pirmais gads Eiropas Kinoakadēmijas balvas vēsturē, kad animācijas filmas var pretendēt uz Eiropas labākās filmas balvu – kopā vēl ar piecām spēlfilmām un piecām dokumentālām filmām. Fakts, ka *Straumes* konkurenti šajā kategorijā ir, piemēram, spāņu ģenija Pedro Almodovara filma *Blakusistaba* un franču režisores Koralī Faržā radikālā *Substance* (abas filmas ir skatāmas Rīgas kinoteātros), ir īpašs, pat ekstravagants. Turēsim īkšķi par *Straumi* un nesadugsim, ja balsotāju ceļi nebūs izprotami. ■

Kultūras Diena un Izklaide, laikraksta Diena pielikums. KDi@dienasmediji.lv

Redaktori:
Jegors Jerohomovičs
Undīne Adamaite
Vāka foto – Sipa/Scanpix

1. AIZRAUTĪBA, KAISLE UN STILA IZJŪTA

VIESIS. Dīvos dažādos koncertos Latvijā būs dzirdams talantīgais franču baroka vijolnieks Teotims Langluā de Svarts. Piektdien, 6. decembrī, viņš uzstāsies solo muzejā *Rīgas birža*, kur spēlēs Georga Filipa Tēlemaņa, Henrija Pērsela, Heinriha Ignaca Franča Bībera un Johana Sebastīāna Baha darbus. Sestdien, 7. decembrī, Čēsis vijolnieks būs dzirdams kopā ar paša izveidoto baroka ansambli *Le Consort*. Programma

būs veltīta Antonio Vivaldi – skanēs cikls *Gadalaiki* un citi opusi. Katru kompozīciju, ko atskaņo 29 gadus vecais Teotims Langluā de Svarts, viņš spēj atklāt no jauna. Mūzikim ir raksturīga

aizrautība, kaisle, enerģija, brīvība, gaumes un stila izjūta. Viņš regulāri sadarbojas ar leģendāro senās mūzikas ansambli *Les Arts Florissants* un tā vadītāju – diriģentu un klavesinistu Viljāmu Kristi.

TEOTIMS LANGLUĀ DE SVARTS

Muzejā *Rīgas birža* 6.XII plkst. 18, koncertzālē Čēsis 7.XII plkst. 18
Bilētes *Bīlešu paradīzes* tikai EUR 15–30

2. PASAULES LĪMENĪ

ŠOVS. Piektdien, 6. decembrī, *Arēnā Rīga* notiks hiphopa granda Gustavo šova *Tagad tikai sākās*, kas tiek pieteikts kā līdz šim visdinamiskākā un dramaturģiski pavērsieniem visbagātākā mākslinieka koncertprogramma. Scenogrāfiju un video rada režisors Papa Chi. «Ir skaids, ka mēs virzāties uz pasaules līmeņa repa šovu, kurā ir pārdomāta ikviena nianse skatījumā, viesmākslinieku daudzvei-

dībā un horeogrāfijā,» sola Gustavo.
GUSTAVO
***Arēnā Rīga* 6.XII plkst. 19**
Bilētes *Beidzot.lv* EUR 40–50

3. JĀDZIRD!

KLASIKA. Sestdien, 7. decembrī, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertā Jūrmalā skanēs Artura Maskata Otrais čellkoncerts (solists Kristaps Bergs) un Fēliksa Mendelszona-Bartoldi darbi. Pie diriģenta pulks – Jānis Stafeckis.
KONCERTS
Dzintaru koncertzālē 7.XII plkst. 18
Bilētes *Bīlešu paradīzes* tikai EUR 20–45

5. DECEMBRIS, 2024

SVĒTDIEN, 1. decembrī, Briseles Karaliskajā operā *La Monnaie/De Munt* notika zviedru komponista Mikaela Kārļsona un kanādiešu libretista Roisa Vavreka operas *Fanija un Aleksandrs* pasaules pirmizrāde. Darba pamatā ir režisora Ingmara Bergmana daļēji autobiogrāfiskā ģimenes drāma *Tagad tikai sākās* – orķestra skanējumu papildina elektroniskā mūzika un telpiski skaņu efekti. Ariana Matiaha tic katrai partitūras notij un aizrautīgi ievēd klausītājus gan Bergmana, gan operas autoru radītajā trauksmes un drāmas pilnajā stāstā, kurš sākas Ziemassvētkos un turpinās vairāku gadu garumā. Opera ir vērienīga – tā ilgst trīs stundas un desmit minūtes, ieskaitot starpbrīdi. Tā tiek izpildīta angļu valodā. Rakstot libretu, Roiss Vavreks strādāja ar Bergmana oriģinālscenāriju, papildmateriāliem un piezīmēm, piekļuvi tām viņam nodrošināja režisora pēcteči. Viņa teksts ir aktīvs, dinamisks,

mēģinājuma/*Persona*).

Operas *Fanija un Aleksandrs* muzikālā vadība uzticēta franču diriģentei Arianai Matiahai, kura interpretē Mikaela Kārļsona daudzslāņaino, tēlaino un melodisko partitūru ar iedvesmu, degsmi un precizitāti. Diriģentei ir jābūt maksimāli uzmanīgai, viņa nedrīkst zaudēt koncentrāciju – orķestra skanējumu papildina elektroniskā mūzika un telpiski skaņu efekti. Ariana Matiaha tic katrai partitūras notij un aizrautīgi ievēd klausītājus gan Bergmana, gan operas autoru radītajā trauksmes un drāmas pilnajā stāstā, kurš sākas Ziemassvētkos un turpinās vairāku gadu garumā. Opera ir vērienīga – tā ilgst trīs stundas un desmit minūtes, ieskaitot starpbrīdi. Tā tiek izpildīta angļu valodā. Rakstot libretu, Roiss Vavreks strādāja ar Bergmana oriģinālscenāriju, papildmateriāliem un piezīmēm, piekļuvi tām viņam nodrošināja režisora pēcteči. Viņa teksts ir aktīvs, dinamisks,

poētisks, brīžiem neganti ironisks.

Izrādes *Fanija un Aleksandrs* ansambli ir četrpadsmit solistu. Uzmanību iestudējumam piesaista izpildītāju vārdi. Autoritāro, brutālo bīskapu Ēdvardu Vergērsu atveido leģendārais baritons Tomass Hempsons, bīskapa mājas kalponi Justīnu – slavenais mecosoprāns Anne Sofija fon Otere. Titulvaroņu vecākus – aktierus Oskaru un Emīliju Ekdālus – spēlē tenors Pīters Tancois un mecosoprāns Saša Kuka. Ģimenes galvu Helēnu Ekdālu dzied soprāns Sūzena Buloka. Gara Ismaēla tēla eksaidīgi iejūtas kontrtenors Arje Nusbaums-Koens. Par izrādes zvaigzni kļūst Aleksandra lomas tēlotājs – piecpadsmit gadu vecais Džejs Veiners, kurš ir teātra *La Monnaie* bērnu un jauniešu kora mākslinieks. Viņš ne tikai lieliski dzied, bet arī spēlē dramatiski sarežģītu lomu, kurā saslēdzas gan ar Bergmanu, gan ar Šekspīru un brīžiem atgādina jauno, apņēmības pilno

Hamletu. Operas pirmajā cēlienā *Hamleta* mēģinājuma laikā pēkšņi nomirst Fanijas un Aleksandra tēvs Oskars. Pēc tam kad viņu māte apprecas ar bīskapu Ēdvardu, bērnu dzīve pārvēršas murgā un viņus spēj glābt tikai iztēle, maģija un gari, kuri apcieto Aleksandru. Izrādē gan ar emocionāli pieklusinātiem, gan spilgtiem un gaumīgiem izteiksmes līdzekļiem tiek uzburtu ilūziju un realitātes, maiguma un vardarbības, brīvības un reliģijas uzlikto ierobežojumu gaisotne. Brīnumi un nežēlība vienmēr ir blakus un eksistē paralēli – katram ir jāprot balansēt uz šīs eksistences virves. Operu *Fanija un Aleksandrs* Briselē varēs dzirdēt 5., 8., 10., 13., 15., 17. un 19. decembrī.

Informācija: lamonnaiedemunt.be

■ **Attēlā - skats no operas *Fanija un Aleksandrs* jauniestudējuma. Foto - Matiass Bauss**

4. VISS IR IESPĒJAMS

PIRMIZRĀDE. Režisore Indra Roga Nacionālajā teātrī ir iestudējusi Frānsisa Skota Fiodžeralda *Lielisko Getsbiju* ar Jēkabu Reini titullomā. Skan džezs, pludo šampanietis, un uzvēdi zīds. Tā ir dzīve kā krāšņs inscenējums, ko Getsbijs veido pats sev ar atļautiem un neatļautiem paņēmieniem, jo starpkaru ASV valda pārliecība, ka viss ir iespējams. Tā ir dzīve, kurā Getsbijs ir noteicējs gan par to, kādi cilvēki pulcējas viņa namā,

gan to, kurai sievietei būs viņu mīlēt. Nacionālais teātris uzmirzēs ballītes noskaņā ar džezu mūziku (izrādē spēlēs grupa *Big AI & The Jokers*), dejām un grezni tērptiem balles viesiem.

LIELSKAIS GETSBIJS

Nacionālajā teātrī 5., 6., 14., 19., 27.XII plkst. 19, 28.XII plkst. 18, 9.I plkst. 19, 25.I plkst. 18
Bilētes *Bīlešu paradīzes* tikai EUR 12–45

5. DECEMBRIS, 2024

5. DZIĻUMS UN DZIRKSTS

KLASIKA. Svētdien, 8. decembrī, Liepājā uzstāsies izoli vācu kamermūziķi – vijolnieks Florians Donders (viņš ir spēlējis kopā ar orķestri *Sinfonietta Rīga* Latvijā un ārzemēs), čelliste Tanja Teolafa un pianiste Kiveli Derkena. Mākslinieki ir sagatavojuši spirdzinoši elegantu programmu, kurā skanēs Morisa Ravela Klaviertrio, Fēliksa Mendelszona Otrais klaviertrio un Pētera Vaska *Lidzenuma ainavas*.

JURIS ROZĪTIS
DISPLACED PERSON.
KĀDA LATVIEŠA
STĀJA SVĒŠUMĀ
Dienas grāmata. 2024

Doctor Cancer

Jūlijs skatījās pa logu. Ārā, ielas malā, stāvēja viņa pelēkā *Volkswagen* vaboliņa. Tai blakus gara mašīnu rinda gaidīja pie sarkanās gaismas. Bija gandrīz pieci – pēc dažām minūtēm būs jāiet pārvietot mašīnu, un tad satiksme varēs brīvi plūst divās joslās. Patlaban Jūlija mašīna aizturēja veselu rindu braucēju, kuri steidzās mājup pēc darba. Pēc likuma tā varēja vēl minūtes desmit tur stāvēt. Māja bija uzbūvēta uz neliela pakalna tieši blakus ceļam. No augšas varēja vērot, kā cilvēki sēž savos braucamajos, gaidīdami, kad varēs braukt.

Jūlija delnā ērti gulēja apaļa konjaka glāze, šķidrumu viņš maigi šļakstināja apkārt tās malām. Istabā bija iestāties klusums. Tēvs nupat bija pārsteigti uzprasis balsi, kurā varbūt pat slēpās drusku pārmetuma: «Tu esi viens? Dženija neatbrauca līdzī?» Jautājums neprasijs pēc atbildes, un nu istabā bija kluss.

Divi vīri sēdēja mazā, sarkanā mašīnītē, kas gaidīja gaismu mainu. Svārkus uzmetuši uz aizmugures sēdekļa, abi atradās priekšējā, mugurā balts kreklis ar šlīpi. Vienam bija pelēkas bikses, otram laikam tumši zilas. Tas, kurš sēdēja pie stūres, kaut ko ļoti dzīvi stāstīja, ar rokām žestikulēdams, plaukstas pret stūri daudzīdams. Abi smējās. Šoferis pastiepās draugam pāri un ar pirkstu norādīja uz Jūlija folksvāģi, kaut ko teikdams. Otrs pagriezās, cik drošības josta ļāva, paskatījās uz Jūlija braucamo un pasmejās runātājam līdzī.

Jūlija mašīna bija apputējusi pelēka no garā brauciena (un neskaitāmiem agrākiem braucieniem). Viens sāns pamatīgi iedauzīts (no tās reizes, kad viņi ar Dainu bija strīdējušies un viņš, to nepamanot, bija izbraucis pie sarkanās gaismas) – uz jūmta bagāžas redeles – uz tām stāvēja brezentā ietīti saiņi, krustām šķērsām pārsieti ar oranžu neilona virvi.

«Vai esat sastrīdējušies?» vaicāja Jūlija tēvs, ar vienu sānu atspiedies pret kamina dzeģu, elkoni uzlicis uz tās un ar to pašu roku rotaļādamies ar savu konjaka glāzi. Ar muguru pret tēvu, galvu pagriežusi pret Jūliju, pie rakstāmgalda, uz kura divās kaudzēs stāvēja sakrautas izlabotas un vēl labojamas burtnīcas, sēdēja māte.

Jūlijs, pēcpusi atspiedis pret palodzi, izstieptās kājas vienu pāri otrai pārlīcis, sāniski pār plecu vēroja satiksmi. Mašīnas apstājās, pagaidīja, pēc brīža plūda atkal tālāk, lai aizbraukšu vietu varētu ieņemt citas. Arī tās pastāvēja, pagaidīja un aizbrauca. Aina vienmēr tā pati, bet mašīnas mainījās kā diapozitīvi uz ekrāna.

Jūlijs palūkojās uz tēvu, ārstu Dakteri Vēzi, ko apceldams mēdza saukt par *Doctor Cancer*. Zilgani pelēcīgi, ļoti glīti viegli strīpains uzvalks ar vesti. Gaumīgs gaišpelēks kreklis, dārģa, tumšsarkana šlīpe. Sidrabainie mati atsūkāti atpakaļ. Brilles ar plāniem zelta rāmjiem. Krekla piedurkņu gali korekti raudzījās no uzvalka ar tumši sarkanām, modernām, palielām aproču pogām, laikam no vietējā Austrālijas dārgakmens.

«Mēs... nu... mēs ar Dženiju vairs nedzīvosim kopā. Nolēmām šķīrties.»

Ārā valdīja puskrešļa. Vairākas mašīnas bija iedegušas ugunis, pilsētas apgaismojums vēl nebija ieslēgts. Gaisa dūmakains – tālāk pa ielu kādas mājas dārzā dedzināja lapas. Dūmi apslēpa izplūdes gāzes un radija īsti rudenīgu gaisotni.

«Tā?» nomurmināja Dakteris Vēzis un ierāva malku konjaka. Māte piecēlās no rakstāmgalda, piegāja pie Jūlija un viņu apkampa. Viņš nolika glāzi uz palodzes, sirsnīgi apķēra mammu ap vidukli, pasmaidīja un izgrūda noraidošu, bet mierinošu kunkstienu: «Eh!»

Tēvs iztukšoja konjaka glāzi un nolika to uz kamina dzegas. «Katrā ziņā – dikti jauki tevi atkal redzēt, veco zēn! Tāds pārsteigums.» Viņš piegāja pie dēla un uzsita tam uz pleca. ■

6. MOCARTA VISUMS

KLASIKA. Piektdien, 6. decembrī, kamerorķestris *Sinfonietta Rīga* uzstāsies kopā ar Dienvidāfrikā dzimušo pianistu Kristianu Bezeidenhau (attēlā), viņš būs arī atskaņojuma vadītājs. Mākslinieks ir spožs Volfganga Amadeja Mocarta mūzikas pazinējs, un šajā programmā skanēs Mocarta 20. klavierkoncerts un 38. jeb *Prāgas simfonija*. Varēs dzirdēt arī Jozefa Martina Krausa uvertīru traģēdijai *Olimpija*.

SINFONIETTA RĪGA

Latvijas Universitātes Lielajā aulā 6.XII plkst. 19
Bilētes *Bīlešu paradīzes* tikai EUR 15–30

KONCERTS

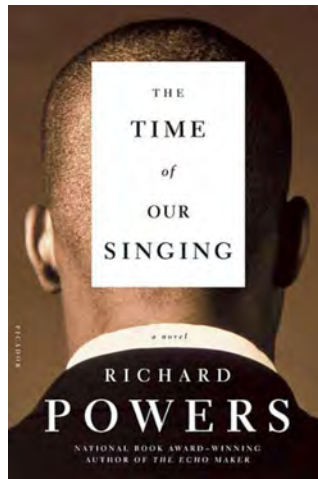
Liepājas koncertzālē *Lielais dzintars* 8.XII plkst. 15
Bilētes *Bīlešu paradīzes* tikai EUR 10–20

The Time of our Singing ontroerend

O operamagazine.nl/recensies/72600/the-time-of-our-singing-ontroerend

4 december 2024

Een paar jaar geleden stuitte ik op de roman 'The Time of Our Singing' van Richard Powers. Toen ik klaar was met lezen, was ik zo ondergedompeld in het verhaal en zo betrokken bij de personages, dat ik meteen terugging naar pagina één en het hele boek opnieuw las. In de paar jaar daarna ben ik er nog twee keer naar teruggekeerd en ik genoot van elke herlezing evenveel als van de eerste.

Ik was niet op de hoogte van de première van de opera-versie in 2021, dus ik was verrast en erg blij toen ik in oktober de kans kreeg om de reprise in de Munt mee te maken.

Levy Sekgapane
(Jonah), Simon Bailey
(David Strom) en Claron
McFadden (Delia Daley)
in *The time of our singing*
in De Munt. Foto: ©
Simon van Rompay

In de roman zijn de grillen van de Tijd zelf en de mogelijkheden van niet-lineaire tijd bijna net zo belangrijk als de focus op muziek (met name Zang), en de problemen van rassenstrijd in de Amerikaanse geschiedenis (met name in de 20e eeuw), maar symbolisch reikt het terug naar het tijdperk van de slavernij en naar het heden.

Het gebruik van flash-backs en flash-forwards in het boek helpt dit onderzoek naar Tijd mogelijk te maken, maar de combinaties van zoveel thema's, en de moeilijkheid om de centrale cast heen en weer te laten stuiten in de tijd, was misschien veel te veel voor

één avond live theater. De librettist (Peter van Kraaij) en componist (Kris Defoort) kozen wisselijk voor een presentatie van het verhaal in chronologische volgorde en verdeelden de gesproken/gezongen vertelling over verschillende personages, zelfs in scènes waarin hun personages misschien niet aanwezig waren in het verhaal – een knipoog naar de kruisende tijdlijnen van de roman.

Het gestroomlijnde verhaal begint bij het historische concert dat de Afro-Amerikaanse alt Marian Anderson in 1939 gaf in het Lincoln Memorial in Washington DC. Ondanks haar roem en erkenning was haar de toestemming geweigerd om op te treden in de Constitution Hall in die nog steeds gesegregeerde stad, vanwege haar ras. Meer dan 75.000 mensen woonden haar openluchtvoorstelling bij, uit protest tegen die segregationistische beslissing, waaronder een jonge zwarte sopraan in spe, Delia Daley (wiens schoolopleiding en carrièremogelijkheden ook door racisme de kop waren ingedrukt), en David Strom, een Joodse wetenschapper die gevlucht was voor vervolging in zijn geboorteland Duitsland. Hun toevallige ontmoeting in het publiek van dat betekenisvolle concertoptreden onthult hoeveel ze gemeen hebben, ondanks hun totaal verschillende achtergronden. De onmiskenbare liefde die ontstaat leidt tot een gemengd huwelijk dat in die tijd verre van geaccepteerd is. Ze besluiten hun drie kinderen thuisonderwijs te geven, in een onderwijs dat “geen oog heeft voor ras”.

Simon Bailey als David Strom in *The time of our singing*. Foto: © Simon van Rompay

De kinderen groeien op met de liefde voor muziek van hun ouders en het grote talent van hun moeder. De twee oudste kinderen, Jonah en Joey, worden uiteindelijk ingeschreven op een muziekacademie, waar ze voor het eerst getuige zijn van discriminatie vanwege hun huidskleur. Gezien de aard van hun opvoeding zien ze zichzelf niet als zwart of blank, maar ze merken dat ze als geen van beide worden geaccepteerd. Hun jongere zus Ruth daarentegen verafschuwt haar gemengde ras en neigt naar een militante zwarte filosofie als ze zich aansluit bij de Black Panthers en uiteindelijk trouwt met een jongeman uit die beweging.

Tijdlijn

Door middel van projecties en vertellingen in de regie van Ted Huffman, zijn we getuige van verschillende belangrijke gebeurtenissen in de tijdlijn: WO II en de ondergang van Davids Joodse familieleden; de mars op Washington in 1963; de rellen in Watts in 1965, de moord op Martin Luther King; en uiteindelijk de rellen in Los Angeles rond de moord op Rodney King in 1992.

Delia verbrandt in een schijnbaar toevallige brand in hun huis. Elk lid van de familie rouwt diep: Ruthie (Abigail Abraham) is ervan overtuigd dat het geen ongeluk was, maar een haatmisdaad tegen de familie van gemengd ras. Davids weigering om het als iets anders dan een ongeluk te beschouwen, zorgt ervoor dat Ruthie hem ervan beschuldigt dat hij de schuld probeert te ontlopen voor het feit dat hij Delia ooit in gevaar heeft gebracht door met haar te trouwen. Jonah (Levy Sekgapane) gebruikt zijn succes in zangwedstrijden om aan het racisme en verdriet thuis te ontsnappen door in zijn eentje een carrière in Europa te zoeken. Joey (Peter Brathwaite) kiest ervoor om Jonah niet naar Europa te volgen, maar nadat hij zijn eigen carrière en studie al heeft opgegeven om Jonah jarenlang als zijn begeleider te ondersteunen, eindigt hij als cocktailpianist, uiteindelijk als enig kind in de buurt om voor hun vader te zorgen, die aan kanker overlijdt.

Levy Sekgapane
(Jonah), Marc S. Doss
(William Daley) Peter
Brathwaite (Joey) en
Claron McFadden (Delia
Daley) in *The time of our
singing*. Foto: © Simon
van Rompay

De fysieke en filosofische verschillen tussen de broers en zus worden uiteindelijk opgelost, maar in een poging om boete te doen voor zijn eerdere pogingen om te ontsnappen aan het racisme dat zijn zus heeft gekozen om te bestrijden, belandt Jonah midden in de Rodney King rellen, ernstig gewond. Hij weet in zijn hotel te komen en bereikt Joey via de telefoon, maar sterft voor het flinkerende licht van de televisie die verslag doet van de rellen.

MIX

Een belangrijk thema uit de roman (de vermenging van rassen, filosofieën, muzikale genres en politieke allianties) werd onmiddellijk opgenomen in de dramatische ouverture van de opera, met zowel Bach als een klagende tenorsaxofoon. Deze mix ging door gedurende het stuk, met regelmatige uitstapjes naar geluiden van muzikale komedie, jazz, blues, gospel, hiphop, Hebreeuwse tonaliteiten en citaten uit opera-aria's, Purcell en Dowland, alles geleid door Kwamé Ryan.

Het eenvoudige decor (ontworpen door Johannes Schütz), een reeks schijnbaar eindeloze tafeltjes, deed het prachtig toen het werd herschikt als verschillende decorstukken, en toen het werd uitgestrooid als resultaten van straatrellen.

De rollen van David (Simon Bailey), Delia (Claron McFadden) en haar vader William (Mark S.Doss) hadden niet perfecter neergezet kunnen worden. Elk van deze zangers was totaal sympathiek in hun personages en leverde perfecte dictie, expressie en vocale beheersing.

Levy Sekgapane
(Jonah), Abigail Abraham
(Ruthie) en Claron
McFadden (Delia Daley)
in *The time of our singing*
in De Munt. Foto: ©
Simon van Rompay

De rol van Jonah is bijna onmogelijk te spelen. In de roman heeft hij een onaards bereik, eindeloze adembeheersing en het vermogen om alles van oude muziek tot Wagner beter te zingen dan wie dan ook in het vak. In de opera moet hij zowel de jonge, onstuimige, commanderende broer als de wereldberoemde tenor kunnen uitbeelden. Levy Sekgapane heeft misschien niet al die eigenschappen, maar hij zong prachtig en zette de onbezorgdheid/spijt van het personage heel goed neer. Peter Brathwaite was ook uitstekend als Joey, de broer die opgesloten zit in de schaduw van zijn oudere broer.

Levy Sekgapane (Jonah)
en Peter Brathwaite
(Joey) in *The time of our
singing*. Foto: © Simon
van Rompay

De Munt presenteerde een gemengd productieteam dat het thema prachtig uitdroeg en het zou veel andere gezelschappen goed doen om deze ontroerende productie te presenteren.

Martin Wright kon door omstandigheden deze recensie van The time of our singing in De Munt niet eerder schrijven en daarom komt zijn artikel verlaat op de website. We wilden u de inzichten van Martin Wright over dit bijzonder werk echter niet onthouden. Onze excuses voor de vertraging.

Fanny et Alexandre à Bruxelles, Bergman déchante

classica.fr/fanny-et-alexandre-a-bruxelles-bergman-dechante

Pierre Flinois

6 décembre 2024

À Bruxelles, le compositeur suédois Mikael Karlsson propose une partition lyrique sans relief de *Fanny et Alexandre* de Bergman.

Crédit photo : MatthiasBaus

Pour accompagner musicalement *Fanny et Alexandre*, son conte de Noël initiatique, tendre autant que cruel, Ingmar Bergman avait choisi, en 1981, Britten et Schumann. En le faisant passer, condensé par Royce Vavrek, de l'écran à l'opéra, le compositeur suédois Mikael Karlsson en a réduit l'aura à une partition lyrique sans relief. Ni magie sonore, ni modernité pour justifier cette transposition néo-tonale en diable, où l'ajout de l'électronique, censé décupler le côté immersif et spatial, n'est qu'un contrepoint tout aussi tonal à l'orchestration de Mikael P. Atkinson, dans la tradition de fabrication à étages du *musical* américain. Résultat trop uniforme, y compris dans le chant, pour ne pas plomber le spectacle. Le contraste entre l'univers de la famille des comédiens, chaleureux, festif et humaniste, et celui de l'Evêque devenu le beau-père des orphelins fonctionne à peine, et la plongée dans celui d'Isak et d'Ismaël, qui fait passer Alexandre à l'âge adulte, ne porte pas l'imagination au fantastique du film.

De belles images et des effets vidéo

Ivo van Hove a beau cultiver de belles images et des effets vidéo, sa direction d'acteurs ne peut malheureusement pas prendre son envol, faute d'un support sonore inspirant. Susan Bullock en matriarche Ekdahl, Peter Tantsits en Oskar, père trop vite décédé, et Sasha Cooke, Emilie veuve mal remariée sont de beaux chanteurs, et Sarah Dewez et surtout Jay Weiner deviennent vite deux enfants

attachants. Mais c'est d'abord à Anne Sofie von Otter, en méchante gouvernante, et plus encore à Thomas Hampson, monstre de sadisme et de rigueur, qu'on doit les vraies présences. Le message passe, mais rien à faire, c'est au film qu'on retournera. L'opéra n'y a rien ajouté.

Pour plus d'informations

Bruxelles, Théâtre de La Monnaie, le 1er décembre

Het spook van Ingmar Bergman waart door de Munt

🌐 doorbraak.be/recensies/het-spook-van-ingmar-bergman-waart-door-de-munt

Titel	Fanny and Alexander
Regisseur	Ivo van Hove
Locatie	De Koninklijke Muntschouwburg
Speeldata	01-12-2024 tot en met 19-12-2024

Ingmar Bergman kreeg ooit vier Oscars voor zijn familie-epos 'Fanny och Alexander'. Zijn zoon stelde de Munt voor er een opera van te maken.

Op de persontmoeting voor de première van de opera Fanny and Alexander keken de journalisten verbaasd op toen Peter de Caluwé, directeur van de Munt, vertelde dat Ingmar Bergman hem gebeld had in 2018. De wereldberoemde Zweedse regisseur stierf immers in 2007.

De Caluwé verduidelijkte toen dat het ging om zijn gelijknamige zoon, die hem had gevraagd of hij niet geïnteresseerd was om een opera te creëren gebaseerd op de film waarvoor zijn vader in 1984 vier Oscars kreeg. Bergman was zelf een groot operaliefhebber en maakte een filmadaptatie van Mozarts *Toverfluit*.

De Caluwé was meteen enthousiast. Dat hoeft niet te verbazen, want vooral de lange versie van *Fanny and Alexander*, een meer dan vijf uur durende tv-serie, is indrukwekkend. Het is geen toeval dat de opera in deze periode van het jaar geprogrammeerd werd, omdat het verhaal begint en eindigt met een kerstfeest bij de grootmoeder. Maar tussen de twee feesten is er heel wat gebeurd in de familie Ekdahl.

Krakend vernis

In *Fanny and Alexander* is niets wat het lijkt: er mogen dan wel kerstbomen te zien zijn bij de aanvang van het feest, maar net zoals in de film kraakt snel het vernis. De kerstsfeer heerst aan tafel, maar de drie broers Ekdahl hebben niet bepaald een rimpelloze verhouding met hun echtgenotes.

Naar verluidt wou regisseur Ivo van Hove snel af van de kerstboomclichés om naar de donkere essentie van het verhaal te gaan: na de dood van Oscar, de vader van Fanny en Alexander, hertrouwt zijn weduwe Emilie met de protestantse bisschop van de stad. De kinderen worden ontruimd aan hun vertrouwde warme omgeving en komen terecht in een ijskoude wereld van godsdienstwaan, waar lijfstraffen en strenge boetedoening de regel zijn.

Van feesttafel naar sterfbed

Van Hove doet wondermooie dingen binnen een sober decor waar een feesttafel het sterfbed wordt van de vader, inkrimpt tot de trieste eettafel van de bisschop waaruit het verzengende vuur zal opvlammen en uiteindelijk weer de tafel van het kerstsouper wordt. Misschien waarde het spook van Ingmar Bergman tijdens de repetities door de Munt om Van Hove te inspireren.

In ieder geval zou de Zweedse grootmeester bewonderend hebben gekeken naar de visuele inventiviteit van de regisseur, hoe hij camera's gebruikt om de stervende Oscar groots aan het publiek te tonen.

”

Alexander bekijkt de volwassenen met angst en verbazing. Bergman introduceerde bovennatuurlijke elementen in zijn verhaal

Alexander bekijkt de volwassenen met angst en verbazing. Bergman introduceerde bovennatuurlijke elementen in zijn verhaal: de jongen ontmoet spoken, praat met zijn overleden vader en beweert de gestorven dochters van de bisschop te zien, die overigens heel sterk doen denken aan het dode kinderkoppel uit de *Shining* van die andere cinematografische grootmeester, Stanley Kubrick.

De vreemde Ismaël neemt Alexander mee in zijn magische wereld, het decor verdwijnt onder een schitterende sterrenhemel. Is hij het die Alexander de vlammen van het vuur doet ontsteken dat zijn strenge stiefvader zal verteren? Of is het enkel hun inbeelding? Zei Bergman niet ooit dat al zijn films dromen zijn?

Indrukwekkend

Dirigente Ariane Matiakh stuwde het Muntorkest door de bijzonder geïnspireerde compositie van de jonge Zweedse componist Mikael Karlsson, die zijn score verrijkt met elektronische instrumenten en samples. De vijftienjarige Jay Weiner, lid van het kinder- en jeugdkoor van de Munt kreeg als Alexander het publiek terecht aan zijn voeten.

De rol van Ismaël, zijn partner in crime, wordt indrukwekkend gezongen door de Amerikaanse contratenor Aryeh Nussbaum Cohen, voor mij de onweerstaanbare ster van de avond. En ik vermeld graag nog Anne Sofie von Otter die de vreselijke dienstmeid van de bisschop akelig geloofwaardig doet overkomen.

Een droom van een voorstelling, over goed en kwaad, wat echt en vals is, authentiek en artificieel. Over wat des mensen is, dus. Een mooi cadeau onder de kerstboom van de Munt, maar pas op voor de verborgen angels...

A La Monnaie, Fanny and Alexander de Mikaël Karlsson et Royce Vavrek : pour tout, sauf la musique

 resmusica.com/2024/12/06/a-la-monnaie-fanny-and-alexander-de-mikael-karlsson-et-royce-vavrek-pour-tout-sauf-la-musique

Benedict Hévy

6 décembre 2024

La Scène, Opéra, Opéras

La Monnaie propose comme production de fin d'année, la création mondiale de *Fanny and Alexander* d'après le scénario de l'ultime film d'Ingmar Bergman.

Fanny och Alexander film semi-autobiographique aux multiples grilles de lecture, et oscarisé en 1983, constitue le testament cinématographique d'Ingmar Bergman, même s'il réalisera encore par la suite tel ou tel long métrage pour la télévision et surtout écrira son autobiographie *Laterna Magica* et plusieurs scénarios confiés à d'autres réalisateurs. Ingmar Bergman junior a proposé à la Monnaie d'adapter en opéra cette ultime réalisation emblématique, ce que, dit-il, son père, fou d'opéra, aurait probablement cautionné.

Le librettiste canadien Royce Vavrek, a déjà pratiqué l'exercice de transposition de l'écran à la scène lyrique, pour deux films majeurs de Lars von Trier (*Breaking the waves* en 2016 mis en musique par Missy Mazzoli et *Melancholia* l'an dernier, fruit déjà d'une collaboration avec le compositeur Michael Karlsson). Cette nouvelle réalisation du strict point de vue dramaturgique est une pleine réussite, entre crue réalité et projection fantasmagorique .

La famille Ekdahl, très liée à l'univers de la scène se réunit pour la Noël, sous l'égide de la matriarche Helena. Figurent en cette veillée le fils aîné Oscar – actuel patron de la compagnie théâtrale –, son épouse Emilie, leurs enfants Fanny et Alexandre, outre les deux frères cadets et leurs épouses. Il faut y ajouter un ami de la famille Isak Jacobi, jadis amant d'Hélène. Peu après, en pleine répétition d'Hamlet, Oscar meurt d'une brutale crise cardiaque. Emilie confie, un an plus tard, la régie du théâtre à d'autres, et se remarie avec l'austère évêque protestant, le veuf Edvard Vergerus – lequel impose à son épouse une totale rupture ascétique avec son passé et aux enfants d'insoutenables corrections en cas de désobéissance, ou de récit mensonger, sous la surveillance complice et cruelle de la rigide gouvernante Justina. Alexander fantasme ainsi la disparition et revit à sa manière la noyade de la première épouse du sieur et de leurs deux filles, avant d'être rudement tansé par son beau-père... Dans ce climat de violence, et le divorce semblant impossible, c'est grâce aux sortilèges de la malle magique d'Isak que les deux adolescents pourront s'échapper de ce sinistre lieu.

Au-delà cette saga familiale, il faut voir là une métaphore des Arts de la scène, avec le long monologue sans équivoque d'Oscar à la quatrième scène du premier acte, la répétition d'Hamlet, ou cette réduction d'un théâtre-jouet et plus tard une lanterne magique déposée à même le proscenium central.

On peut compter sur Ivo van Hove pour mettre en valeur ce livret très habile, ayant déjà transposé de manière magistrale plusieurs œuvres bergmaniennes au théâtre. Le brillant metteur en scène belge joue à merveille la carte tantôt de la mise en abyme, tantôt du huis clos étouffant. Le décor oscille entre un immense espace scénique flanqué latéralement de murs-miroirs, et, en toile de fond, un vaste espace de projection où

défileront d'efficaces vidéos de Christopher Ash. Ailleurs, une habile économie de moyen, dans les scènes sises en la demeure de Vergerus, laisse l'impression d'une intimité spartiate et d'autoritaire dénuement.

Le casting a été particulièrement soigné et distribue de manière idoine les seize (!) rôles exigés par la partition. Pour figurer le couple d'adolescents, La Monnaie a puisé dans son propre vivier, et son chœur d'enfants et de jeunes. Alexander est incarné par le très talentueux Jay Weiner, déjà apprécié entre autres lors de son apparition dans *Der Rosenkavalier* voici deux saisons. Sa mue un peu tardive, sa belle technique vocale – notamment une belle couverture des aigus et une justesse quasi infaillible –, sa capacité à se couler dans la mise en scène et son intelligence du texte lui permettent de toucher au sublime. La Fanny de Sarah Dewez n'est pas en reste, mais son rôle est réduit à la portion congrue. Pour évoquer brièvement les mânes des deux filles Paulina et Esmeralda issues du premier mariage de Vergerus, l'on peut compter sur Marion Bauwens et Blandine Coulon, voix lustrales et piquantes, doublées d'une indiscutable présence scénique au fil des leurs apparitions tenant presque du mimodrame. La mezzo-soprano Sasha Cooke, par sa voix souple et ductile, mais aussi puissante et corsée, s'impose en émouvante et rompue Émilie. Elle constitue un couple vocal quasi parfait avec l'Oscar du ténor Peter Tantsits, au timbre idéalement corsé pour restituer tant la truculence du monologue de Noël que la térébrante agonie de son personnage. Face à ce couple parental défait, pour incarner le duo psychorigide du Pasteur Vergerus et de sa perfide gouvernante Justina, l'on trouve un duo de stars : Thomas Hampson, au timbre toujours royal, incarne toutes les fêlures et la violence débordante de son personnage avec une autorité intacte. Anne Sofie von Otter voit avec le temps son registre sensiblement s'ouvrir vers le grave et par une raucité presque perfide donne toute

l'épaisseur psychologique requise à ce rôle antipathique relativement secondaire. Susan Bullock incarne remarquablement, la maturité venue, les rôles de matriarches : le rôle mi-tendre mi-autoritaire de la grand-mère Helena Ekdahl, lui va à merveille, à la fois par la véracité du timbre que par l'humanité de l'incarnation : elle se joue avec une incroyable facilité des nombreux passages a capella qui lui sont confiés. L'ami de la famille Isak Jacobi est incarné par Loa Falkman, le baryton toujours convaincant, nanti d'un phénoménal talent d'acteur : il se joue de son rôle avec la douce ironie et toute la distance nostalgique requise.

Des deux fils d'Isak, on retiendra surtout la brillante et courte apparition du contre-ténor Aryeh Nussbaum Cohen, incroyable de présence et d'étrangeté vocales par son timbre vif argent, le ténor Alexander Sprague dans le rôle de son frère Aron, tirant habilement son épingle du jeu au fil de ses brèves répliques. Il convient enfin de saluer les deux couples de frères et belles-soeurs qui donnent tout le relief aux premières et ultimes scènes. Carl et Lydia, déchirés par la stérilité de leur union et par l'infidélité maritale, trouvent en Justin Hopkins et Polly Leech de parfaits interprètes, là où Cavan Ring et Margaux de Valensart jouent davantage la carte de la neutralité car réduits à un indifférent rôle de couple-potiche.

Tout serait donc parfait si la partition de Mikael Karlsson était à la hauteur de l'enjeu. Ce compositeur suédois installé à New-York a composé la musique de la plupart des spectacles de danse d'Alexander Ekman, ou de nombreuses musiques pour des jeux-vidéo à succès. Il n'en est pas à son premier opéra, et entend par un jeu de cache-cache stylistique permanent se jouer des trois niveaux d'intrication spatio-temporelle du présent drame. Mais est-ce bien suffisant ? Cette partition nous a semblé longue – deux heures quarante !- et souvent pauvre rythmiquement (les interminables premières scènes du second acte), se jouant juste de quelques habiles leitmotives pour unifier le propos dans un univers polystyliste somme toute assez banal. D'un langage minimaliste dans le

tableau de Noël, tout juste ose-t-il quelques dissonances pointues lors du duo très tendu entre Carl et Lydia. Les scènes grises et intimes chez l'évêque Vergerus ou les visions fantasmagoriques d'Alexander semblent un mauvais copié-collé du *Turn of the screw* de Britten. Ailleurs encore, on trouve une réalisation électronique encombrante et pléonastique face aux gimmicks instrumentaux déployés façon Hans Zimmer. Il faut d'ailleurs bien lire le programme pour constater – entre les lignes- que l'orchestration de l'ouvrage a été confiée en partie – mais en quelle proportion ?- à Michael P. Atkinson. La réalisation technique finale entend légèrement sonoriser les voix des solistes (soit !) mais aussi créer pour l'auditeur une impression de *surround* englobant toute la salle – ce qui nous a semblé relever d'une insignifiante gadgétisation. Mais le public de cette première – sensiblement plus jeune qu'à l'habitude – a été conquis par ce mélange polystyliste, grevé de technologie high-tech, jusqu'à lui réserver une *standing ovation*.

Ariane Matiakh doit donc s'armer d'un indispensable casque pour suivre à la lettre la réalisation technique de la partition. La talentueuse cheffe française, au très large répertoire, a déjà plusieurs créations opératiques contemporaines à son actif, et s'avère d'une redoutable efficacité. Par son sens de la dramaturgie et de la nuance, elle sauve ce qui peut l'être et assure un parfait équilibre entre fosse, plateau, et salle. L'orchestre symphonique de la Monnaie la suit avec force nuances et conviction, au fil de ce spectacle opératique total et visuellement ensorcelant, mais à notre sens, mille fois hélas, déserté par l'inspiration compositionnelle.

Crédits photographiques © Maus / LA Monnaie

Bruxelles La Monnaie. 1-XII-2024. Mikael Karlsson (né en 1975) : Fanny and Alexander, opéra en deux actes, Livret de Royce Vavrek, d'après le film Fanny och Alexander d'Ingmar Bergman, sous licence Josef Weinberger Ltd. Orchestration : Michaël P. Atkinson et Mikael Karlsson. Mise en scène : Ivo van Hove. Décors et éclairages : Jan Verweyveld. Costumes : An d'Huys. Vidéo : Christopher Ash. Préparation dramaturgique : Peter van Kraaij. Avec : Susan Bullock : Helena Ekdahl; Peter Tantsits : Oscar Ekdahl; Sasha Cooke : Emile Ekdahl; Jay Weiner : Alexander; Thomas Hampson : l'évêque Edvard Vergerus; Anne Sofie von Otter : Justina; Loa Falkman : Isak Jacobi; Aryeh Nussbaum Cohen : Ismaël; Alexander Sprague : Aron; Justin Hopkins : Carl Ekdahl; Polly Leich : Lydia Ekdahl; Gavan Ring : Gustav Adolf Ekdahl; Margaux de Valensart : Alma Ekdahl; Marion Bauwens: Paulina; Blandine Coulon: Esmeralda. Orchestre symphonique de la Monnaie, Ariane Matiakh, direction musicale générale.

20 % Rabatt auf Jahresabos mit dem Code WINTER2024 Jetzt bestellen →

GEORG KASCH ▾

NEWSLETTER STELLENMARKT

HOME MENSCHEN ▾ THEMEN ▾ KRITIKEN ▾ AKTUELLE AUSGABE NEWS

SHOP | ABO

TERMINE ▾

OPER! AWARDS

Home > Kritiken > Aufführungen international

Wenn alles stimmt

"Fanny and Alexander", La Monnaie / De Munt, Brüssel

Von Georg Kasch — 5. Dezember 2024 in Aufführungen international, Kritiken Lesedauer: 5 mins read

AA

"Fanny and Alexander", La Monnaie & De Munt, Brüssel. (Foto: M & C Baus)

Mit dem Auftragswerk *Fanny and Alexander* nach Ingmar Bergmans Kinoklassiker landet die Brüsseler Oper La Monnaie / De Munt einen Volltreffer – musikalisch faszinierend, dramatisch packend.

Von Georg Kasch

Plötzlich bricht sich die projizierte Farbe mit aller Wucht Bahn, flammt an den Wänden in verschiedensten Tönen hoch, windet und kringelt sich. Vorne aber stehen Alexander und Ismaël, der Junge, der versucht, sich einen Reim zu machen auf die Zumutungen seines Lebens. Und der junge Mann, selbst noch nicht lange der Kindheit entwachsen, weggesperrt wegen seiner psychischen Verfassung. Beide spiegeln, erkennen einander, sind vielleicht dieselbe Person. Und so lässt Mikael Karlsson ihre Stimmen verschmelzen und sie unisono dieselben *Hamlet*-Verse singen: „Der Geist, den ich gesehen, kann ein Teufel sein...“

Die Szene ist zentral nicht nur in *Karlssons Oper Fanny and Alexander*, die De Munt / La Monnaie in Brüssel bei ihm in Auftrag gegeben und nun uraufgeführt hat. Sondern auch in Ingmar Bergmans filmischem Meisterwerk von 1982. In drei Stunden (in der Fernseh-Langversion sogar in fünf) erzählt es von der Familie Ekdahl, die wohlhabend ist, ein Theater und einen entsprechend sinnlichen Zugang zum Leben besitzt. Als der Theaterdirektor – Vater der titelgebenden Kinder – stirbt, heiratet seine Witwe Emilie den moralstrengen Bischof Vergerus. Ein Fehler auch deshalb, weil er die Kinder zu asketischen Duckmäusern erziehen will.

Es ist erstaunlich, wie viele von Bergmans Anspielungen auf *Hamlet* und August Strindbergs *Traumspiel*, auf Gottesbeweise und Lebensphilosophien Eingang in Royce Vavreks Libretto gefunden haben. Natürlich mussten Vorgänge gestrafft, Zusammenhänge eindeutig gemacht werden. Aber das Textbuch in englischer Sprache folgt Bergmans Vorlage doch überraschend treu, greift dabei auch auf – die Abläufe stärker motivierende – Szenen der Langfassung zurück und schafft mit Alexanders Schimpfwortkaskaden eine Art sprachliches Leitmotiv.

Komponist Karlsson, der mit *Melancholia* schon zuvor einen Kino-Meilenstein vertont hat, schafft dazu für ein großes, in der Rhythmusabteilung und Elektronik verstärktes Orchester eine Musik, die sich überall bedient, die Mittel aber streng in den Dienst der Wirkung stellt. Er schichtet crescendierende Klangblöcke, über denen die Holzbläser Akzente setzen. Dann

V.l.: Jay Weiner (Alexander), Thomas Hampson (Edvard Vergerus). (Foto: M & C Baus)

wieder lässt er es impressionistisch flirren oder in ein diffuses Grummeln und Grollen umschlagen. Mal tänzelt das Orchester rhythmisch vertrackt, prescht dann sportlich voran. Mal trumpft der Flügel im Graben spätromantisch auf, mal klirrt er kalt als eine unter vielen Stimmen. Mal schwingen die Streicherbögen weit, mal zerbröseln der Klang, verendet das Blech in müden Seufzern.

Man hört, woher er's hat, aber das stört überhaupt nicht. Auch nicht, dass er dabei Filmmusik, Musical, Gospel und Pop streift. Denn Karlsson stellt sein immenses Talent vollkommen in den Dienst des Dramas, findet genaue Farb-Charakterisierungen für das ausufernde Personal wie für einzelne Szenen. Am Pult entfesselt und bändigt Ariane Matiakh die Klangmassen, die sich einprägen und süchtig machen, ohne dass man je einen Bruch zwischen Orchester und Elektronik wahrnehme.

Wie im Film läuft auch hier alles auf zwei Szenen zu: die, in der der Bischof Alexander körperlich brutal bestraft und zu brechen versucht; und jene, in der Alexander Ismaël begegnet und in ihm das Medium (oder eine weitere Seite seiner selbst) findet, um Kraft seiner Fantasie den Bischof zu töten. Wie sich in beiden Szenen auf höchst unterschiedliche Weise die Klänge

ballen, hier enger, dort weiter werden, wie das hier dräut, da pulst, ist großartig! Gerade in den Zuspitzungen erweitert die Elektronik den Raum, schafft mal diffuse Nebel- oder Sphärenklänge, mal Hall und Geisterstimmung. Die Sängerstimmen aber bleiben pur selbst dann, wenn sie via Mikroports verstärkt werden.

Diese Verstärkung ermöglicht Ivo van Hove zudem große szenische Freiräume für seine Inszenierung, weil er die gesamte Tiefe der Bühne nutzen kann. Jan Versweyveld hat ihm einen kühlen Raum gebaut, der sich durch die verspiegelten Seiten ins Unendliche weitet. Beim eröffnenden Weihnachtsfest der Ekdahls steht ein ganzer Winterwald im Hintergrund, in dem man sich auch bewegen kann – ein treffendes Bild für die Weite und Detaillust der großbürgerlichen Wohnung im Film. Vorne steht ein Miniaturtheater der Kinder, getreues Abbild der großen Bühne.

Später weicht das alles einer hellen Kühle, im Hause des Bischofs einem düsteren Schwarzgrau, in dessen Mitte ein kleines Häuschen für das Zimmer der Kinder wie für die geistige Enge des neuen Heims steht. An D’Huys‘ Kostüme übertragen zurückhaltend die ausladenden Kleider des Films in ein schlichtes Heute. Wenn aber beim Bischof selbst aus den Pyjamas der Kinder sämtliche Farbe gewichen ist, dann erzählt das mehr als lange Schilderungen.

Van Hove ist ein genauer Erzähler, einer, der die Beziehungen zwischen den Menschen auf der Bühne über viele Details schildert. Dazu braucht es Sängerdarsteller von Format. Die hat Brüssel: Thomas Hampson kann als Bischof nicht nur seinen noblen Bariton einbringen, der nur in der Höhe etwas eng geworden ist (was wunderbar zur moralischen Enge seiner Rolle passt), sondern auch seine Spielkunst. Noch länger als im Film lässt sein Edvard Vergerus im Unklaren, wes Geistes Kind er ist, bleibt lange freundlich-streng, um dann in der Prügelzene völlig außer sich zu geraten, wenn er Alexander völlig enthemmt ohrfeigt und schließlich auf die Hand tritt.

Ähnlich furchteinflößend legt Anne Sofie von Otter ihre Rolle der Justina an, in der zwei Figuren des Films miteinander verschmelzen. Auch aus ihrer Stimme ist alle Farbe gewichen; jeder Schritt wird zum Schlag, jeder Blick zum Stich, ohne dass diese Frau je zur Karikatur verkommt. Im Gegensatz dazu strömt Sasha Cookes Mezzo als Emilie warm, schlägt weite Bögen wie Schutzversuche über ihre Kinder. Existenziell vibriert Aryeh Nussbaum Cohens Ismaël. Schon der Film zeichnet ihn als geschlechtlich uneindeutiges Wesen. Als Countertenor mit bohrender Intensität, in einer Art Hosenanzug mit Perlenkette wirkt Ismaël noch unkategorisierbarer und wird damit noch stärker zum Widerpart des Bischofs. Ein absoluter Glücksfall ist zudem Jay Weiner, ein Knabensopran mit ausdrucksstarker Stimme, immensem Spieltalent und einer frappierenden Ähnlichkeit mit dem Film-Alexander. Wie bei Bergman spiegelt sich auch hier viel in seinem Blick, und umso wichtiger ist es für den Abend, dass Weiner durchgehend in

V.l.: Sasha Cooke (Emilie Ekdahl), Aryeh Nussbaum Cohen (Ismaël), Jay Weiner (Alexander). (Foto: M & C Baus)

seiner Rolle bleibt und dabei kraftvoll seine Unsicherheit und seinen Trotz herausschleudert.

Auch die übrigen Solisten überzeugen, selbst wenn sie vokal nicht immer allen (teils sportlichen) Anforderungen der Partitur genügen. Denn sie fügen sich genau ein in den filmischen Klang- und Bilderstrom, den Karlsson und van Hove entfachen und mit dem sie sich vor Bergman verneigen. Und eine deutliche Botschaft ans Repertoire senden: *Fanny and Alexander* ist unbedingt wert, bald und oft nachgespielt zu werden.

Karlsson: *Fanny and Alexander*

Premiere am 1. Dezember, besuchte Vorstellung am 3. Dezember 2024

Mskl. Leitung: Ariane Matiakh, Regie: Ivo van Hove, Bühne und Licht: Jan Versweyveld, Kostüme: An D'Huys, Video: Christopher Ash, Dramaturgie: Peter van Kraaij

Susan Bullock (Helena Ekdahl), Peter Tantsits (Oscar Ekdahl), Sasha Cooke (Emilie Ekdahl), Lucie Penninck (Fanny), Jay Weiner (Alexander), Thomas Hampson (Bishop Edvard Vergerus), Anne Sofie von Otter (Justina), Loa Falkman (Isak Jacobi), Aryeh Nussbaum Cohen (Ismaël), Alexander Sprague (Aron), Justin Hopkins (Carl Ekdahl), Polly Leech (Lydia), Gavan Ring

Ähnliche Beiträge

'alensart (Alma Ekdahl), Marion Bauwens (Paulina), Blandine Coulon (Esmeralda)

Tags: Anne Sofie von Otter Ariane Matiakh Aryeh Nussbaum Cohen Fanny and Alexander Ivo van Hove

ntsität *Eine runde Sache* Bullock Thomas Hampson

VON THOMAS MOLKE 3. DEZEMBER 2024

Fragwürdige China-Klischees und die naive Darstellung männlicher Übergriffigkeit machen Zemlinskys Kreidekreis zu einer Herausforderung für die Regie. David Bösch nimmt...

Sängerfest in szenischer Sparversion

VON GUIDO KRAWINKEL 3. DEZEMBER 2024

Ein Hingucker ist die neue Tosca am Theater Bonn nicht gerade. Doch bietet die spartanische Bühne immerhin ein praktisches Passepartout...

Musizierkultur in der Werkshalle

VON GEORG KASCH 3. DEZEMBER 2024

Weder Regie noch Sänger überzeugen so wirklich in diesem Nabucco der Oper Köln. Dafür spielt das Gürzenich-Orchester unter Sesto Quatrini...

Machtkampf zwischen den Feiertagen

VON BERND ZEGOWITZ 3. DEZEMBER 2024

Die Neuinszenierung von Verdis Macbeth an der Oper Frankfurt bleibt eher blass, dafür ragt eine Einspringerin heraus: die dänische Sopranistin...

Die komische Variante des Freibeutertums

VON FRANZISKA STÜRZ 3. DEZEMBER 2024

Cornwall-Küstendramen stehen momentan an deutschen Bühnen hoch im Kurs. Nach der Renaissance von Ethel Smyths *The Wreckers* gibt es nun...

Mit musikalischer Nuance in die Abgründe der Macht

VON GEORG KASCH · 29. NOVEMBER 2024

Sehr solide sind die sängerischen Leistungen dieses neuen Macbeth an der Deutschen Oper Berlin. Absolut herausragend aber ist das Dirigat...

Kontakt

FAQ: Häufige Fragen

Impressum

Datenschutzerklärung

Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen

Widerrufsrecht für Verbraucher

Verpackungs- und Versandkosten

Mit der OPER! App haben Sie die gesamte Welt der Oper in der Tasche.

Copyright © 2024 OPER Medien GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

KARLSSON, Fanny and Alexander – Bruxelles

F forumopera.com/spectacle/karlsson-fanny-and-alexander-bruxelles

Si les films inspirés de l'opéra sont nombreux, je ne connais pas d'opéra inspiré d'un film et le présent spectacle est, à cet égard, une grande première. On la doit à l'amour de Peter de Caluwé, directeur sortant, pour l'œuvre d'Igmar Bergman. L'objet, tel qu'il se présente à nous, est très fidèle au film dont il reprend – à peu de chose près – les principaux personnages et l'ensemble des situations. Ceux qui ont aimé le film (il date de 1982) retrouveront les ambiances angoissantes vécues par les enfants, la puissance salvatrice de leur imagination, la dureté de l'évêque et la séduction toxique d'Ismaël, le tout présenté sous la forme d'un conte de Noël. Ils ne retrouveront pas le charme étrange de la langue suédoise, son souffle et son rythme inimitables, l'atmosphère Art Nouveau du film (situé en 1907) et le caractère très intime de la plupart des situations, vues par les yeux des enfants. Transposées à l'opéra, ces situations font souvent penser au *Turn of the Screw* de Benjamin Britten.

Au contraire du film, la mise en scène de **Ivo van Hove**, particulièrement brillante et démonstrative, nous propose des tableaux spectaculaires exploitant tout le volume scénique disponible, des décors somptueux faisant le plus souvent appel à la vidéo et qui vous en mettent plein les yeux. Certains tableaux ont un pouvoir dramatique exceptionnel, l'incendie dans lequel périt l'évêque est proprement stupéfiant, les grands paysages, les ciels tourmentés et les éclairages très étudiés contribuent largement à la séduction du spectacle, reçu avec beaucoup d'enthousiasme par les spectateurs bruxellois.

Au plan musical, la partition de Mikael Karlsson recourt, en plus de l'orchestre, à de nombreux artifices électroniques avec des effets de spatialisation (avec des sons venus de l'arrière comme dans une salle de cinéma, justement) d'échos, de réverbération et une amplification systématique des fréquences les plus graves au-delà du raisonnable. Dans sa structure, elle se présente comme une suite de climats sonores successifs, avec

une orchestration lourde touchant souvent aux limites de la saturation, dont on perçoit mal la progression dramatique un peu confuse et qui laisse peu de place aux voix. Celles-ci sont souvent traitées sur un mode proche de la parole et intégrées au tissu orchestral dont elles ont du mal à se départir. Elle réserve néanmoins quelques moments de grâce, comme le très beau postlude avec solo de violon à la fin de l'acte 1 avant la scène insupportable de la torture des enfants, mais n'espérez pas ressortir de la représentation avec quelques jolies mélodies dans la tête ! L'écriture vocale est simple, ni lyrique ni virtuose, et son intégration dans un substrat orchestral qui lui laisse peu de place n'est pas toujours aisée. Les chanteurs doivent souvent lutter pour y trouver leur place.

La distribution fait appel à quelques très grandes pointures internationales nées dans les années '50 et donc plutôt en fin de carrière, elles chantaient déjà au moment de la sortie du film. L'excellente soprano galloise **Susan Bullock**, très émouvante et rassurante, est tout à fait à son aise dans le rôle d'Helena Ekdahl, la grand-mère des enfants. **Thomas Hampson**, devenu rare sur les scènes mais toujours très actif comme professeur, donne vie et consistance au rôle de Edvard Vergerus, l'évêque maladroite que la rigueur de ses principes finit par pousser à devenir l'horrible tortionnaire des enfants. A ses côtés, **Anne Sofie von Otter** est Justina, rôle qui fusionne en un seul deux personnages du film de Bergman, la sœur de l'évêque et sa gouvernante. Ces très grands chanteurs sont aussi d'excellents acteurs, des personnalités au charisme très fort qui en imposent et nourrissent leur personnage d'une longue expérience de la scène.

Autre rôle fort et parfaitement tenu, Emilie Ekdahl, la mère des enfants, et chantée par **Sasha Cooke** qui rend avec subtilité les déchirements et les contradictions du personnage. Avec des aigus un peu difficiles et en lutte avec l'orchestre, **Peter Tantsits** est Oscar Ekdahl, le père des enfants dont la mort constitue l'élément déclencheur du drame et qui réapparaîtra en figure christique.

Autres rôles à caractère symbolique marquant, **Loa Falkman** est Isak Jacobi, l'ami de la famille à qui les enfants doivent leur salut, et Ismaël est chanté par **Aryeh Nussbaum Cohen** dont tant la voix que le physique échappent aux critères de genre. Il nouera avec Alexandre une relation aussi forte qu'ambigüe. D'autres excellents chanteurs se partagent le reste de la distribution, Aron, le frère d'Ismaël est chanté par **Alexander Sprague**, **Fanny**, rôle très réduit est chanté, en alternance avec d'autres enfants, par **Lucie Penninck**. **Justin Hopkins** et **Polly Leech** campent le couple Carl et Lydia Ekdahl alors que **Gavan Ring** et **Margaux de Valensart** sont Gustav Adolf et Alma Ekdahl. Enfin **Marion Bauwens** et **Blandine Coulon** interprètent Paulina et Esmeralda, les filles décédées de l'Evêque. Mais la palme d'or de la distribution revient sans conteste au jeune **Jay Weiner**, véritable tempérament artistique dès le seuil de l'adolescence, qui campe un Alexandre prodigieux de sincérité, de force, de vitalité, mais aussi d'une émouvante simplicité.

A la tête de l'orchestre de la Monnaie, la cheffe **Ariane Mathiak** semble principalement accaparée par la mise en place rythmique et par la synchronisation de l'orchestre et des chanteurs avec la partie électronique de la partition, objectif qu'elle atteint sans peine.

Mais on ne sent dans son interprétation que très peu d'élan, peu de souplesse et la place laissée à l'inspiration du moment, en complicité avec les chanteurs, semble réduite à la portion congrue. Trop compact, trop sonore, l'orchestre couvre exagérément les chanteurs qui doivent beaucoup lutter pour se faire entendre.

Comme le film, l'œuvre se termine par une répétition de la première scène, rythmée par la célébration de Noël et le chant usé mais rassurant de la grand-mère. La vie d'avant a repris son cours, mais plus rien ne sera jamais comme jadis.

De strijd tussen de verbeelding en religieus fanatisme

pz pzazz.theater/nl/recensies/opera/de-strijd-tussen-de-verbeelding-en-religieus-fanatisme

Johan Thielemans

Het verhaal van 'Fanny and Alexander' bestaat uit twee contrasterende delen. Het eerste, dat baadt in nostalgie, speelt zich af tijdens een kerstfeest bij de familie Ekdahl. Vader Oscar (Peter Tantsits) is een succesvolle theaterdirecteur. Scenograaf Jan Versweyveld roept die genoeglijke artistieke wereld schitterend op: we zien de kinderen spelen met een miniatuurtheater en een toverlantaarn in een dennenbos bij het huis van de Ekdahls. De gasten eten en drinken en maken plezier. De persoonlijke problemen, en die zijn er, blijven op de achtergrond.

De film schetst dat in enkele korte scènes. Het libretto werkte die uit tot duetten tussen verschillende familieleden. Ze zijn daardoor meer aanwezig in de opera, en wel mét hun onderhuidse bittere relaties. Oscar Ekdahl is net dan bezig met een regie van 'Hamlet'. Via de monoloog van de dode koning van Denemarken komt het thema wraak het stuk binnen. Oscar Ekdahl krijgt net op dit feest een fatale hartaanval. Zijn dood is meteen een theatraal hoogtepunt: Terwijl hij zieltoogt op de tafel wordt hij vanuit de toneeltoren gefilmd.

De toon van het stuk slaat daarna om. van het paradijs dalen we af in de hel van de fanatieke religie. Helen Ekdahl (Susan Bullock) laat zich troosten door een protestantse bisschop. Thomas Hampson geeft dit personage met zijn rijzige gestalte een dreigende aanwezigheid. De belichting van het podium wordt nu vaal en grijs. Op het lege podium staat slechts een benepen zolderkamer. Het is soms de plek waar de kinderen zich kunnen terugtrekken, maar het kan evengoed een gevangenis worden.

Alexander krijgt te maken met een kwaadaardige meid (in haar streng grijs kleding is Anne Sofie von Otter haast onherkenbaar). Als hij opstandig wordt komt dat hem op een sadistisch wrede afranseling te staan van de bisschop. Bergman toonde in deze schokkende scène het gevoelloze, hypocriete en wrede van de godsdienst. Moeder Ekdahl ziet in het een vergissing was zich tot de bisschop te wenden en wil de kinderen redden.

Een oude vriend, de jood Isak Jacob (Loa Falkman) komt haar ter hulp. Hij schaakt de kinderen en verstopt ze in zijn huis. Daar ontmoet Alexander Isaks zoon Ismael. In de film is dat een vreemd en week personage met mystieke dromen. In de opera daarentegen vertolkt contratenor Aryeh Nussbaum Cohen het personage erg energiek, met een verassend luide stem voor een contratenor. Zijn mystieke visioenen worden in scenografie en video uitbundig uitgebeeld. Het is Van Hove hier een bijzondere verborgen boodschap meegeeft: een soort derde mogelijkheid, wars van de kunst en wars van het kwezeldom.

Alexander blijft echter aan wraak denken. Hij citeert graag uit 'Hamlet'. Hij verdient een mirakel, zegt Ismael hem. Dat krijgt Alexander ook, want het huis van de bisschop gaat in vlammen op. De vertelling is hier wat onduidelijk: de scenische uitbeelding suggereert dat Alexander de brand aansteekt, maar dat is niet zo bij Bergman. Videast Christoph Ash zorgt wel voor een spectaculaire wereldbrand. Visueel een hoogtepunt, maar toch iets te veel over de top.

| Het drama is uitgewoed. Het lijden is slechts een tijdelijke episode geweest.

In een epiloog keren we terug naar het huis van de familie Ekdahl: daar heersen nu harmonie, vreugde en vruchtbaarheid. Alle jonge vrouwen hebben een baby in de arm. Het drama is uitgewoed. Het lijden is slechts een tijdelijke episode geweest. Het is mogelijk gebleken om zich te bevrijden. In de strijd tussen goed en kwaad triomfeert het goede. Zo eindigt 'Fanny and Alexander' op een positieve, hoopvolle noot.

Een opera staat of valt natuurlijk met de muziek. Mikael Karlssons partituur sluit aan bij een hedendaagse Angelsaksische muziekpraktijk: toegankelijke muziek, zonder veel dissonanten, luxueus en dramatisch. Dat overtuigt vaak. Soms zet Karlsson echter net iets te gretig trombones en de tuba in om een dramatisch moment extra te onderstrepen. Er klinkt nogal wat pathetiek op uit de orkestbak. Wanneer Alexander een griezelig verhaal vertelt, is de muziek bijvoorbeeld te clichématig. Maar Karlsson weet de vertelling zo wel vooruit te stuwen. Het klinkt, zo zeggen velen, als filmmuziek.

De zang dan. Karlsson zorgde ervoor dat de tekst goed verstaanbaar is. Hij kiest vaak voor een soort parlando, zelden met treffende of originele wendingen. Het geeft de zangers wel volop de kans om zingend te acteren. Dat doen de zeer grote cast met volle inzet. Er staan niet minder dan 17 zangers op het podium. Voor belangrijke rollen zijn internationale vedettes aangetrokken: Susan Bullock is een innemende grootmoeder. In de karakterrollen staan zowel Anne Sofie von Otter en Thomas Hampton garant voor indrukwekkende vertolkingen, zowel vocaal als theateraal.

Ook bij minder bekende zangers valt er veel te genieten. Ik wil er twee vermelden: Aryeh Nussbaum Cohen is een overrompelende ontdekking: hij is een contratenor met een uitzonderlijk forse stem. De grootste verrassing van de avond is echter de Alexander van Jay Werner. Hij vertolkt zijn rijke rol moeiteloos. Als acteur is hij verbluffend: hij beweegt zich met een buitengewoon naturel over het toneel. Je ziet hier welk een sterk acteursregisseur Ivo Van Hove is. Jay Werner – lid van het jeugdkoor van de Munt- is gewoon de revelatie van de avond.

Ivo Van Hove en scenograaf Jan Versweyveld zorgden hier toneelmatig voor een voorstelling van een uitzonderlijke kwaliteit. In de orkestbak staat de Franse Ariane Matiakh. Zij werkte ook mee aan de creatie van een geluid dat elektronisch de ruimte vult. Deze opera staat zo overtuigend naast de film. Het is zelden dat een nieuwe partituur met zoveel warmte door het publiek wordt bejegend. Op alle vlakken – zang,

toneel en muziek- is dit een schot in de roos. Bovendien: de kritiek op religieus fanatisme en het geloof in de kracht van de kunst zijn zeker even belangrijk als toen Bergmans film in 1982 verscheen.

Hamlet and the piss-God

leidmotief.substack.com/p/hamlet-and-the-piss-god

Jos Hermans

As a movie “Fanny och Alexander” was being slammed by some Ingmar Bergman experts at the time. I personally am more inclined to consider it his magnum opus. The film exists in two versions : a five-hour television version, first broadcast in Sweden on Christmas Eve of 1982 and a shorter international theatrical version of 3 hours 15 minutes.

“For me, the essence of the opera is Alexander's coming of age. From the traditional Christmas table to the theater where his father performs, from the austere environment of the bishop to the magical world of Isak, the family's Jewish friend, the boy discovers opposing worlds as he learns to make his own choices,” director **Ivo van Hove** says, summarizing Bergman's film very well. The maturation of Alexander, from a childlike dreamer to a responsible artist-figure, has no doubt been Bergman's central concern. And librettist **Royce Vavrek** has adhered well to that scenario. He has toned down the role of Gustav Adolf, but upgraded the role of Isak Jacobi. Extra attention is also paid to the two drowned girls, Paulina and Esmeralda.

Let's get straight to the point: the Achilles' heel of this production is **Mikael Karlsson's** rather weak score . The evening is rescued by the sets by **Jan Versweyveld**, the video art of **Christopher Ash** and the magnetizing countertenor of the performer of Ismael. The three worlds that present themselves in the piece (the Ekdahls - Bishop Vergerus - Isak Jacobi) are each given their own tonal language by the composer but the whole composition does not sound like a personal statement, does not bear the signature of a composer who has absorbed the operatic literature of this and the previous century but all too often recalls the readymade soundtracks you hear in the cinema and the non-melismatic vocal lines reinforce the impression that we are dealing sometimes with a musical. Everything sounds like it was generated by a computer, and one wonders when the first opera based on AI algorithms will have its premiere. Karlsson, by his own admission, conjured the score entirely out of his computer from sample libraries. The music has no pulling power, rarely adding anything compelling to the text. The reason you would transpose a film to an opera is because you want to harness the spiritual power of the music to underscore the urgency of the story. This is only reasonably successful in one scene. The music also sounds very American. Peter Gelb, who is trying to fill up the Met again with American-made creations, will probably have ears for it.

Central to the first act is the festive dinner at the Ekdahls' house. Two chandeliers and a pine forest are shown in the background. Video snow enhances the Christmas mood. The side walls are mirrors with hidden doors. Throughout the evening, video projections, some live, some in abstract images, will play a starring role in the scenography. The music accompanying the party is fairly up tempo and rhythmic. The pulsating rhythmic structures are not unpleasant, coming close to minimal music but is it appropriate for a Christmas atmosphere? Oscar calls his theatrical world "the little world," and the carefree Christmas Eve fits right in. Soon cracks appear in that little world. Uncle Carl, is not only a petomaniac he is also a loser with financial worries. He takes all this out on his wife. Womanizer Gustav Adolph humiliates his wife. And the family matriarch Helene talks about her adultery with Isak. The vulgar language Alexander uses very much -- more than in the film -- seems almost like an adolescent obsession of the librettist. Oscar's death scene is the first scenic highlight, portrayed with live video, edited in part with distortion and doubling effects. It is like a master class. Video in the theater won't get any better than this.

At the home of Bishop Vergerius, austerity prevails but the tonal language does not become more interesting. There are more silences and the instruments are given more of a soloist role. The composer himself refers to it as “pointillism.” What made Vergerus such a harshly unsympathetic man we do not know. We can only guess at it. Fifteen years earlier, his wife and his two daughters drowned in the icy river below. At that moment, love disappeared from his world. The story of the deaths of Paulina and Esmeralda, told by Justina, the bishop’s maid, receives visual support from shadow theater in the background. The girls (**Marion Bauwens** and **Blandine Coulon**), who scare the hell out of Alexander, haunt him with faces painted white like in a horror movie. Alexander’s flogging by the bishop is punctuated in a rather trivial way with timpani beats. But he will become Hamlet and his mother, who abandoned him and betrayed his father to marry his mean uncle, will be Gertrude.

The opening sequens of the second act has something of a real prelude. In the film, Emilie holds the terrified and bleeding Alexander in her arms after he has been whipped in her absence. I could have sworn Van Hove would keep this pietà image from the film. But this was not the case. Emilie is much more radical in condemning the bishop. The rescue of the children is a scene that lacks any

logic in the film : the children, who are hiding in a chest, are seen again a moment later in their beds so that the bishop is fooled by Isak. Bergman, requesting here a temporary suspension of our disbelief, seems to be saying : the children escape because that outcome reflects the moral necessity of their well-being and the way the world should be. And Van Hove treats that scene in exactly the same way.

The home of Isak is a house full of antiques, dolls and mystery. It is here that Alexander discovers himself as an author responsible for his stories. It is here that his life as an artist begins. Isak makes the children dream and Versweyveld places them in a hyper-blue La La Land. This time with double projection, front and back, using a semi-transparent front screen. Very nice. Ismaël's performance, against the backdrop of a starry nebula, is the musical highlight of the evening. The electronic soundtrack that has surrounded the audience for some time through a 22-channel sound system now stirs the most, and countertenor **Aryeh Nussheim Cohen** is the revelation of the evening. What a projection for a countertenor! It should be noted that all the soloists wear microphones like in a musical, and there is no way to know to what extent their voices are amplified. But the voice sounded particularly cool, showed no register breaks and produced a very distinct sensuousness, appropriate for such an ambiguous and mystical character as Ismael. The children's voices are amplified, of course, including Justine's; the real soloists continue to sound natural; Ismael's voice gets reverb added. Nussheim Cohen leaves a lasting impression and I would like to hear him in "Written on skin" or in "Tri Sestri" (Salzburg 2025).

Aryeh Nussbaum Cohen (Ismaël) & Jay Weiner (Alexander) © Matthias & Clärchen Baus

Through him Alexander sees what it really means to want another man dead, and for the first time he discovers something terrible and disturbing about himself and the sources from which his art will spring. He shrinks back, but Ishmael holds him and lets him watch, lets him tell his story and see the shapeless burning figure moving across the floor screeching. When the bishop dies, Alexander ceases to be a child. The bishop's residence disappears in a blaze the likes of which I have oddly never seen in *Die Walküre*! That the fire is started by the bishop himself, who in his disoriented

state knocks over a paraffin lamp, you will only find out by reading the stage directions in the program book. Like the film, the opera ends with a reaffirmation of “the little world” in Christmas spirit.

Given their age, it would be unfair to point out the vocal flaws of **Anne Sofie von Otter** as Justina, **Susan Bullock** as Helena and **Loa Falkman** as Isak Jakobi. After all, they play elderly characters but the baritone of the nearly 70-year-old **Thomas Hampson** is still in good shape. That is, on the few occasions when he actually sings because much he has to deliver is in parlando style. Every time I experience **Peter Tantsits** (Oscar) I think he has a cold. That was the case in *Satyagraha* (Antwerp, 2018) and in *Salome* (Basel, 2022). What an uninteresting, high-pitched, crude voice. **Sasha Cooke** did a fine job as Emilie. A beautiful boy's voice was to be admired in the confidently acting **Jay Weiner** as Alexander, who also treated us to two perfect cartwheels. **Ariane Matiakh** conducted the Monnaie Orchestra with headphones, probably because they gave her cues to synchronize with the surround system.

↙ ↗

Sasha Cooke (Emilie), Aryeh Nussbaum Cohen (Ismaël) & Jay Weiner (Alexander) © Matthias & Clärchen Baus

Fanny and Alexander can also be viewed on Medici TV and Mezzo as a live stream on Dec. 13.

Wenn der Hass lodert – Mikael Karlssons Oper „Fanny and Alexander“ in Brüssel uraufgeführt

nmz.de/kritik/oper-konzert/wenn-der-hass-lodert-mikael-karlssons-oper-fanny-and-alexander-bruessel

Text

Bei Caluwe gehören aber auch eigens in Auftrag gegebene Uraufführungen gleichsam zum guten Ton des Hauses. Es ist auch diese Pflichterfüllung dem Genre Oper gegenüber, die dem Stagione-Opernhaus der belgischen Hauptstadt seinen festen und respektierten Platz in der europäischen Opernlandschaft gesichert hat. Zum Ende dieses Jahres ist es die Uraufführung von Mikael Karlssons (*1975) „Fanny and Alexander“, die der Komponist selbst und das zurecht „A grand opera in two acts“ nennt.

Text

Aus erfolgreichen Filmklassikern Theaterstücke oder gleich eine Oper zu machen, das hat sich längst als Sub-Genre etabliert. Dass Lars von Triers „Dogville“-Film zum Beispiel auf der Theaterbühne funktioniert, ist seiner Machart geschuldet. Aber es überzeugt halt auch so, wie Gordon Kampe das Stück am Aalto-Theater in Essen veropert hat. Auch der Schwede Karlsson hat 2023 aus dem cineastischem Weltuntergangsepos „Melancholia“ von Lars von Trier eine abendfüllende Oper gemacht. Jetzt folgte Ingmar Bergmans (1918-2007) vierfach oscarprämierter Klassiker „Fanny und Alexander“ (1982), der in Schweden immer noch der angesagte Weihnachtsfilm ist. Für die Oper hat der Kanadier Royce Varvrek jetzt das Libretto aus dem Film destilliert hat.

Ariane Matiakh leitete das Sinfonieorchester der La Monnaie Oper mit Umsicht und Sinn für die ohne technische Hilfe nicht zu erlangende Balance zwischen flutenden Orchesterklangmassen und vokaler Selbstbehauptung der Protagonisten. Über weite Passagen erinnern diese Klangwogen an opulent aufgeschäumte minimal music. Dann wieder trägt Karlsson atmosphärisch dick mit cineastischem Pathos auf, fügt raumgreifend elektronische Klänge hinzu, schafft aber auch Raum für die Parlandopassagen, die für den Fortgang der Handlung sorgen.

Auf der langen, 16 Positionen umfassenden Besetzungsliste finden sich prominente Alt-Stars wie Anne Sofie von Otter und Thomas Hampson. Beide stellen ihre ganze Erfahrung und ihr darstellerisches Charisma in den Dienst der Finsternis und des Bösen. Sie als Justina und er als Bischof Edvard Vergerus. Wie im Film werden diese beiden vor allem für den Knaben Alexander zur Herausforderung beim Erwachsenwerden.

Für den sensiblen, das Theater und seinen Vater liebenden Jungen bricht die Welt seiner unbeschwerten Kindheit zusammen, als sein Vater Oscar (mit spielerischem Habitus immer zugleich Vater und spielender Künstler: Peter Tantsits) plötzlich stirbt und sich seine Mutter nach einem Jahr dazu entscheidet, sich und die Kinder in die Obhut des Bischofs Vergerus und seiner Haushälterin Justina zu begeben. Sasha Cooke überzeugt als Emilie Ekdahl mit einem emotionalen Parforceritt von der selbstbewusst liebenden Mutter zur verblendeten Witwe und wieder zurück. Es stellt sich nämlich schnell heraus, dass sie einem sadistischen Fanatiker in die Falle gegangen sind. Zu einer großen Show eskalieren die Bilder, wenn der auf Geheiß der Großmutter Helena (mit Wärme in der Rolle des faktischen Familienoberhauptes: Susan Bullock) deren Freund Isak Jacobi (Lao Falkman) die Kinder aus den Fängen des Bischofs befreit und sich bei Alexander in der Begegnung mit Ismaëls diabolische Rachephantasien im wahrsten Sinne des Wortes entzünden. So zwiespältig abgedreht sich dieser Ismaël in seiner menschlichen Gestalt auch Alexander nähert – als dessen verborgene Wut spiegelnder Racheengel ist der Counter Aryeh Nussbaum Cohen ein vokales Ereignis von Rang. Der entzündet mit seiner vokalen Vehemenz allein schon auf der Bühne und im Video ein Flammenmeer, das jeden Walküre-Wotan mit seinem Feuerzauber alt aussehen lässt. Wenn sich am Ende alle wieder um die Großmutter und ihre fröhliche Tafel versammeln, dann freilich erscheint das von Flammen umloderte Antlitz des Bischofs nur vor Alexanders Augen. Schließlich weiß man nicht genau, wie das Feuer zustande kam, in dem der Bischof verbrannte.

Mikael Karlssons Oper „Fanny and Alexander“ in Brüssel. Foto: © Matthias Baus

Die Bühne wechselt vom freundlich hellen und heiteren Grundton bei der Familie Ekdahl in die dunkle kerkerhafte Düsternis im Hause des Bischofs. Ivo van Hove (Regie), Jan Versweyveld (Ausstattung), An D’Huys (Kostüme) und Christopher Ash (Video) sind mit ihrer Kontrastierung deutlich. Anfangs gibt es die opulente Weihnachtsfeier bei Ekdahls nicht unterm geschmückten Weihnachtsbaum (wie im Film), sondern vor einem eindrucksvollen Nadelwald im Spiegelkabinett mit dem ausgelassenen Frohsinn einer bunten Familie, bei der gegenseitige Sympathie der Grundton ist. In der dunklen Welt des Bischofs werden die Kinder später in einem zeltartigen Haus, wie auf einem Dachboden, quasi gefangen gehalten. Die körperliche Züchtigung Alexanders durch den Bischof gehört zu den ergreifenden Szenen des Abends. Was nicht zu letzt an den beiden Mitgliedern der Kinder- und Jugendchöre des Hauses Lucie Penninck als Fanny und vor allem aber an Jay Weiner als Alexander liegt.

Die Erinnerung an die Filmvorlage hilft zwar beim Verständnis der Handlung (gesungen wird englisch, übertitelt wird in Brüssel flämisch und französisch), ist aber keine Voraussetzung, um dem Geschehen zu folgen. Die Oper bleibt immer auf Sichtweite zum Film und zu einer klar erzählten Geschichte, die jeden Zeitsprung mit einer Einblendung deutlich markiert.

Die atmosphärische Wucht der eindrucksvollen Bilder und der Musik, aber auch die darstellerische Intensität der Protagonisten sorgen dafür, dass die Spannung und das bewusst herausgeforderte Mitgefühl in den zweieinhalb Stunden Spieldauer nicht nachlässt.

Besetzung der Uraufführung

Musikalische Leitung: Ariane Matiakh, Regie: Ivo van Hove, Bühnen- und Lichtdesigner: Jan Versweyveld, Kostüme: An d'Huys, Video: Christopher Ash, Dramaturgie: Peter van Kraaij, Mit: SUSAN BULLOCK (Helena Ekdahl), PETER TANTSITS (Oscar Ekdahl), SASHA COOKE (Emilie Ekdahl), LUCIE PENNINCK (Fanny), JAY WEINER* (Alexander), THOMAS HAMPSON (Bischof Edvard Vergerus), ANNE SOFIE VON OTTER (Justina), LOA FALKMAN (Isak Jacobi), ARYEH NUSSBAUM COHEN (Ismael), ALEXANDER SPRAGUE (Aaron), JUSTIN HOPKINS (Carl Ekdahl), POLLY LEECH (Lydia), GAVAN-RING (Gustav Adolf Ekdahl), MARGAUX DE VALENSART (Alma Ekdahl), MARION BAUWENS (Paulina), BLANDINE COULON (Esmeralda)

Cultuurtips Het beste van 2024

De beste voorstellingen van het jaar

'Fanny and Alexander'. — © Matthias Baus

Pas helemaal in het staartje van het jaar kwam de beste voorstelling van 2024 op de planken. Was getekend: Ivo van Hove.

Floris Baeke, Wouter Hillaert, Liv Laveyne, Karel Michiels, Filip Tielens

10. Wildbloei / Valentina Tóth

De debuutshow van multitalent Valentina Tóth, opgeleid als klassiek pianiste, ontving bij onze noorderburen niets dan lof. Haar ode aan de hysterische vrouw in zeven delen bewijst: dit is een cabaretière met een grote toekomst.

9. Revolutionary Road / De Roovers & Stan

Robbie Cleiren, Jolente De Keersmaeker, Ivana Noa en Flor Van Severen excelleren in een onverbiddelijke dissectie van een koppel dat zichzelf langzaam de vernietiging in praat. Indrukwekkend acteurstoneel.

8. Meeuw / Toneelhuis, Olympique Dramatique, Theater Arsenaal

In het aangrijpende Meeuw voeren dove en horende acteurs Tsjechovs klassieker volledig in Vlaamse gebarentaal op. Een inclusief huzarenstukje, en het origineel wint door de gebaren alleen maar aan schoonheid en kracht.

7. Haribo kimchi / Jaha Koo & Campo

Hoe te leven in een land dat niet het jouwe is? Een kokende Jaha Koo verweeft zijn eigen leven met een parabel over culturele assimilatie, globalisering en eenzaamheid in de 21ste eeuw. Een culinaire voorstelling

als een tijdsloos gerecht: verfijnd én doorleefd.

>

6. Werken en dagen / FC Bergman & Toneelhuis

FC Bergman verlegde opnieuw grenzen met een prachtige zwanenzang voor de collectieve landbouw. De kunst van het boeren werd kunst op zich. De imposante beelden zijn een waarschuwing met de kracht van een schoffel in je borst. Tegelijk diep aards én subliem onaards.

5. Diarree is mijn lievelingskleur / Theater Artemis & Studio Julian Hetzel

Wie bepaalt wat kunst is? In zijn eerste jeugdvoorstelling laat Julian Hetzel het publiek auditie doen. Maar aan de hilarische talentenjacht zit een grimmig reukje: dat van de prestatie maatschappij. Een kakvoorstelling die u en uw kroost niet mocht missen, al was het maar voor haar grandioze einde.

4. Perzen / Action Zoo Humain & NTGent

Kunnen we te midden van de barbarij de ander als mens in de ogen kijken? Chokri Ben Chikha laat de Israëlische en Palestijnse kant met elkaar rouwen en dansen. Hun riskante maar noodzakelijke dans is een stomp in de maag die niet alleen het debat, maar ook het theater op scherp stelt.

3. Elektra Unbound / Luanda Casella & NTGent

Luanda Casella fileert in een briljante pastiche de machtshonger van kunstenaars en hun verslaving aan menselijk lijden. Een strakke tekst, voortreffelijke vormgeving en magnifieke muziek: alles klikt in elkaar. Acteurs Lucius Romeo-Fromm en Bavo Buys zijn dé revelaties van het jaar.

2. 13 / William Boeva

Komisch solotheater van William Boeva in een even mooi als relevant decor over het soms onwaarschijnlijke maar waar gebeurde verhaal van een man die lijdt aan OCD. Zelden maakte een comedian meer indruk.

1. Fanny and Alexander / De Munt

© Matthias
Baus

Componist Mikael Karlsson, dirigent Ariane Matiakh, librettist Royce Vavrek en regisseur Ivo van Hove maakten van Ingmar Bergman een opera van wereldklasse. De vijfsterrenproductie is van een schoonheid die zo diep in deze wereld is gegrond dat ze bijna buitenaards aandoet.

[Lees de recensie >](#)

BRUSSEL / 'Fanny en Alexander', Bergmans operaverfilming

scherzo.es/bruselas-fanny-y-alexander-la-pelicula-de-bergman-hecha-opera

9 de diciembre de 2024

Recensies

BRUSSEL / 'Fanny en Alexander', Bergmans film verfilmd tot opera

12/09/2024 / Erna Metdepenninghen

Brussel. De Munt. 1-XII-2024. Susan Bullock, Peter Tantsit, Sasha Cooke, Sarah Dewez, Jay Weiner, Thomas Hampson, Anne Sofie von Otter. Muzikale leiding: Ariane Matiakh. Regie: Ivo van Hove. Mikael Karlsson: *Fanny en Alexander*.

Het publiek in de Munt vierde met een staande ovatie de première van de opera *Fanny en Alexander*, een “*grand opéra* in twee bedrijven” met muziek van Mikael Karlsson en libretto van Royce Vavrek, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1982 van Ingmar Bergman, winnaar van vier Oscar-prijzen.

Gepromoot door Peter de Caluwé, directeur van de Munt en verklaard bewonderaar van Bergmans werk, wordt deze operabewerking gepresenteerd als de ideale productie voor de kerstperiode. De Canadese librettist Royce Vavrek structureerde de tekst, waarbij hij zich liet inspireren door zowel de film als het verhaal van *Hans en Grietje*, terwijl de partituur van de Zweed Mikael Karlsson met grote intensiteit werd gepresenteerd - die soms de stemmen overschaduwde - met daartussen elektronische soundscapes. De Franse regisseur Ariane Matiakh slaagde erin de verschillende elementen – orkest, zangers en elektronica – te integreren, hoewel dit soms ten koste ging van een grotere subtiliteit die de artiesten ten goede zou zijn gekomen.

De encenering van *Fanny en Alexander* was in handen van Ivo van Hove, een bekende Belgische regisseur en bewonderaar van Bergman. Via het suggestieve decorontwerp van Jan Versweyveld en opvallende visuele effecten – zoals de overweldigende dood van bisschop Vergerus – voerde Van Hove de kijker mee naar sleutelmomenten in het leven van de Ekdahls. De figuur van Helena Ekdahl, matriarch van de familie, omlijst de opera met haar stem, die als eerste en als laatste het podium betreedt.

Om deze *grand opéra* tot leven te brengen , bracht de Munt een internationale cast samen. Thomas Hampson gaf bisschop Edvard Vergerus de vocale autoriteit, terwijl Anne Sofie von Otter zijn onderdanige dienaar Justina speelde. Ondertussen speelden de expressieve stemmen van Susan Bullock en Sasha Cooke respectievelijk Helena en Emilie Ekdahl. De meest opvallende prestatie kwam van de jonge Jay Weiner, amper vijftien jaar oud, die uitblonk in de rol van Alexander.

« Fanny and Alexander » de Mikael Karlsson & Royce Vavrek : un pari réussi, un univers fascinant

[crescendo-magazine.be/fanny-and-alexander-de-mikael-karlsson-royce-vavrek-un-pari-reussi-un-univers-fascinant](https://www.crescendo-magazine.be/fanny-and-alexander-de-mikael-karlsson-royce-vavrek-un-pari-reussi-un-univers-fascinant)

Le 9 décembre 2024 par Stéphane Gilbert

Le grand cinéaste Ingmar Bergman (1918-2007) a fasciné, il ne cesse de fasciner. Ses films continuent à vivre dans les cinémathèques. Les anciens les retrouvant avec bonheur, les plus jeunes les découvrant à leur tour. Tous continuent à être ou sont interpellés. Bergman en effet ne se livre pas immédiatement, il exige grande attention, perspicacité, humilité aussi -il y a ce que l'on a d'abord cru comprendre, ce que l'on comprend autrement, ce que l'on ne comprend pas.

De plus, pas mal de ses films sont apparus comme des défis, comme des « mises en demeure » inéluctables pour des gens de théâtre. Ainsi, « Scènes de la vie conjugale », « Cris et chuchotements », « Après la répétition », « Persona », « Les Fraises sauvages » et d'autres encore. Voilà que l'opéra s'en mêle avec la création à La Monnaie de *Fanny and Alexander* !

Pourquoi cette fascination bergmanienne du spectacle vivant ?

C'est que le film y trouve une autre dimension, la troisième ; c'est que les personnages à l'écran deviennent des comédiens-chanteurs sur un plateau, tangibles, à quelques mètres d'un public qui est dans leur souffle. C'est que le réalisme d'un film cède aux suggestions d'une mise en scène. C'est que le regard du spectateur peut échapper au point de vue du cinéaste, libre de regarder qui et ce qu'il veut.

Ainsi les champs/contre-champs typiques des affrontements bergmaniens laissent la place à une vue d'ensemble d'un couple, par exemple, nous offrant la possibilité de les saisir (dés)unis dans leur affrontement.

C'est que la scénographie devient bien davantage qu'un décor, quasi personnage à part entière, élément significatif essentiel de ce qui se joue, de ce qui se trame, de ce qui sous-tend ce que l'on voit et entend.

Et évidemment à l'opéra, la partition, l'orchestration, l'instrumentation, les registres de voix sont (ou peuvent être) autant de partenaires amplificateurs.

La Monnaie a risqué le pari avec son *Fanny and Alexander* réécrit, mais en toute fidélité, par Royce Vavrek, composé par Mikael Karlsson, dirigé par Ariane Matiakh, mis en scène par Ivo van Hove et interprété par douze solistes.

Fanny et Alexandre, ce sont deux jeunes enfants dont le père meurt. Leur mère se remarie avec un évêque d'une extrême cruauté. Souffrances. Ils réussiront (on les aidera) à s'échapper. Mort du tortionnaire. Happy end.

Un pari réussi, un univers fascinant.

Une réussite lyrique due en grande partie à la mise en scène d'Ivo van Hove. Il connaît son Bergman, il l'a déjà magnifié au théâtre avec « Scènes de la vie conjugale », « Cris et chuchotements », et ces jours-ci la reprise en version française d'« Après la répétition » et « Persona » créés il y a une dizaine d'années avec sa compagnie néerlandaise. Van Hove impose sa vision de *Fanny and Alexander*. Ce que l'on voit (sa mise en scène) est à la mesure de ce qui est exprimé (l'univers de Bergman) et entendu (les notes de Karlsson).

Cela dans une scénographie conçue avec Jan Versweyveld, son complice au long cours, qui nous vaut des images fortes, subjuguantes, délicates, violentes, inventives, que l'on n'oubliera pas. Elles ne sont jamais gratuites, elles complètent, elles accomplissent ce qui se joue, ce qui se chante. La mise en place et la direction des acteurs, les lumières, les images projetées (de Christopher Ash) sont autant d'éléments d'un kaléidoscope révélateur de la complexité d'une œuvre. *Fanny and Alexander*, c'est en effet bien davantage que le si bref résumé que j'en ai fait plus haut. Indépendamment de la trajectoire familiale, Bergman aborde pas mal d'autres sujets problématiques, mais à sa manière suggestive : on les perçoit, on ne peut pas en faire l'économie, ils nous poursuivront.

Quant à la partition de Mikael Karlsson, elle est particulièrement « atmosphérique », cinématographique en quelque sorte, dans ses moyens et ses effets, enrichie de procédés électroniques et acoustiques. Elle dramatise avec ses accumulations de basses et de martèlements percussifs ; une façon de nous atteindre non seulement auditivement mais physiquement dans les échos corporels des sons. Elle s'inscrit d'ailleurs dans une tendance constatée notamment dans les créations récentes d'opéras américains qui ont connu le succès au MET à New-York. On est bien loin des expérimentations sonores d'une certaine époque, on est davantage dans un univers « scénographiquement »... cinématographiquement, musical.

Ariane Matiakh maîtrise cette partition qu'elle a abordée en grande complicité manifeste avec le compositeur. Quant aux interprètes, ils font tous preuve d'un remarquable engagement. J'ai été particulièrement sensible aux « présences » de Sasha Cooke (Emilie, la mère), de Jay Weiner (le si juste Alexander), de Thomas Hampson (le redoutable évêque Edvard Vergerus), de Peter Tantsits (Oskar, le père-fantôme), de Aryeh Nussbaum Cohen (à l'imposant surgissement en Ismaël), de Loa Falkman (Isak Jacobi le libérateur), d'Anne Sofie Von Otter (la Justina âme damnée de l'évêque). Tous les autres sont à la belle mesure du propos : Susan Bullock-Helena, Sarah Dewez-Fanny, Alexander Sprague-Aron, Justin Hopkins-Carl, Polly Leech-Lydia, Gavan Ring-Gustav Adolf, Margaux de Valensart-Alma, Marion Bauwens-Paulina, Blandine Coulon-Esmeralda.

[Ce *Fanny and Alexander*, un pari réussi, suscite l'enthousiasme de son public.](#)

Bruxelles, La Monnaie, le 8 décembre 2024

Crédits photographiques : Matthias Baus

Bergman à l'opéra : Fanny and Alexander à La Monnaie

b bachtrack.com/fr_FR/critique-fanny-and-alexander-bergman-karlsson-matiakh-van-hove-la-monnaie-de-munt-bruxelles-decembre-2024

Patrice Lieberman

Alors qu'Ingmar Bergman avait toujours refusé la transposition de ses films vers d'autres formes d'art scénique, son fils Ingmar Bergman Jr. approcha en 2018 La Monnaie pour lui proposer le projet d'un opéra basé sur ce classique qu'est *Fanny et Alexandre* (1982), certainement l'un des plus beaux et riches films de son auteur. Six ans plus tard, c'est un très original cadeau de fin d'année que fait la maison bruxelloise à son public, même si ce *Fanny and Alexander* n'a vraiment rien d'un traditionnel conte de Noël et qu'il est même franchement à déconseiller aux enfants comme aux spectateurs impressionnables.

Loading image...

Fanny and Alexander à La Monnaie

© Matthias Baus

Si elle ouvrira d'insoupçonnées profondeurs psychologiques, l'intrigue est simple. La scène se lève sur une table de fête dressée pour Noël où sont réunis dans une Suède du début du XXe siècle les Ekdahl, une famille aisée qui se consacre au théâtre. En dépit de quelques tensions familiales mais qui ne les touchent pas directement, Fanny et Alexandre vivent une enfance heureuse, jusqu'à la mort de leur père Oscar. Quelque temps plus tard, leur mère Emilie se remarie avec Edvard Vergerus, un sévère évêque luthérien, et emménage avec les enfants dans l'austère demeure où l'évêque, assisté de sa gouvernante et âme damnée Justina, les traite avec une rigueur à la limite du sadisme.

Et c'est ainsi que l'on passe de la chaude et colorée atmosphère familiale du début à un oppressant huis clos qui n'est pas sans rappeler le Britten du *Tour d'écrou* (fantômes de la première épouse et des deux filles de l'évêque compris). Heureusement, Isak – ami de la famille et ancien amant de la grand-mère des enfants – parvient à les faire sortir de cette grise et triste maison et les emmène chez lui. C'est dans une demeure imprégnée de la magie du théâtre que les enfants rencontrent les deux neveux d'Isak, Aron et surtout l'énigmatique et fascinant Ismaël, annonciateur d'une rédemption prochaine. Après avoir drogué son mari, Emilie fuit la maison de l'évêque qui périra dans un incendie accidentel. La famille au complet se réunira quelques mois plus tard pour célébrer le baptême de l'enfant de Vergerus et d'Emilie, à nouveau autour de la table qui accueillait les convives à Noël.

Loading image...

Fanny and Alexander à La Monnaie

© Matthias Baus

Pour cette création en langue anglaise, le librettiste canadien Royce Vavrek a écrit un livret efficace dans une langue très vivante – y compris les cascades de gros mots proférés par Alexandre lors de la mort de son père et sa première rencontre avec son beau-père. Sans la moindre surcharge et très rigoureuse, la mise en scène d'Ivo van Hove suit au plus près le livret, d'autant plus qu'il peut compter sur la remarquable contribution de Jan Versweyveld pour les décors et éclairages et de Christopher Ash qui signe quelques vidéos saisissantes.

C'est le compositeur suédois Mikael Karlsson, aidé pour l'orchestration par Michael P. Atkinson, qui signe une musique résolument tonale et polystylistique, où l'orchestre classique est sérieusement « augmenté » par l'électronique. Non seulement les voix des

chanteurs sont amplifiées, mais le compositeur a aussi recours à des effets de *surround* entourant les spectateurs dans la salle.

L'écriture vocale très efficace et tonale de Karlsson utilise un style vocal syllabique assez proche de Britten, avec parfois quelques touches de *musical* à l'anglo-saxonne. Quant à son univers orchestral, il va d'évidentes références au minimalisme répétitif à la Philip Glass à de très claires allusions à Richard Strauss, Puccini, Debussy ou la musique de film hollywoodienne. Certes, la partition de Karlsson – habile faiseur plutôt que créateur original – n'est pas toujours absente de clichés, mais elle sert très bien l'intrigue et n'ennuie jamais (et l'on appréciera l'intéressant usage qu'il fait des timbales et du piano).

Loading image...

Fanny and Alexander à La Monnaie

© Matthias Baus

On doit saluer sans réserves les protagonistes de l'opéra, à commencer par la cheffe Ariane Matiakh qui, casque sur les oreilles, gère la fosse et la scène avec finesse et autorité. Outre les vedettes que sont Thomas Hampson (qui campe splendidement un Vergerus insupportablement psychorigide et autosatisfait) et Anne Sofie von Otter (qui incarne sa terrifiante gouvernante), la distribution est de très grande qualité. Susan Bullock incarne avec beaucoup d'émotion la matriarche Helena, grand-mère de Fanny et Alexandre. Peter Tantsits campe un Oscar passionné, alors que Sasha Cooke prête sa chaude voix de mezzo au rôle-pivot d'Emilie Ekdahl. Loa Falkman est un très fin Isak. Le contre-ténor Aryeh Nussbaum Cohen fait un Ismaël puissant et mystique, alors que son frère Aron est subtilement interprété par Alexander Sprague.

Il faut également mettre en évidence la belle prestation de deux jeunes issus des Chœurs d'enfants de La Monnaie : Lucie Penninck qui incarne une Fanny pleine de vivacité et, plus encore, Jay Weiner qui est un Alexandre d'une qualité vocale et d'une maturité musicale et dramatique exceptionnelles.

****1

Voir le listing complet

"c'est un très original cadeau de fin d'année que fait la maison bruxelloise à son public"

Critique faite à La Monnaie | De Munt: Grand Hall, Bruxelles, le 8 décembre 2024

Patrice Lieberman

Pratiquant le piano (puis l'alto) dès l'enfance, Patrice Lieberman - après un passage par le Conservatoire d'Anvers - combine sa passion pour la musique, les langues et la littérature en étudiant la musicologie et la philologie slave à l'Université Libre de Bruxelles, avant de se perfectionner aux universités de Pennsylvanie et Yale. Après avoir été pendant près de vingt ans critique au défunt hebdomadaire anglophone bruxellois The Bulletin, il collabore depuis 2014 à Crescendo Magazine (crescendo-magazine.be). Il a également régulièrement signé des notes de programme et des traductions pour différentes organisations culturelles, dont le Festival de Flandre et l'Orchestre national de Belgique.

‘FANNY AND ALEXANDER’ IN DE MUNT

 basiacofuoco.com/2024/12/11/fanny-and-alexander-in-de-munt

11 december 2024

Tekst: Ger Leppers

In het voorjaar van 1987 kocht ik mijn eerste abonnement op de operavoorstellingen in de Brusselse Muntchouwburg. Sedertdien heb ik er heel wat wereldpremières gezien, want daar is men in de Belgische hoofdstad kwistig mee. Nieuwe opera's van Boesmans, Hans Werner Henze, Jan van Vlijmen, Pierre Bartholomée, John Casken en vele anderen kwamen voorbij, en altijd haalde men daar in Brussel alles uit de kast om van zo'n allereerste voorstelling een succes te maken.

Voor 'Fanny en Alexander', de nieuwe opera van de Zweedse componist Mikael Karlsson, geldt dat misschien nog wel meer dan voor de meeste andere premières.

Watch Video At: <https://youtu.be/9HqiMN74Og8>

Het werk is gebaseerd op de gelijknamige, laatste film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman (1918-2007). Het is een werk van Wagneriaanse lengte: meer dan drie uur. In de latere televisieversie duurt 'Fanny en Alexander' zelfs nog langer: Wikipedia klokt af op 312 minuten. En een tweede bioscoopversie, uit 2019, zelfs op 317 minuten.

Watch Video At: https://youtu.be/tDIA_QZmqkM

Ingedikt en bewerkt tot een opera levert het een voorstelling op van iets meer dan drie uur, inclusief de pauze. Het verhaal speelt zich af in drie verschillende ruimten, die ieder gekenmerkt worden door muziek met een eigen karakter.

Het eerste tafereel speelt zich af tijdens de Kerstviering in de artistieke familie Ekdahl, ergens in de jaren twintig of dertig van de vorige eeuw. Er worden grapjes gemaakt, cadeautjes uitgepakt, het jongetje Alexander ziet hoe zijn vader een glaasje te veel drinkt

en een bevlogen speech afsteekt. In een volgende scène zijn wij getuige van de dood van die vader, enkele dagen nadien, tijdens een repetitie van 'Hamlet'.

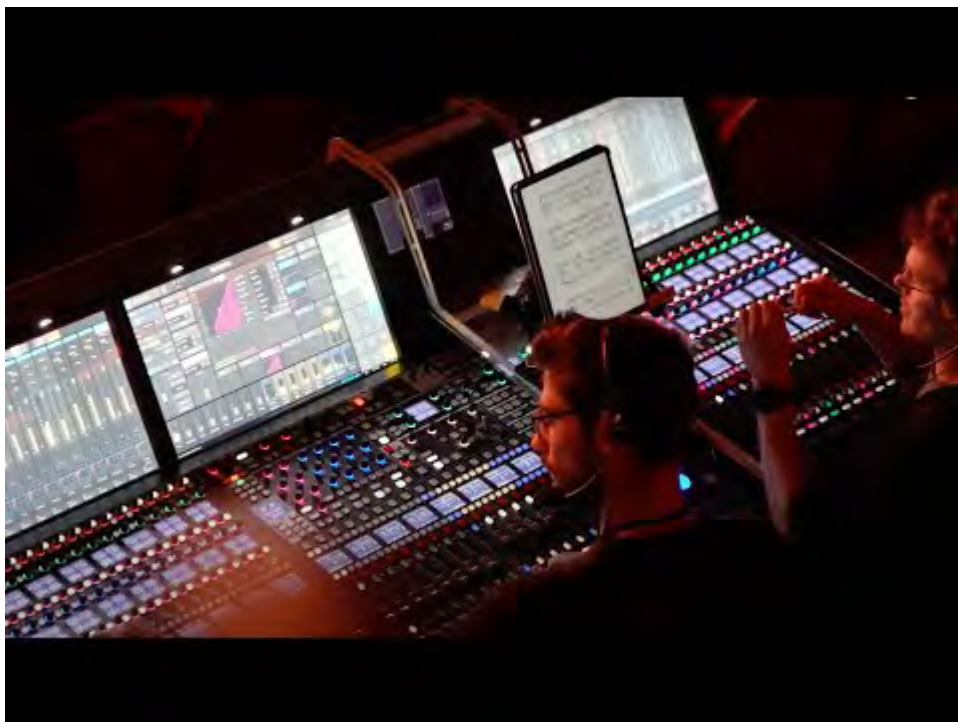
Een goed jaar later is de moeder van Alexander en Fanny hertrouwd met de sinistere bisschop Edvard Vergerus. De muziek, die in de eerste scène warm en vaak tonaal was, en soms zelfs niet vrij van bonhomie, is in deze scènes veel harder en scherper, want de bisschop is een hardvochtige, egocentrische man die verlangt dat moeder en kinderen hun vorige leven geheel opgeven en zich naar zijn grillen voegen. Voor mishandeling van de ongezeglijke Alexander deinst deze dienaar van Gods woord niet terug.

Dankzij de koopman Isak Jacobi weten de kinderen aan de greep van de bisschop te ontkomen. In het huis van de Jacobi's heersen fantasie en vrolijkheid. Ismael – een kleine maar zeer markant gezongen en gespeelde rol van de prachtige countertenor Aryeh Nussbaum Cohen – heeft zelfs spirituele gaven, zo ontdekt Alexander: Ismael kan zijn gedachten lezen.

De bisschop komt om wanneer hij, door een slaapmiddel verdoofd, met een ongelukkige beweging zijn huis in brand steekt. Enige tijd later viert de familie Ekdahl opnieuw Kerstmis, en verwelkomt een nieuwe baby.

Mikael Karlsson schreef hierbij een vaak stuwende, gemakkelijk in het gehoor liggende, transparant georkestreerde muziek, die mij regelmatig aan de vroege John Adams – die van 'Nixon in China' – deed denken, met dankbare partijen voor het slagwerk en voor de blazers. Aan het orkest waren nog een 47 verspreid in de zaal luidsprekers opgesteld, die moesten zorgen voor een 'surround effect'. Tegen het slot van de opera leverde dat wel een paar bijzondere klankmomenten op, maar meestentijds was ik zonder dit effect niet minder gelukkig geweest. De zanglijnen volgde tekst op voet, en zijn daardoor goed te verstaan maar doorgaans nogal recitatief-achtig van karakter.

Watch Video At: <https://youtu.be/QF02VuDPiOc>

Twee absolute wereldsterren verleenden hun medewerking aan de opera – een bewijs dat de Munt de zaken grondig aanpakt. De één was de bariton Thomas Hampson, die een prachtige, sinistere, egocentrische, sadistische bisschop speelde die virtuoos allerlei geloofsvoorschriften aanwendt om zijn wil door te zetten. De andere was Anne Sofie von Otter, die de – kleine – rol van slaafse, geïntimideerde huishoudster van de bisschop tot in de puntjes verzorgd speelde en zong.

Maar de ster van de avond, vocaal niet minder dan als acteur, was de 15-jarige Jay Weiner, in de behoorlijk grote rol van Alexander. Sinds zijn achtste zingt hij in de Kinder- en jeugdkoren van de Munt, en hopelijk zullen wij nog veel van hem horen.

Dat deze opera na afloop van de voorstelling onthaald werd op een langdurige staande ovatie is ook te danken aan de regie van Ivo Van Hove – wat mij betreft was het de meest geslaagde operaregie die ik van zijn hand gezien heb.

De diverse scènes van 'Fanny en Alexander' hangen, zoals u uit de samenvatting van het plot vermoedelijk al heeft kunnen opmaken, tamelijk los aan elkaar. De opera komt betrekkelijk traag op gang, en in het gedeelte voor de pauze was de dramatische ontwikkeling van het verhaal niet echt onontkoombaar.

Maar door het uiterst precieze acteren en de zeer knappe videoprojecties zat men toch vanaf de eerste maten op het puntje van de stoel. Met name de sterfscène van Alexanders vader, waarin videoprojecties een close-up van de gelaatsexpressie gaven,

en zo de cinema even met het toneel deden versmelten, was een hoogtepunt van de voorstelling. Ook het tafereel waarin de bisschop omkomt in de vlammen was adembenemend geënceneerd. Mijn vader zei het al: in de opera gaat er niets boven een goeie sterfscène. In dat opzicht sluit 'Fanny en Alexander' waardig aan bij de eeuwenoude tradities van het genre.

Watch Video At: <https://youtu.be/HLMuwuD9uW8>

Muziek:	Mikael Karlsson
Libretto:	Royce Vavrek
Muzikale leiding:	Ariane Matiak
Regie:	Ivo Van Hove
Decor en belichting:	Jan Versweyveld
Kostuums:	An D'Huys
Video:	Cristopher Ash
Dramaturgische voorbereiding:	Peter Van Kraaij
Helena Ekdahl:	Susan Bullock
Oscar Ekdahl:	Peter Tantsis
Emilie Ekdahl:	Sasha Cooke
Fanny:	Lucy Penninck
Alexander:	Jay Weiner
Bisschop Edvard Vergerus:	Thomas Hampson
Justina:	Anne Sofie von Otter
Isak Jacobi :	Loa Falkan
Ismaël :	Aryeh Nussbaum Cohen
Aron :	Alexander Sprague
Carl Ekdahl :	Justin Hopkins

Lydia Ekdahl :

Gustav Adolf Ekdahl :

Alma Ekdahl:

Paulina :

Esmeralda :

Polly Leech

Gavan Ring

Margaux de Valensart

Marion Bauwens

Blandine Coulon

Symfonieorkest van de Munt

Voorstelling gezien op 8 december 2024

Productiefoto's : © Matthias Baus.

La première mondiale de l'opéra à Bruxelles a présenté une adaptation du film d'Ingmar Bergman - Fanny et Alexander

operaplus.cz/svetova-operni-premiera-v-bruselu-prinesla-adaptaci-filmu-ingmara-bergmana-fanny-a-alexander

11. prosince 2024

Fanny and Alexander, un opéra du compositeur suédois Mikael Karlsson et du librettiste canadien Royce Vavrek, basé sur le célèbre film d'Ingmar Bergman, a été présenté en première mondiale au Théâtre royal de la Monnaie / De Munt à Bruxelles en décembre 2024. Le casting comprenait notamment d'autres, deux légendes de l'opéra, le baryton Thomas Hampson et la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter.

Fanny et Alexandre (source : La Monnaie De Munt)

Opéra Fanny et Alexandre

Le film de Bergman a été choisi comme modèle pour leur prochaine œuvre commune par les deux hommes, qui ont monté avec succès l'année dernière une autre adaptation opératique d'un film bien connu, à savoir *Melancholia* du réalisateur Lars von Trier, au Royal Opera House de Stockholm. Il s'agit du compositeur suédois **Mikael Karlsson** (né en 1975) et du parolier et librettiste canadien **Royce Vavrek**, qui a créé le livret en anglais. *Melancholia* et *Fanny et Alexander* sont liés par un autre nom, celui de la célèbre mezzo-soprano suédoise **Anne Sofie von Otter**, qui a créé des rôles mineurs dans les deux œuvres, la mère des héroïnes principales du premier opéra et la gouvernante de l'évêque Justina dans le deuxième. Après tout, la chanteuse a également l'expérience d'un autre opéra basé sur le film de Bergman, *la Sonate d'automne* du compositeur finlandais Sebastian Fagerlund, dans lequel elle incarne la pianiste Charlotte (créée à l'Opéra national de Finlande à Helsinki, 2017).

0+

Le livret de *Fanny et Alexander* se concentre sur l'intrigue principale autour du remariage d'Emilia et de la libération des enfants de la servitude de l'évêque. D'autres motifs mineurs de l'intrigue du film trash sont laissés de côté ou considérablement raccourcis, tout comme un certain nombre de personnages secondaires - pour le bien de l'opéra. L'opéra maintient un certain rythme et une certaine tension, même ainsi, le premier acte dure plus de quatre-vingt-dix minutes et le deuxième plus de soixante-dix minutes, donc la durée totale de l'opéra est

de près de trois heures, avec un entracte la représentation s'étend sur près de trois heures et demie. heures. Peut-être qu'il gagnerait à être raccourci, mais heureusement, il n'y a pas beaucoup de parties vraiment longues et le travail n'est certainement pas ennuyeux, ce qui est aidé par l'intrigue engageante, l'excellente musique et la mise en scène. La partition de Karlsson est extrêmement riche et évoque efficacement les différentes ambiances apportées par l'intrigue. Le compositeur exploite pleinement l'orchestre, renforce par endroits les instruments de percussion, n'accable jamais les chanteurs, alterne des passages plus intimistes avec des passages pleinement symphoniques. Tout cela est combiné avec des synthétiseurs et de la musique électronique, créant des paysages sonores souvent très étranges et uniques et leur ajoutant de la couleur. Surtout dans les passages où des éléments de magie et de mysticisme apparaissent dans l'histoire, de telles combinaisons d'orchestre classique et d'électronique sont très impressionnantes. Les deux créateurs, compositeur et librettiste, ont réussi à évoquer la richesse du film de Bergman même au prix d'omettre un certain nombre de motifs. **L'orchestre du théâtre La Monnaie** a joué avec qualité, avec nuances, et le jeu avec les instruments électroniques a été excellent.

Fanny et Alexandre (source : La Monnaie De Munt)

Le metteur en scène Ivo Van Hove, en collaboration avec l'auteur de la scénographie et de l'éclairage, **Jan Versweyvel**, et l'auteur des costumes, **An D'Huys**, ont une grande part dans le succès de l'œuvre. Les costumes sont contemporains et ne font que souligner l'intemporalité du thème de l'opéra : violences physiques et psychologiques dans un mariage raté, le mal se cachant sous le masque du bien (en la personne de l'évêque), conflits familiaux. Le metteur en scène et scénographe se détache de Bergman et crée une œuvre unique. Les changements rapides de scène sont simples et fluides : changer le décor en arrière-plan, changer les lumières, quelques accessoires. Ici on dresse une grande table, parfois une petite, et les serveurs apportent à manger et à boire, ici nous avons la riche maison des Ekhdals, ici l'évêché austère uniquement grâce au changement de lumière en harmonie avec la musique. Ici nous avons une miniature du terrain de la maison où l'évêque enferme Fanny et Alexandre, ici nous avons la scène du théâtre familial où Oscar fait une crise cardiaque en répétant *pour Hamlet*. La scène devient alors son lit de mort et un détail de sa mort est projeté en arrière-plan. Nous avons ici, grâce à la projection vidéo (**Christopher Ash**), la maison magique d'Isaac avec ses antiquités et ses marionnettes tout autour. La mort de l'évêque dans l'incendie d'une maison est évoquée par des flammes projetées en arrière-plan, puis à la fin sa mort est représentée par une autre projection vidéo - signe qu'Alexandre n'oubliera pas l'évêque. Des transformations simples permettent également de mélanger deux sorties à des endroits différents. Par exemple, au fond on voit les enfants enfermés dans le grenier, au premier plan on voit Emilie rendre visite à Hélène dans sa maison au même moment, signalée par un changement d'éclairage et deux lustres qui descendent, se plaignant de l'évêque et étant en son asservi. Le réalisateur a également prêté attention au travail d'acteur des interprètes.

Fanny et Alexandre (source : La Monnaie De Munt)

Parmi eux, il convient de souligner les performances de chant et d'acteur des représentants de l'évêque, Emilia, Justina, Oscar et Ismaël. Le légendaire baryton américain **Thomas Hampson**, qui fêtera ses 70 ans l'année prochaine, règne toujours avec une voix belle et pleine et était le représentant idéal de l'évêque strict. La mezzo-soprano américaine **Sasha Cooke** dans le rôle d'Emilie a souligné son sort malheureux, auquel elle échappe finalement grâce à un ami de la famille et à la négociation de ses beaux-frères. Justina, la servante de l'évêque, n'a pas beaucoup d'espace, mais la mezzo-soprano suédoise **Anne Sofie von Otter**, qui aura également 70 ans l'année prochaine, convenait parfaitement à cette femme froide, qui éveille l'imagination d'Alexander en racontant l'ancienne famille de l'évêque. puis raconte à l'évêque ce sur quoi le garçon fantasme avec enthousiasme et enferme les enfants dans le grenier. Oscar, le mari d'Emilia, apparaît parfois à Alexander même après sa mort. Non seulement sa performance finale a été interprétée de manière impressionnante par le ténor américain **Peter Tantsits** avec une voix mince et équilibrée. Dans la courte prestation d'Ismaëla, le contre-ténor américain **Aryeh Nussbaum Cohen** a dominé la scène avec son apparence androgyne et sa voix puissante et joliment colorée. L'enfant acteur d'Alexander, **Jay Weiner**, qui avait beaucoup plus d'espace que Fanny (**Lucie Penninck**), mérite également un prix, le garçon a brillamment interprété le grand rôle vocalement et en tant qu'acteur. La soprano dramatique britannique **Susan Bullock** a une voix presque trop aiguë - la représentante de la bienveillante Helena aurait aimé une voix plus chaleureuse. Les rôles des frères et sœurs d'Emilia sont petits, tout comme celui du fils d'Isac, Aron, du chanteur et acteur suédois **Loa Falkman**, tandis qu'Isac se démarque davantage.

Lorsque nous avons vu la rediffusion du dimanche après-midi, celle-ci affichait presque complet, et le compositeur et librettiste est venu profiter d'une ovation de clôture bien méritée avec les interprètes dans le magnifique Théâtre Royal de Bruxelles.

Thomas Hampson dans l'opéra Fanny et Alexander (source : La Monnaie De Munt)

Équipe de production

Mikael Karlsson vit à New York depuis 2000, où il a terminé ses études à la Aaron Copland School of Music en 2005. Les œuvres de Karlsson ont été jouées, entre autres, au Carnegie Hall et au Lincoln Center de New York, au Festspielhaus de Baden-Baden, aux opéras de Paris, Oslo, Stockholm et Dresde, au Centre Ingmar Bergman sur l'île de Fårö et au Académie de musique de Brooklyn. Il a souvent collaboré aux ballets du chorégraphe Alexander Ekman (*Play* , *Rooms* , *A Swan Lake* , *Resin* , *Left Right, Left Right* , *Tyll* , *Midsummer Night's Dream* , *COW* , *The Eskapist*), qui ont été joués sur diverses scènes en Europe et à l'étranger. Le premier opéra de Karlsson, *The Echo Drift*, a été créé au PROTOTYPE Festival à New York en 2018. La même année, il compose la musique du banquet du prix Nobel. Il a composé le cycle de chansons *So We Will Vanish* (2021) pour Anne Sofia von Otter . Dans ses œuvres, Karlsson combine de manière populaire et originale l'orchestre classique avec les synthétiseurs et la musique électronique.

Royce Vavrek vit à Brooklyn. Il a écrit le livret de l'opéra *Angel's Bone* , lauréat du prix Pulitzer 2017, du compositeur Du Yun. Il a collaboré avec la compositrice américaine Missy Mazzoli sur les opéras *Song from the Uproar* (Beth Morrison Projects, 2012), *Breaking the Waves* (Opera Philadelphia, 2016) d'après le célèbre film de Lars von Trier de 1996, *Proving Up* (2018) et *Lincoln au Bardo* d'après le roman de George Saunders pour le Metropolitan Opera de New York. Les autres livrets d'opéra de Vavrek incluent, par exemple, *Dog Days* (2012) et *JFK* (2016) avec la musique de David T. Little ou l'adaptation du célèbre roman d'Ernest Hemingway *Le vieil homme et la mer* avec la musique de Paola Prestini.

Susan Bullock et Loa Falkman, Fanny et Alexander (source : La Monnaie De Munt)

La mise en scène musicale de *Fanny et Alexandre* a été réalisée par la chef d'orchestre française **Ariane Matiakh** (née en 1980), fille de deux chanteurs d'opéra, qui a débuté sa carrière comme pianiste et chef d'orchestre dans diverses institutions françaises et a elle-même chanté dans la chorale d'Arnold Schönberg sous la direction de sous la direction de Nikolaus Harnoncourt et Ádám Fischer. De 2002 à 2005, elle étudie à la Musik Hochschule de Vienne et suit des master classes avec Seiji Ozawa. En 2005, elle rejoint l'Opéra national de Montpellier en tant que chef d'orchestre. En septembre 2018, elle a été nommée Generalmusikdirektorin à la Staatskapelle Halle pour la saison 2019-2020, mais a démissionné de son poste en janvier 2020. Elle travaille avec divers orchestres et opéras et a fait ses débuts aux BBC Proms en juillet 2022.

La production a été dirigée par le metteur en scène belge expérimenté **Ivo Van Hove** (né en 1958), qui a également travaillé à Broadway à New York, où il a mis en scène la comédie musicale *West Side Story* ou les pièces d'Arthur Miller *The Salem Witch* et *A View. du pont* (Tony Award). Il a également travaillé à Amsterdam, Hambourg ou Vienne ou au festival d'Édimbourg et sur diverses autres scènes et a mis en scène, par exemple, les opéras *L'Anneau du Nibelung*, *Lulu*, *L'Affaire Makropulos* et *Jolanta*. Il a également de l'expérience avec Bergman, puisqu'il a réalisé des adaptations théâtrales de ses films *Scenes from Married Life*, *Whispers and Shouts* et *After the Test/Persona*, où il a combiné deux films issus d'un environnement théâtre/acteur.

Fanny et Alexander - modèle de film

Le plus célèbre metteur en scène, scénariste et écrivain suédois **Ingmar Bergman** (1918-2007) a réalisé quarante films basés sur ses propres scénarios, publiés pour la plupart sous forme de nouvelles, et a complété son œuvre pour le cinéma dès 1982 avec un de ses chefs-d'œuvre, qui est une fresque familiale du début du XXe siècle *Fanny et Alexandre* (*Fanny och Alexander*). Il tourne ensuite uniquement pour la télévision et confie plusieurs de ses scénarios à d'autres réalisateurs. *Fanny et Alexandre* ont une version télévisée de cinq heures et une version cinématographique de trois heures - c'est celle qui a célébré le succès dans le monde entier, a valu aux Bergman des nominations aux Oscars pour la réalisation et le scénario, et a remporté quatre Oscars dans les catégories du meilleur film en langue étrangère, cinématographie (Sven Nykvist), scénographie et costumes. D'une part, Bergman a mis dans le film ses thèmes typiques, y compris des thèmes autobiographiques, mais transformés par sa propre imagination riche. Des relations familiales et conjugales compliquées, une enfance magique arrachée à son environnement, un enfant qui porte pour le reste de sa vie les conséquences d'expériences désagréables, un problème avec l'Église et l'autorité paternelle (même s'il s'agit d'un beau-père), un mariage raté, un environnement théâtral. En revanche, le film, qui combine des scènes opulentes et épiques avec des scènes austères et intimes, se distingue assez différemment de la plupart de ses autres, grâce à son ton optimiste, son réalisme magique, son mysticisme et l'utilisation d'une sorte de magie ou presque féérique. -motif du conte, ainsi que sa narration et sa durée.

Fanny et Alexander, 1982 (source : Svensk Filmindustri (SF))

La fresque tentaculaire de la famille bourgeoise est apparemment née des souvenirs autobiographiques de Bergman sur son enfance, bien qu'il ait également fait appel à une riche imagination d'enfance, selon les documents de distribution. Le point culminant artistique de sa carrière cinématographique, une anthologie de l'œuvre de Bergman, qui, en résumé, a acquis une puissante énergie positive. Le vieux maître a étonnamment mis en lumière sa tristesse de toute une vie et a regardé la misère et la souffrance humaines avec la sérénité et le sourire que la charmante grand-mère Helena Ekdahl peut évoquer dans son film. Les destins humains les plus étranges des membres du clan d'Ekdahl, vus à travers les yeux enfantins du sensible Alexandre, sont assourdis, amusés ou effrayés par les charmes de sorcellerie de l'antiquaire juif. Les problèmes de l'existence humaine, qui dans les films précédents de Bergman évoquaient un ton tragique ou conduisaient au scepticisme ou à la désillusion, sont judicieusement relégués au second plan dans ce film. La fête de famille finale, où chacun se réjouit de la vie et du bien triomphant du mal, est presque idyllique et sonne comme un hymne à la convivialité et à l'amour universels. Il est précédé d'une histoire principale relativement simple.

Après une fête de Noël chez les Ekdahl, l'heureux mariage d'Oscar et d'Emilia, qui dirigent le théâtre municipal, est perturbé par la mort d'Oscar. Emilie, qui a deux enfants, Alexander et Fanny, se retrouve sous l'emprise de l'évêque complice Edvard Vergerus, qui lui apporte un réconfort spirituel et qu'Emilie épouse plus tard. À la demande de l'évêque, elle déménage sans aucun bien et avec les enfants dans sa résidence austèrement meublée, qui contraste avec la grande maison richement meublée des Ekdahl. La discipline et l'ordre règnent chez l'évêque, ce que ressent particulièrement Alexandre, le rebelle et le fantasme. Il exprime sa rébellion avec des mots obscènes et, dans sa fantaisie, achève la mort des filles de l'évêque d'un précédent mariage et de sa première femme, dont lui parle la servante Justina, de telle manière que l'évêque lui-même en est responsable. Emilie se rend vite compte de son erreur, mais il n'y a pas d'échappatoire. Si elle quittait son mari, les enfants resteraient avec lui, comme c'était la coutume à l'époque, même s'ils n'étaient pas les siens. L'évêque punit Alexandre et donc Emilia, jusqu'à ce qu'un ami de la famille des Ekdahl, l'antiquaire juif Isac, intervienne. Les enfants sont libérés et l'évêque brûle dans l'incendie de sa maison. Les Ekdahl se retrouvent à nouveau ensemble et peuvent faire la fête...

Fanny et Alexandre (source : La Monnaie De Munt)

Fanny et Alexandre

Un grand opéra en deux actes

(création mondiale 12/01/2024, Bruxelles, Théâtre royal de la Monnaie / De Munt ; écrit d'après la représentation 12/08/2024)

Musique : Mikael Karlsson

Livret : Royce Vavrek (d'après le film Fanny och Alexander d'Ingmar Bergman)

Orchestration : Michael P. Atkinson, Mikael Karlsson

Chef d'orchestre : Ariane Matiakh Mise en scène

: Ivo Van Hove

Décor, éclairage : Jan Versweyveld

Costumes : An D' Huys

Concepteur vidéo : Christopher Ash

Dramaturgie : Peter van Kraaij

Acteurs :

Helena Ekdahl : Susan Bullock

Oscar Ekdahl : Peter Tantsits

Emilie Ekdahl : Sasha Cooke

Fanny : Lucie Penninck

Alexander : Jay Weiner

Bishop Edvard Vergerus : Thomas Hampson

Fanny and Alexander: world premiere of Mikael Karlsson's opera at La Monnaie, Brussels

 operatoday.com/2024/12/fanny-and-alexander-world-premiere-of-mikael-karlssons-opera-at-la-monnaie-brussels

11 décembre 2024

Not only are Ingmar Bergman's films very 'operatic' in their poetic but visceral way of dealing with matters of life and death, opera as an art form had a place in the Swedish director's life and work. His 1975 film of *Die Zauberflöte* has achieved classic status and as a theatre director he staged *The Rake's Progress*, *The Threepenny Opera* and *The Merry Widow* – later he even considered making a film of Lehár's operetta with Barbra Streisand and Al Pacino. In the 1990s he collaborated on a libretto set by the Swedish composer Daniel Börtz. Several of his films have been adapted for the operatic stage and his 1955 comedy *Smiles of a Summer Night* became the source for Stephen Sondheim's *A Little Night Music*.

Bergman saw *Fanny and Alexander* (1982) as "a summing-up of my entire life as a filmmaker" and its scale and scope are ambitious: the cast is large, the scenes of a family Christmas and christening in the early 1900s are memorably lavish, and the full-length TV version lasts five hours. The cinema cut is closer in length to Mikael Karlsson's new 'grand opera' *Fanny and Alexander*, composed to a succinct English libretto by Royce Vavrek and running to 160 minutes of music. This is not the team's first transformation of a film by a major Scandinavian director: *Melancholia*, drawing on Lars von Trier's end-of-days drama, received its first staging in Stockholm in 2023.

Ivo Van Hove, director of La Monnaie's world premiere of *Fanny and Alexander*, brings strong Bergman credentials to the endeavour, having adapted four of his films for the theatre. Working with the designers Jan Versweyveld (sets and lighting), An D'Huys (costumes) and Christopher Ash (video), he does not seek to replicate the visual language of the cinematic *Fanny and Alexander*. First and foremost, the action is updated to the present day. This does not heighten its immediacy, but it does weaken the intensity of the plight faced in Act 2 by Emilie Ekdahl, the recently widowed mother of Alexander and his younger sister Fanny. When her charismatic new husband, Bishop Edward Vergerus turns out to be an abusive hypocrite, he refuses to divorce her. Would a woman in modern Sweden find herself so powerless?

The Ekdahl Christmas – hosted by the worldly and generous-hearted matriarch Helena in the form of Susan Bullock, who launches proceedings with a wordless melody that is reassuringly reprised at the final christening – takes place entirely around a table set before a thicket of conifers. An episode of claustrophobic desolation in the film, the bedroom scene between Helena's self-hating son Carl and his long-suffering wife Lydia, becomes far less bleak when played in the symbolic open air by two rising singers glowing with physical and vocal health, Justin Hopkins and Polly Leech. Crucial evidence of the family's professional theatricality is provided by Peter Tantsits as Oscar, the children's actor-manager father. In the film he strikes a somewhat mournful figure; at La Monnaie his fatal collapse during a rehearsal of *Hamlet* gains shock value in the light of Tantsits' high-octane tenorial pzazz. This is the first scene to make prominent use of video, a driving force for the metaphysical excursions later in the opera: the image of the supine Oscar, filmed from above, is projected onto the rear wall of the stage.

Forming the opera's central panel are stark, penumbral scenes in the home of the Bishop and his manipulative servant Justina, played to chilling effect by Anne Sofie von Otter, no less. The stage comes to spectacular life once the children have been whisked off – with

the aid of some kind of magic – by Helena’s old friend and erstwhile lover, the Jewish antiques dealer Isak Jacobi. Wryly nostalgic and Straussian in tone, the duet between Bullock and Loa Falkman as Jacobi constitutes the musical highlight of Act 1. The centrepiece of Act 2 is Alexander’s encounter with Isak’s mysterious, epicene nephew Ismael – played in the film by a woman, but here by a countertenor. With great bravura, the imposing Aryeh Nussbaum Cohen takes Alexander on a cosmic trip of self-discovery, projecting his expansive vocal line over driving syncopated rhythms in the orchestra.

The voices are amplified throughout, though not obtrusively. Karlsson makes substantial use of electronic techniques – the conductor, Ariane Matiakh, wears earphones in the pit – but he does not resort to attention-grabbing special effects: there are large loudspeakers occupying the stage boxes, but the iridescent soundscape remains smoothly integrated. As Karlsson explains in the programme, it is in Jacobi’s house that he brings the electronic element to the fore. At times the benign tonality that characterises the Ekdahls slips into generic cantilena over static chords or post-minimalist triadic chugging – frustratingly so in the opera’s final moments. Vergerus’s aural habitat is less tonally grounded, more angular, but – even in the scene where the Bishop brutally punishes Alexander for claiming he murdered his first wife and daughters – the music never quite bares its teeth. Perhaps Thomas Hampson, sounding as cultivated as ever, also exudes too much of an air of distinction for the tortured clergyman. The greatest demands for sustained lyricism are made on the singer of Emilie, and Sasha Cooke fulfils them, the fibre in her timbre simultaneously suggesting a streak of determination. Her libidinous brother-in-law Gustav Adolf is energetically portrayed by Gavan Ring (though we never meet the lovable housemaid Maj who becomes mother to his child in the film) and his fellow tenor Alexander Sprague is a voice of calm as Ismael’s solicitous brother Aron. Fanny’s occasional vocal interjections are charmingly provided by Sarah Dewez, while in the considerably larger role of Alexander, the willowy Jay Weiner’s well-honed soprano gives lucid voice to the boy’s fantasies and defiance – and to his streams of obscenities at moments when he really wishes he were somewhere else entirely.

All nine performances of *Fanny and Alexander* have sold out. It is undoubtedly the kind of opera – and the kind of spectacle – that people will want to see. For anyone unfamiliar with Bergman’s film, certain events and details might prove puzzling. Anyone who has seen the film (which also holds its enigmas) will remain haunted by it: after all, it is something of a masterpiece. On one viewing of the opera, it remains difficult to say how much the music, for all its eclectic allure, brings to the scenario, how much it compensates for what might have been lost in transit between art forms, and above all whether it conspires with the libretto to create a theatrical world that we can believe in.

Fanny and Alexander will be broadcast on [Mezzo TV](#) on Friday 13 Dec at 19:30 CET

Yehuda Shapiro

Fanny and Alexander

Music composed by Mikael Karlsson

Libretto by Royce Vavrek

Cast and production staff:

Susan Bullock – Helena Ekdahl; Peter Tantsits – Oscar Ekdahl; Sasha Cooke – Emilie Ekdahl; Sarah Dewez – Fanny; Jay Weiner – Alexander; Thomas Hampson – Bishop Edward Vergerus; Anne Sofie von Otter – Justina; Loa Falkman – Isak Jacobi; Aryeh Nussbaum Cohen – Ismael; Alexander Sprague – Aron; Justin Hopkins – Carl Ekdahl; Polly Leech – Lydia; Gavan Ring – Gustav Adolf Ekdahl; Margaux De Valensart – Alma Ekdahl; Marion Bauwens – Paulina; Blandine Coulon – Esmeralda

Director – Ivo van Hove; Set design & Lighting – Jan Versweyeweld; Costumes – An D’Huys; Video – Christopher Ash; Orchestre symphonique de la Monnaie; Conductor – Ariane Matiakh

La Monnaie, Brussels, 5 December 2024

Photos: © Matthias Baus

Mikael Karlsson - Fanny and Alexander, at La Monnaie in Brussels

 npw-opera-concerts.blogspot.com/2024/12/mikael-karlsson-fanny-and-alexander-at.html

La Monnaie, Brussels, Sunday December 8 2024

Photos: © Matthias Baus

Back to Brussels last Sunday for my third new opera of the season (after *The Time of our Singing*, also at La Monnaie, and *Picture a day like this*, at the Opéra Comique): Mikael Karlsson's *Fanny and Alexander*, with a libretto by Royce Vavrek. This was commissioned by La Monnaie, either (depending on which article you read) at the suggestion of Ingmar Bergman's son, or with his blessing. As usual with a new work, I'll include something about the plot and something about the score, so this post will be relatively long. But if you know the film, you can skip the plot; if you're mostly interested in singers, you can hop directly to them; and so on.

Ingmar Bergman's film *Fanny och Alexander* is apparently something of a national monument in Sweden. Though it's a far cry from *Home Alone* and *Elf*, Swedish friends tell me it's an indispensable feature of TV schedules there over Christmas. It's also monumental in length: from about three to five hours, so I read, depending on the version. As it 'lends itself to multiple readings', as they say, it's hard to sum up in a few words. Instead of trying, I asked ChatGPT to have a go, and the following is the result.

'Fanny och Alexander is a semi-autobiographical drama by Ingmar Bergman that follows the lives of siblings Fanny and Alexander Ekdahl in early 20th-century Sweden. After their father's sudden death, their mother, Emilie, marries the austere Bishop Edvard Vergérus, bringing them into a repressive and abusive household. Alexander's vivid imagination clashes with the bishop's strict authoritarianism, leading to a series of supernatural and

dramatic events. The Ekdahls, a vibrant and loving theatrical family, ultimately rescue the children, restoring their freedom and creativity. The film explores themes of family, faith, art, and the intersection of the spiritual and the mundane.'

Condensing it into an opera - even an opera nearly three hours long - must have been quite a task, but I've seen no complaints, so far, about Vavrek's libretto - though it occasionally struck me as better suited to speech than singing. Ivo Van Hove's production is visually strong and dramatically powerful: the best of his I've seen. His stage has mirrored sides, a screen across the back, and an occasional scrim. This makes it possible to alternate between infinite open spaces and the oppressive closeness of the Bishop's house. Giant projections allow for some strikingly spectacular effects. The production opens with a small forest of firs on stage, expanded in video and reflection by more firs under gently falling snow. Grandmother Ekdhal wanders through the trees, singing dreamily, a capella. Servants wheel in a table, two chandeliers descend above, the children set up their puppet theatre, and the stage is set for Christmas. Family members breeze in, laden with presents - though seasonal barbs soon crop up in the talk. They dance gaily round the 'room' with the staff and as entertainment, uncle Carl sets his farts alight, in one of those intriguing bits of business where you wonder how it's done.

The trees glide out, the video fades and as the chandeliers disappear, they are replaced by myriad, single-bulb industrial lights that sway gently but menacingly, all the time. The rehearsal space in the Ekdahls' theatre is all black. When, after rehearsing *Hamlet*, Oscar, the kids' father, dies, he's laid out on a stark white cloth and swathed in black velvet brocade. This enshrouding is projected live, from a camera positioned above his chest, in gigantic close-up at the rear: one of those strikingly spectacular images I just mentioned. Another, later, is the grim face of Emilie's sadistic second husband, Edvard (here, in fact, the grim face of Thomas Hampson) engulfed in flames as fire erupts magically from a table centre-stage. I mention it now, because this equally gigantic vision of the Bishop's death seems deliberately to recall Oscar's; but a lot has happened in between. Edvard's house is spartan, dark and oppressive. It and everything in it, including everyone's clothes, is a single shade of grey. The children are confined to a little, skeleton house-within-the-house, and Alexander's beating, for telling the tale of Edvard's dead daughters (helped by projections of them looking something like Millais' drowned Ophelia,

but in smeary black and white) is vicious. After the children have been smuggled out, more projections, now colourfully variegated, kaleidoscopically conjure up the Jacobis' magical old curiosity shop. This is the setting for Alexander's ambiguous encounter with mad, bad and dangerous-to-know Ismael, where he learns that fantasies - even fantasies of the bishop's death - can come true. Cue Hampson's head, aflame like a Christmas pudding. At the end - I admit I've skipped a lot of carefully-directed detail - the family comes together again around the table, this time bearing christening presents. No Christmassy firs, but everything is bathed in golden light as Emilie inherits the theatre to put on Strindberg's *A Dream Play*.

Van Hove's directing throughout is, as I said, the best I've witnessed from him. Despite the complexity of the condensed work, the staging manages to stay simple and legible. It is visually coherent, neatly and niftily done (the servants position props with pinprick precision), convincing and engaging. The acting is well managed, evoking the family's easy warmth and the tensions and stresses underlying it; the Bishop's sanctimonious sadism; his housekeeper, Justina's strait-laced Lutheran strictness; Alexander's multipolar, dreamy nature; and Ismael's outright weirdness, all without excess. The production made, I'd say, a major contribution to the opera's success with the public. My one reservation would be that Van Hove didn't succeed in endowing each of the characters with a distinct personality; but there are sixteen roles, some of them very brief. Bieito pulled it off in *The Exterminating Angel*. But he had *Thomas Adès* to help him.

Brief roles or not, having commissioned the piece and had it directed by a local hero, La Monnaie clearly decided to cast it proud. The voices were, however, amplified (perhaps to different degrees, or perhaps not; some, even amplified, remained barely audible, and at times I was glued to the supertitles). I'm not sure why. I've read it was so they could be heard over the electronics; but surely electronics can be turned up and down at will. Whatever; you had to peer closely at the stage to see who was singing, which is annoying, and some voices transcend (if that's the word) the microphones better than others.

Susan Bullock, whom I first saw as *Elektra* in the same house over 20 years ago, is now, at 66, the perfect grandmother figure, physically and vocally. Sasha Cooke, new to me, has a warm, expressive voice, and was one of the few, along with Bullock, given time to

develop her character. Alexander Sprague, also new to me, is a striking, powerful UK tenor in the Robert Tear vein, one to look out for in future. Aryeh Nussbaum Cohen, whom I was hearing for the first time, was truly extraordinary, conjuring up the unsettling eeriness of James Bowman as Apollo in *Death in Venice*.

Thomas Hampson and Ann Sophie von Otter remain instantly recognisable, and as expressive as ever. It's nice to see they're still game for taking on brand-new works. Hampson's familiar unctuousness suited the part, though it could have been played more menacingly, more violently even. In places his voice is now worn down to a thread, something amplification unfortunately makes more obvious. Von Otter was characteristically nuanced, her dynamic range unchanged, though of course her voice has matured and darkened.

I was glad to have a chance to hear US bass-baritone Justin Hopkins again, having been impressed by his firm, warm, chocolatey timbre and upright presence as one of the Gralritter in a concert *Parsifal* a couple of years back. Peter Tanstis's voice was less compatible with the amplification, sounding boxy and congested, as if he had a cold. But I sympathised with his having to emote and agonise for minutes on end in that gigantic, deathbed close-up.

It's hard to say how much control the conductor, Ariane Matiakh, wearing headphones to keep in step with the electronics, could have over the proceedings, but she kept things together, though it seemed to me La Monnaie's orchestra struggled to play the complex, taxing score with precision.

Actually describing new music is always a challenge. You end up sounding like a wine blurb: 'Perfumed nose with hints of deep, leesy yellow fruit, minerals, honeycomb, smoked meat and flowers, and Asian spices expanding in the glass.' But here goes. *Fanny and Alexander* is scored for a full orchestra (with the help of an orchestrator, Michael P. Atkinson) and electronics. The hall is equipped for surround sound, as in a cinema, but the composer insists that the orchestra has priority, and the synthetic sounds are designed to blend seamlessly with it. In the programme, he explains that the style of his music changes to fit the successive settings. We begin with something like Adams, chugging and chuntering along, embellished with a lot of string and wind fluttering and rippling that must be tiring to play. Modulations and harmonies sometimes recall the most

magical moments in *Nixon in China*. But this is not hardcore minimalism: at times you hear echoes of John Williams, even Canteloube. Early on, the piano evokes, intentionally or not, the ghost scenes in *The Turn of the Screw*; later it will hint at Messiaen's birdsong. Karlsson likes deep, loud, sampled organ pedals: when the Bishop turns nasty, our thoughts turn to Verdi and his Grand Inquisitor.

As the style changes to suit the scenes, the chugging gives way to airier, more lyrical writing, and when the electronics are given free range, we edge closer and closer to film scores, TV series, and eventually Disneyland. I personally found the prelude after the interval verged on Kitsch, and while I imagine Emilie's solo, just after, in which she laments the fate of her children under the Bishop's regime, should be an emotional pinnacle in the score, it fell flat. By the time we were all enveloped in ghostly electronic effects, as Ismael beguiled Alexander, I was switching off. The end, to me, sounded plain corny. The idea of changing styles as the story progressed may have seemed a good one; but ultimately, the score - never actually disagreeable to hear - came across as more episodic than organic, and merely illustrative, rather than proactively impelling the drama.

So. A good, chewy story, decent libretto, powerful production, strong cast, and (however ambivalent my own thoughts were) cheers at the end, a rarity in Brussels. Perhaps Karlsson's immersive score really did live up to his aim of adapting opera to the experience and expectations of contemporary audiences. Other composers have made successful operas out of famous films. He was no doubt brave to have a stab at one variously described as Sweden's greatest ever, the best film of the 80s, one of the cinema history's top hundred, and so on. The question, to me, *in fine*, (and I was not alone in this, as interval chats confirmed), was whether his score really added anything to Bergman's monument.

Suivez en direct l'opéra "Fanny and Alexander", d'après Ingmar Bergman, depuis La Monnaie

 rtbf.be/article/suivez-en-direct-l-opera-fanny-and-alexander-d-apres-ingmar-bergman-depuis-la-monnaie-11476631

Pour les fêtes de fin d'année, La Monnaie rend hommage à un chef-d'œuvre du cinéma d'Ingmar Bergman, avec l'opéra *Fanny and Alexander*. Une création du compositeur Mikael Karlsson et du librettiste Royce Vavrek, que vous pourrez vivre en direct ce vendredi 13 décembre dès 19h30, en radio sur Musiq3 et en images sur Auvio.

Fanny och Alexander est un chef-d'œuvre du cinéma suédois, réalisé en 1982 par Ingmar Bergman, la chronique d'une famille aisée de Suède, qui dirige le théâtre local et à qui tout sourit, jusqu'au jour où le père de Fanny et Alexander, Oscar, décède brutalement, laissant leur mère, Emilie seule. Celle-ci se remarie avec un évêque luthérien autoritaire, Edvard Vergérus, qui s'emploie à discipliner les enfants et à chasser leurs chimères et rêves de théâtre.

Sur un livret de Royce Vavrek et une musique de Mikael Karlsson — compositeur aussi éclectique que surprenant —, l'opéra *Fanny and Alexander* retrace en deux actes le parcours de ce frère et de cette sœur au sein de la famille Ekdahl. La cheffe d'orchestre Ariane Matiakh fait ses débuts à La Monnaie avec une partition qui mêle musique symphonique et musique électronique "surround" amplifiée.

Le Belge Ivo Van Hove, connaisseur de l'univers de Bergman, signe une mise en scène sobre et dépouillée avec des changements à vue et l'utilisation de la vidéo.

Si La Monnaie affiche complet pour toutes les prochaines représentations, Musiq3 vous propose de vivre cet opéra en direct, en radio sur Musiq3 et en images sur Auvio, ce vendredi 13 décembre dès 19h30.

DECEMBER SPOTLIGHT

1 Brussels, La Monnaie. Premiere of Mikael Karlsson's <i>Fanny and Alexander</i>, with Susan Bullock, Peter Tantsits, Sasha Cooke, Thomas Hampson and Anne Sofie von Otter, <i>c.</i> Ariane Matiakh, <i>d.</i> Ivo van Hove 1 Düsseldorf, Opernhaus. David Bösch directs a new staging of Zemlinsky's <i>Der Kreidekreis</i>, with Lavinia Dames and Matthias Koziorowski, <i>c.</i> Hendrik Vestmann 1 Frankfurt, Oper. Thomas Guggeis conducts R.B. Schlather's new production of <i>Macbeth</i>, with Nicholas Brownlee and Tamara Wilson 1 Leipzig, Oper. Roberta Mantegna sings the title role in Anthony Pilavachi's new staging of <i>Norma</i>, <i>c.</i> Daniele Squeo 5 Vienna, Kammeroper. Robert Murray leads the cast in Stefan Herheim's new production of Einem's <i>Der Prozess</i>, <i>c.</i> Walter Kobéra 7 Dresden, Semperoper. Erik Nielsen conducts Evgeny Titov's new production of <i>The Love for Three Oranges</i>, with Georg Zeppenfeld, Mauro Peter and Nadezhda Karyazina 7 Milan, La Scala. Season opens with Riccardo Chailly conducting Leo Muscato's new production of <i>La forza del destino</i>, with Anna Netrebko, Ludovic Tézier, Jonas Kaufmann and Vasilisa Berzhanskaya	7 Vienna, Volksoper. Annette Dasch leads the cast in Jan Philipp Gloger's new production of Benatzky's <i>Im weissen Rössl</i>, <i>c.</i> Michael Brandstätter 8 Zurich, Opernhaus. Gianandrea Noseda conducts Adele Thomas's new staging of <i>Un ballo in maschera</i>, with Charles Castronovo, George Petean, Erika Grimaldi, Agnieszka Rehlis and Katharina Konradi 12 Geneva, Grand Théâtre. Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna and Simone Del Savio lead the cast in a new production of <i>Fedora</i>, <i>c.</i> Antonino Fogliani, <i>d.</i> Arnaud Bernard 14 Madrid, Teatro Real. Lisette Oropesa and Aigul Akhmetshina lead the cast in David McVicar's new production of <i>Maria Stuarda</i>, <i>c.</i> José Miguel Pérez-Sierra 18 Antwerp, Opera House. Astrid Kessler sings the title role in a new production of <i>Salome</i>, <i>c.</i> Alejo Pérez, <i>d.</i> Ersan Mondtag 22 Munich, Nationaltheater. Pretty Yende sings the title role in Damiano Michieletto's new production of <i>La Fille du régiment</i>, with Xabier Anduaga as Tonio, <i>c.</i> Stefano Montanari 31 New York, Metropolitan Opera. Michael Mayer directs a new <i>Aida</i>, with Angel Blue, Judit Kutasi, Piotr Beczala and Quinn Kelsey, <i>c.</i> Yannick Nézet-Séguin

CRITIQUE, opéra. BRUXELLES, Théâtre Royal de la Monnaie, le 8 décembre 2024. M. KARLSSON : **Fanny and Alexander**. S. Bullock, P. Tantsits, T. Hampson, A. S. von Otter, J. Weiner... Ivo Van Hove / Ariane Matiakh

Timothé Deman

Au sein de ce véritable ovni opératique, signé Mikael Karlsson, la magie de Noël se retrouve rapidement obscurcie par les thèmes de la maltraitance infantile et de la mort. *Fanny and Alexander* est le troisième opéra (le deuxième adapté d'un film) de ce compositeur éclectique dont le catalogue s'étend de l'opéra à la BO de jeux vidéo. La concrétisation d'un projet initié par Ingmar Bergman Jr, lui-même.

La cheffe **Ariane Mathiakh** fait son entrée dans la fosse avec une oreillette. On comprend rapidement que la musique de **Mikael Karlsson** – que l'Opéra Bastille accueille en ce moment même avec son ballet *Play* – sera de type mixte : mi-orchestrale, mi-électronique. Des baffles discrètement disséminés dans la salle et sous la coupole nous le confirment : le compositeur entend « spatialiser » au maximum le son, quitte à le rendre « *si massif qu'il en devient oppressant* », selon ses propres mots. Le procédé se révèle d'une efficacité redoutable. En effet, l'électronique s'introduit progressivement dans le tissu orchestral à mesure que la situation des protagonistes empire : d'exubérante et joyeuse, voire pompier, la musique devient véritablement angoissante, installant un climat anxiogène à la limite de la pure épouvante.

L'atmosphère rendue doit beaucoup au travail de l'équipe visuelle, qui réalise là un sans-faute : qu'il s'agisse de la mise en scène d'**Ivo Van Hove**, de la réalisation vidéo signée **Christopher Ash** ou des décors de **Jan Versweyveld**. L'ambiance, ou plutôt les ambiances contrastées du foyer chaleureux des Ekdahl, de la demeure austère et sombre de l'Evêque Vergerus ou de la boutique de curiosités d'Isak Jacobi sont rendues à la perfection. Côté chanteurs, c'est également un sans-faute : **Peter De Caluwe** en revendique le *casting* qui ne compte pas moins de seize chanteurs solistes. Parmi ceux-ci, on retrouve des « *stars* » telles qu'**Anne Sophie Von Otter** (compatriote de Bergman et de Michael Karlsson, dans le rôle de Justina) et **Thomas Hampson** (le sinistre Evêque Vergerus), nouveau beau-père du héros Alexander. Thomas Hampson, qui se montre tour à tour caressant, effrayant, mystique ou violent, incarne un rôle tout bonnement détestable. Le duo qu'ils forment, lui l'Evêque et elle la perfide gouvernante complice, fonctionne à merveille aussi bien dramatiquement que musicalement.

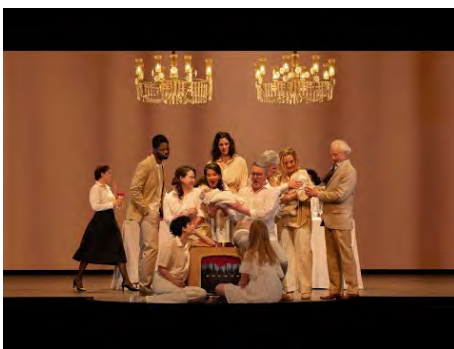
Quant aux protagonistes éponymes de ce drame, Fanny et Alexander, ils sont incarnés par **Lucie Penninck** et **Jay Wiener**, tous deux issus du vivier de jeunes talents que représente les **Chœurs d'enfants de la Monnaie**. La performance de **Jay Wiener**, tout enfant qu'il est, est

particulièrement impressionnante. Les autres membres de la « famille » sont incarnés par une ribambelle de talents issus de la scène nationale et internationale. Tout d'abord, la soprano dramatique anglaise **Susan Bullock** joue la matriarche de la famille et excelle dans ce chanté-parlé très *brittenien*. Le rôle d'Oskar, le père chéri trop tôt disparu dont le fantôme bienveillant vient apporter une lumière d'espoir à ses enfants, est tenu par le ténor américain **Peter Tantsits** dont les aigus rauques ajoutent une teinte à la fois dramatique et facétieuse au personnage. Sa veuve, Emilie, mère de Fanny et d'Alexandre, dont la funeste décision de quitter le monde du théâtre et de se remarier avec l'ignoble évêque provoquera le malheur de ses enfants, est jouée par la mezzo **Sacha Cooke** qui incarne parfaitement cette mère de famille sous emprise. Après maintes péripéties, les enfants trouvent refuge chez un ami de la famille. Dans cette maison, ils se retrouvent confrontés à Ismaël, personnage androgyne et inquiétant, campé par le contre-ténor américain **Aryeh Nussbaum Cohen**, dans un final athlétique et virtuose qui constituera l'apothéose et la conclusion de cet opéra.

Relativement inclassable, *Fanny and Alexander* repousse les limites de l'opéra et déconcerte par son intensité et sa noirceur. Néanmoins, c'est un public totalement conquis qui s'est levé comme un seul homme pour saluer le travail remarquable de l'équipe de production !

CRITIQUE, opéra. BRUXELLES, Théâtre Royal de la Monnaie, le 8 décembre 2024. M. KARLSSON : Fanny and Alexander. S. Bullock, P. Tantsits, T. Hampson, A. S. von Otter, J. Weiner... Ivo Van Hove / Ariane Matiakh. Toutes les photos © M&CBaus.

<https://youtu.be/HLMuwhD9uW8>

Online Musik Magazin

Veranstaltungen & Kritiken
Musiktheater

Fanny and Alexander

[La Monnaie](#)
(Homepage)

Große Oper in zwei Akten
Libretto von Royce Vavrek nach dem Film *Fanny och Alexander* von Ingmar Bergman
unter der Lizenz von Josef Weinberger Ltd.
Musik von Mikael Karlsson
Orchestrierung von Michael P. Atkinson und Mikael Karlsson

In englischer Sprache mit flämischen und französischen Übertiteln

Aufführungsdauer: ca. 3h 20' (eine Pause)

Auftragswerk der Opera la Monnaie Brüssel in
 Zusammenarbeit mit Ingmar Bergman Jr. &
 Cinematograph AB
 Uraufführung in der Opera la Monnaie Brüssel am 1.
 Dezember 2024
 (rezensierte Aufführung: 13. Dezember 2024)

Himmel, Hölle und Fegefeuer

Von [Stefan Schmöe](#) / Fotos [Matthias Baus](#) / [Clärchen und Matthias Baus](#)

Fanny und Alexander beginnt in einem Paradies. Im großbürgerlichen Haus der sehr wohlhabenden Familie Ekdahl, einer Dynastie von Theaterschaffenden, feiert man Weihnachten. Die Stimmung ist ausgelassen, die Geisteshaltung liberal. Über die sexuellen Eskapaden Onkel Gustav Adolfs etwa sieht man großzügig hinweg. Die ganze Welt erscheint wie ein großes, opulentes Theaterstück. Doch ein paar Tage später stirbt Adolf, Vater von Fanny und Alexander, bei den Proben zu *Hamlet*. Emilie, seine junge Witwe, wird ein Jahr später den strengen Bischof Vergerus heiraten, und für die Kinder bedeutet das die Vertreibung aus dem Paradies. Auf sie wartet ein puritanisch strenges Leben - und auf den heranwachsenden, pubertär rebellischen Alexander eine Folge von brutalen körperlichen Züchtigungen.

Produktionsteam

Musikalische Leitung
Ariane Matiakh

Inszenierung
Ivo van Hove

Bühne und Licht
Jan Versweyveld

Kostüme
An D'Huys

Videodesign
Christopher Ash

Dramaturgie
Peter van Kraaij

Orchester der Opera la Monnaie

Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier im Hause Ekdahl: rechts Alma und Gustav Adolf

Ekdahl, hinten Matriarchin
Helena Ekdahl und
Jugendfreund Isaak Jacobi
(Foto © M&CBaus)

In seinem letzten Film (1982) stellt Ingmar Bergmann zwei sehr unterschiedliche

Sphären einander gegenüber: Die sinnenfrohe Welt der Ekdahls (bei der Bergman natürlich nicht die Risse unter der glänzenden Oberfläche verheimlicht) und die asketische Strenge im Hause des Bischofs. Und weil es bei dem schwedischen Regisseur immer um mehr ging, ahnt man dahinter auf der einen Seite einen gutmütig verzeihenden, auf der anderen einen konsequent strafenden Gott. Aber Bergman beschwört eine dritte Welt herauf, nämlich eine jüdisch-kabbalistische im Haus Isaaks. Dieser Jugendfreund von Matriarchin Helena Ekdahl entführt die Kinder auf abenteuerliche Weise aus dem Haus des Bischofs, weil eine Scheidung nicht möglich ist (nach geltendem Recht würden die Kinder beim gewalttätigen Stiefvater verbleiben). Fanny und Alexander treffen auf der Flucht auf Isaaks geheimnisvollen Neffen Ismaël, vielleicht nur das Alter Ego Alexanders, der dessen finsterste Gedanken offen ausspricht. Jedenfalls entsteht aus der Kraft von Alexanders Fantasie ein Fegefeuer, in dem der Bischof verbrennt. Vielleicht war das auch nur ein banales Unglück, aber was hier Traum ist und was Wirklichkeit, das lässt sich ohnehin nicht so genau sagen.

Oscar, der Vater von Fanny und Alexander, stirbt (Foto © M&CBaus)

Für die Brüsseler Oper hat Royce Vavrek das Drehbuch zum

(englischsprachigen) Opernlibretto umgearbeitet, das die Geschichte verkürzt, aber linear und weitgehend unverändert nacherzählt. Die emotional aufgeladene Musik von Mikael Karlsson verdichtet die Atmosphäre wie ein gewaltiger Soundtrack. Das Grundmodell ist vergleichsweise schlicht: In Dauerschleifen wiederholte vier- oder achttaktige Basslinien geben ein leicht wiedererkennbares, rhythmisch wie harmonisch strukturierendes Fundament, über dem sich mal mehr, mal weniger dissonante Figuren als orchestrales Füllmaterial auftürmen. Der Orchesterklang verschmilzt mit Elektronik, was kompositorisch keinen nennenswerten Mehrwert bringt, aber den Klang noch weiter aufgepeppt und zeitgemäß modern erscheinen lässt - eine Brücke zur Popkultur. Das "immersive Klangerlebnis" durch einen Surround-Klang, das im Programmbuch versprochen wird, stellt sich allerdings kaum ein. Aber *Fanny und Alexander* positioniert sich als ein Werk, das über das typische Abo-Publikum hinaus ein nicht zwingend opernerfahrenes Publikum ansprechen

Solisten

Helena Ekdahl
Susan Bullock

Oscar Ekdahl
Peter Tantsits

Emilie Ekdahl
Sasha Cooke

Fanny
*Sarah Dewez /
Lucie Penninck

Alexander
Jay Weiner

Bishop Edvard Vergerus
Thomas Hampson

Justina
Anne Sofie von Otter

Isak Jacobi
Loa Falkmann

Ismaël
Aryeh Nussbaum Cohen

Aron
Alexander Sprague

Carl Ekdahl
Justin Hopkins

Lydia
Polly Leech

Gustav Adolf Ekdahl
Gavan Ring

Alma Ekdahl
Margaux de Valensart

Paulina
Marion Bauwens

Esmeralda
Blandine Coulon

Weitere Informationen

erhalten Sie vom
[La Monnaie](#)
(Homepage)

möchte - mit einer Musik, die man unmittelbar verstehen oder besser: erleben kann.

Strenge Erziehung: Bischof Vergerus züchtigt seinen Stiefsohn Alexander, Haushälterin Justina (rechts) schaut zu, Fanny schaut weg (Foto © Matthias Baus)

Dementsprechend geht es vor allem darum, die Geschichte

spannend und stimmungsvoll auf der Opernbühne zu erzählen. Das Team um Regisseur Ivo van Hove findet dazu die passenden großen Bilder, nah an der jeweiligen Situation, aber doch ein wenig surrealistisch verfremdend (Bühne: Jan Versweyveld). So findet das Weihnachtsfest der Ekdahls an einer gedeckten Tafel vor einem veritablen Tannenwald statt, der Tod Oscars im nüchternen Theater wird eindrucksvoll aus der Vogelperspektive gefilmt und auf die Rückwand projiziert. Die eher modernen Kostüme (An D'Huys) lösen das Stück aus der historischen Fixierung (der Film spielt am Beginn des 20. Jahrhunderts). Nicht zuletzt das effektvolle Feuer sorgt für einen spektakulären Effekt. So bietet die fast dreieinhalb Stunden (bei einer Pause) lange Aufführung durchaus fesselndes Theater über die ganz großen Glaubensfragen.

Im Hause Isaaks: Isaak mit Fanny und Alexander; hinten: Aron (Foto © M&CBaus)

Ziemlich unscharf allerdings bleibt die musikalische Charakterisierung der Figuren. Das liegt auch daran,

dass der Schwerpunkt der Musik auf der großflächigen instrumentalen Stimmungsmalerei liegt. Die Gesangslinien wirken dagegen ziemlich austauschbar. Zudem arbeitet das Orchester der Brüsseler Oper unter der Leitung von Ariane Martiakh zwar sehr schön die Klangfarben heraus, spielt aber meistens eine Spur zu laut, als dass sich die Stimmen entfalten könnten. Das Familienoberhaupt der Ekdahls, die gutmütige Helene (Susan Bullock gibt ihr, stimmlich solide, ein etwas biedereres Erscheinungsbild), beginnt und beendet die Oper mit einer ohne Begleitung vor sich hingesonungenen Phrase - diese Idee hat Jake Heggie in seiner (ebenfalls auf Breitenwirkung bedachten) Oper *Dead Man Walking* ungleich wirkmächtiger und dramaturgisch zwingender umgesetzt. Die Gesangspartien in *Fanny und Alexander* wirken insgesamt dem Orchester untergeordnet und haben vor allem die Aufgabe, Text zu transportieren. So bleiben vor allem Oskar (mit angestrengtem Tenor: Peter Tantsits) und Emilie (mit klangschönem, nicht allzu großem Sopran: Sasha Cooke) ziemlich blass. Der wie immer überaus elegante und mit noblem Bariton singende Thomas Hampson gibt einen würdevollen Bischof, dessen innere Wut die Musik kaum zum Ausdruck bringt. Anne Sofie von Otter steuert mit immer

noch silbrigem Sopran eine strenge Haushälterin Justina bei.

Traum oder Wirklichkeit:
Alexander (vorne) beschwört
mit Hilfe Ismaëls ein Inferno
herauf. Mutter Emilie (links)
schaut zu (Foto © M&CBaus)

Man fragt sich
schon, warum der
Komponist den
Hauptfiguren

Fanny und Alexander (achtbar: Sarah Dewez und Jay Weiner) keine interessanteren Gesangspartien geschrieben hat. Den größten und musikalisch spektakulärsten Auftritt hat in einer rasanten Steigerung auf den Schluss hin der Countertenor Aryeh Nussbaum Cohen als Ismaël, der mit bestechender stimmlicher Präsenz der Figur eine unheimliche und nicht fassbare Aura verleiht (wogegen sein Kostüm irgendwo zwischen "divers" und "nicht binär" im bürgerlichen Modekanon hängen bleibt). Wie hier die Höllenfahrt des verhassten Bischofs heraufbeschworen wird, das ist szenisch wie musikalisch großes Musiktheater.

FAZIT

Nichts für Avantgardisten: Mikael Karlssons Musik liefert eine eingängliche, großformatige Klangkulisse, zu der Ivo van Hove eindrucksvolle Bildwelten geschaffen hat. Nicht unbedingt ein Meisterwerk, aber es gelingt, damit einen mit fast dreieinhalb Stunden nicht eben kurzen, dennoch ziemlich spannenden Theaterabend zu auf die Bühne zu bringen.

Ihre Meinung

Schreiben Sie uns einen [Leserbrief](#)
(Veröffentlichung vorbehalten)

Da capo al Fine

© 2024 - Online Musik Magazin
<http://www.omm.de>
E-Mail: oper@omm.de

- Fine -

BROADCAST

Fanny and Alexander

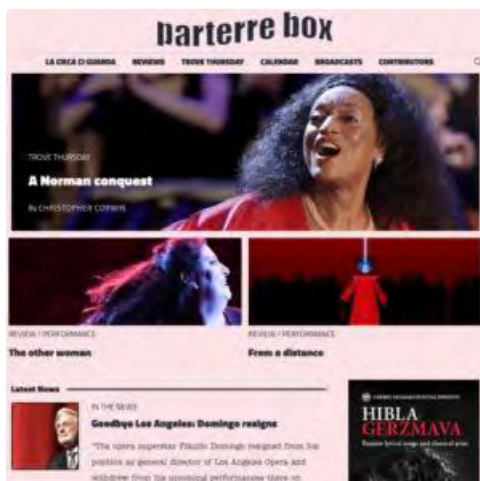
A live broadcast from Brussels of a new opera by **Mikael Karlsson** and **Royce Vavrek**

BY PARTERRE BOX on December 13, 2024 at 9:00 AM

[CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0](#)

Streaming and discussion begin at **2:30 PM EST**.

Reach your audience through parterre box!

parterre box, "the most essential blog in opera" (*New York Times*), is now [booking display and sponsored content advertising](#) for the 2023-2024 season. Join Carnegie Hall, Lincoln Center, Warner Classics and many others in [reaching your target audience](#) through *parterre box*.

From [PARTERRE BOX](#)

Topics: broadcast, la monnaie

ConcertoNet.com - The Classical Music Network

 concertonet.com/scripts/review.php

ConcertoNet.com

[About us / Contact](#)

The Classical Music Network

Bruxelles

Europe : [Paris](#), [Londn](#), [Zurich](#), [Geneva](#), [Strasbourg](#), [Bruxelles](#), [Gent](#)
America : [New York](#), [San Francisco](#), [Montreal](#) **WORLD**

Newsletter
Your email
:

[Back](#)

Chronique familiale en 3D

Bruxelles

La Monnaie

12/01/2024 - et 3, 5, 8, 10, 13, 15*, 17, 19 décembre 2024

Mikael Karlsson : *Fanny and Alexander* (création)

Susan Bullock (Helena Ekdahl), Peter Tantsits (Oscar Ekdahl),
Sasha Cooke (Emilie Ekdahl), Sarah Dewez/Lucie Penninck*
(Fanny), Jay Weiner (Alexander), Thomas Hampson (Bishop Edvard
Vergerus), Anne Sofie von Otter (Justina), Loa Falkman (Isak
Jacobi), Aryeh Nussbaum Cohen (Ismaël), Alexander Sprague
(Aron), Justin Hopkins (Carl Ekdahl), Polly Leech (Lydia Ekdahl),
Gavan Ring (Gustav Adolf Ekdahl), Margaux de Valensart (Alma
Ekdahl), Marion Bauwens (Paulina), Blandine Coulon (Esmeralda)
Orchestre symphonique de la Monnaie, Ariane Matiakh (direction)
Ivo van Hove (mise en scène), Jan Versweyveld (décors, lumières),
An D'Huys (costumes), Christopher Ash (vidéo)

(© Matthias Baus)

La Monnaie crée
*Fanny and
Alexander*, d'après
le film oscarisé
d'Ingmar Bergman,
sorti en 1982, un
choix justifié, en
cette fin d'année,
l'histoire débutant

lors d'un repas de Noël. Le compositeur ? Un Suédois, justement, Mikael Karlsson, pas tout à fait inexpérimenté dans ce genre : il a déjà adapté un autre film, *Melancholia* de Lars von Trier, et il a écrit auparavant un opéra de chambre, *The Echo Drift*. Royce Vavrek a rédigé le livret en anglais de ce *grand opera in two acts*, tandis que le compositeur a collaboré pour l'orchestration avec Michael P. Atkinson. D'orchestre, il en est heureusement question, bien que le recours à une seconde personne pour l'orchestration n'augure *a priori* rien de bon, mais aussi d'acoustique et d'électronique. La Monnaie convie ainsi le spectateur à une expérience dite immersive, laquelle se caractérise par un volume inhabituellement plus élevé, les voix étant amplifiées, et un son enveloppant, avec des effets spéciaux semblables à ceux d'une grande salle de cinéma. La musique évolue dans une triple dimension, orchestrale, acoustique et électronique, ce qui explique sans doute la raison pour laquelle Ariane Matiakh dirige en portant un casque.

Formulons d'emblée un avis personnel très clair : cette composition ne correspond ni à ce que nous aimons, ni à ce que nous recherchons dans la création contemporaine. Cette musique compacte et épaisse, mêlant consonance et dissonance, nous paraît pauvrement inspirée, peu, voire, pas habitée, dépourvue d'un véritable souffle créateur. La valeur musicale et artistique apparaît mince, et les chances de survie de cette œuvre hors du cadre de cette production semblent faibles. Cette composition relève d'une esthétique malaisée à définir, plutôt nord-américaine, en tout cas sans ancrage nette dans la tradition européenne. Elle fait penser plus d'une fois à celle de John Adams, sans le métier et l'inventivité de ce dernier.

Cette musique nous donne ainsi la fâcheuse impression d'avoir été générée à l'aide de l'intelligence artificielle. Espérons nous tromper. Qu'auraient accompli la regrettée Kaija Saariaho ou George Benjamin sur ce sujet ? *Fanny and Alexander* partage en outre bien des points communs, sur le plan musical, avec *Frankenstein*, une production de 2019. Ce n'est donc pas dans cet ouvrage que l'orchestre se montre le plus à son avantage, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ses compétences. Il suffit de se rappeler l'admirable niveau atteint par ce dernier dans le prologue et les deux premières journées de *L'Anneau du Nibelung*. Mais les musiciens jouent avec rigueur et constance sous la direction d'Ariane Matiakh qu'il faudrait retrouver dans cette fosse dans une œuvre qui en vaut vraiment la peine.

La mise en scène d'Ivo van Hove, qui a déjà adapté au théâtre plusieurs films du réalisateur, notamment *Scènes de la vie conjugale* et *Cris et chuchotements*, suscite heureusement plus d'intérêt. Lisible, conciliant les aspects sombres et fantastiques de l'histoire, sans accentuer l'un au détriment de l'autre, elle se caractérise par son inventivité visuelle, due à une des plus belles réalisations de la vidéo vues depuis des années, et une direction d'acteur irréprochable, juste et précise. L'occupation parfaite de l'espace, la fluidité et la cohérence des mouvements scéniques, l'impact des idées, comme, par exemple, les jeux d'ombre ou la forêt de sapins, constituent la marque d'un metteur en scène réputé à juste titre. La mise en scène réussit admirablement à rendre les trois principaux

univers de cet ouvrage, le foyer chaleureux, mais non exempts de troubles, de conflits intérieurs, des Ekdahl, la demeure froide et austère de l'évêque, l'autre merveilleux d'Isak. Les deux autres mises en scène d'opéras d'Ivo van Hove à la Monnaie, *Idoménée* et *La Clémence de Titus*, ne nous avaient pas autant convaincu que ce *Fanny and Alexander*, malgré des longueurs, le film durant lui-même assez longtemps.

La Monnaie a peaufiné la distribution. Les chanteurs évoluent avec naturel dans cette musique qui ne les malmène pas trop, amplification aidant. La ligne de chant se rapproche un peu de celle d'un Britten, pour citer un exemple. Trois membres des Chœurs d'enfants et de jeunes de la Monnaie incarnent avec talent et justesse Fanny et Alexandre, respectivement, et en alternance Sarah Dewez et Lucie Penninck, pour la sœur, Jay Weiner, pour le frère, ce dernier vraiment excellent, en particulier lors de sa confrontation avec le terrible et fanatique Vergerus, remarquablement interprété par Thomas Hampson. Le baryton américain trouve le ton et l'attitude justes pour rendre la nature froide et rigide et de cet évêque manipulateur et violent. Exactement du même âge, Anne Sofie von Otter se montre tout aussi excellente dans le rôle de Justina, l'insidieuse gouvernante de l'inflexible homme d'église. C'est la mère des enfants, Emilie, bien jouée par Sasha Cook, qui empoisonne celui qui est devenu le beau-père de ses enfants, suite au décès inopiné de Peter Tantsits, très bon en Oscar, un comédien qui répétait lors de son décès le rôle d'Hamlet. La manière dont Ivo van Hove met en scène cette tragique disparition ne manque d'ailleurs pas d'impressionner.

Autre incarnation mémorable, celle de Susan Bullock, absolument merveilleuse en Helena, la grand-mère. La soprano forme un couple magnifique avec son ancien amant, Isak Jacobi, impeccablement interprété par l'acteur et chanteur suédois Loa Falkman. Outre le beau duo formé par Marion Bauwens et Blandine Coulon, qui prêtent leurs traits aux filles mortes de l'évêque, et qui apparaissent telles des fantômes, Paulina et Esmeralda, et le très sonore Carl de Justin Hopkins, il faut saluer la prestation de haute tenue, vocalement surtout, d'Aryeh Nussbaum Cohen en Ismaël, un être solitaire et doté de pouvoirs magiques. Retenons, malgré la musique, les aspects les positifs de cette belle et puissante chronique familiale.

Sébastien Foucart

"Remember, Alexander... you are not Hamlet" – Fanny and Alexander (2024)

 klassiek-centraal.be/remember-alexander-you-are-not-hamlet-fanny-and-alexander-2024

Jessy Baeken

17 december 2024

Waar begin ik?

Ingmar Bergman, de Zweedse oervader van de psychologische cinematografie; *Fanny och Alexander*, zijn met een Oscar bekroonde werk uit 1984 – het zijn deze twee kernconcepten die De Munt, als slotstuk voor het jaar 2024, in première heeft samengebracht.

Fanny and Alexander is een psychologische *coming-of-age*-verhaal. De innerlijke machinaties van de familiestructuur – zowel die van de Ekdahls, als het gezin van bisschop Edvard Vergerus (een sinistere interpretatie komende van niemand minder dan bariton Thomas Hampson.) Ik had niet verwacht dat hij nog groter – zowel van klank, als van figuur – kon lijken, maar hierbij.

Het was een sterrencast die samenkwam, maar laten we even bij de essentie blijven: Fanny en Alexander. Van de twee kinderen is het eigenlijk de, bijna pijnlijke, overgang naar de volwassenheid voor de jonge Alexander. In ware Bergman-stijl is niets zwart-wit. Niemand, zelfs niet de kinderen, is altijd even eerlijk. Vocaal is het zeldzaam om een jonge stem zo'n aandacht te schenken op dramatisch en uitvoerend vlak. Alexander wordt, impressionant, vertolkt door de jonge Jay Weiner.

Fanny and Alexander, van de Zweedse componist Mikael Karlsson, onder leiding van dirigente Ariane Matiakh. Een wereldcreatie van de Munt op vraag van Ingmar Bergman jr. Maar vooral: een nieuwe creatie die toont dat opera meer kan zijn dan een product uit het verleden.

Ingmar Bergman

Zelf een aantal maanden in Stockholm gewoond te hebben voelde deze opera als een korte thuiskomst. De Scandinavische kunsten, cinema, om eerlijk te zijn zelfs hun operaproducties, hebben een eigenheid die ik moeilijk onder woorden kan brengen. Je beweegt je door een expressionistische wereld die een soort intuïtie vraagt. Er is niet voorgekauwd, wat de verveling, de uitblussing, tegengaat. Soms is er ook een ruwe schoonheid. Een die je confronteert, alsof je in de diepte staart en niet kan stoppen met kijken. En dit is zeker waar voor de stille, uitvergroete ruimtes – zowel fysieke landschappen, als geestelijke dwalingen – die ik vaker voel als ik naar een Ingmar Bergman film kijk (wat zeker wel eens gebeurt.)

Fanny and Alexander

Dit gevoel keert ook terug bij de productie van *Fanny and Alexander*. Het opent met een vrolijk gebeuren: een kerstfeest. De familie is samen, maar ergens klopt er iets niet. Deze introductie gemaakt te hebben, de familie Ekdahl *on display*, volgt al snel de daling naar de, onder het mom van religie en huiselijkheid, dreiging van bisschop Vergerus. En die, via extensie; zijn devote huismeid Justina (mezzosopraan Anne Sofie Von Otter).

De rode draad hierin zijn de kinderen. De volwassenen in hun leven, zoals hun moeder Emilie (mezzosopraan Sasha Cooke), brengen de gebeurtenissen teweeg, maar het zijn Fanny (Sarah Dewez) en Alexander die de gevolgen dragen. We zien niet per se het verhaal vanuit hun ogen, maar we worden wel betrokken bij hun gevoelswereld. Vooral die van de jonge Alexander, die worstelt met een destructieve jeugdige drang tot verzet. Deze krijgt dan mythische proporties in een onwerkelijke en unieke sectie: Ismaël (contratenor Aryeh Nussbaum Cohen).

Ik heb nog nooit zo'n ambigu gevoel gehad als bij een personage als Ismaël. In het verhaal van Bergman is de mythische neef van Alexander de boodschapper dat fantasie – in dit geval de wens van Alexander dat de bisschop sterft – en realiteit dichter bijeen liggen dan je zou denken. Cohen is, net zoals Hampson, een figuur die op de Bühne fysiek als een reus boven de anderen uitsteekt. Ismaël in het verhaal is een geheimzinnig, magisch figuur – een waarbij je het gevoel krijgt dat als hij een sprookje zou zijn, het eentje is om kinderen te waarschuwen. De stem van Cohen, als contratenor, is ongelooflijk. Hij is groot, deze klinkt helder, en op een bepaald moment daalt hij zelfs even naar een laagte waardoor het lijkt alsof er twee personen zich bevinden in de figuur Ismaël. De hele sectie, in combinatie met de sprekende uitvoering van Weiner – jong, maar zeker al iemand die een indruk nalaat – is kort, maar raakt de ziel.

Fanny and Alexander is een productie die ik hoop nog eens te mogen zien. Het verdient het om een vaste plaats te krijgen in de operacanon. Het zijn dit soort mythische (opera)verhalen die ons zeker zullen bijblijven.

Klik op 'Ik ga akkoord' om Youtube in te schakelen

Anne-Sofie von Otter à propos de l'opéra Fanny and Alexander : "je suis très fière de faire partie de cette production"

 [rtbf.be/article/anne-sofie-von-otter-a-propos-de-l-opera-fanny-and-alexander-je-suis-tres-fierte-de-faire-partie-de-cette-production-11476731](https://www.rtbf.be/article/anne-sofie-von-otter-a-propos-de-l-opera-fanny-and-alexander-je-suis-tres-fierte-de-faire-partie-de-cette-production-11476731)

12 déc. 2024 à 16:13 • 8 min

Par Céline Dekock

Musiq3

La grande mezzo-soprano suédoise Anne-Sofie von Otter est actuellement en Belgique pour la création de *Fanny and Alexander*, l'adaptation lyrique du chef-d'œuvre du cinéma d'Ingmar Bergman. Nous l'avons rencontrée pour discuter de son rôle dans l'opéra, de l'importance de l'œuvre d'Ingmar Bergman dans la culture suédoise ou encore des innovations sonores présentes dans l'opéra.

À lire aussi

Fanny and Alexander est un véritable chef-d'œuvre du septième art, le dernier film réalisé par le Suédois Ingmar Bergman. 42 ans après sa sortie, le film est adapté en opéra à La Monnaie, sur un livret de Royce Vavrek et une musique de Mikael Karlsson. Parmi la distribution, nous retrouvons la mezzo-soprano suédoise Anne-Sofie von Otter, qui incarne Justina, la cruelle gouvernante de l'évêque Edvard Vergérus, nouvel époux de la mère de Fanny et Alexander, qui s'emploie à briser les rêves et fantaisies chers au cœur du jeune Alexander, passionné par le théâtre.

| *Le film est un chef-d'œuvre.*

Anne-Sofie von Otter

Pouvez-vous nous présenter votre personnage, Justina ?

Justina est la gouvernante de l'évêque. Dans le film, l'évêque vit dans sa maison avec sa mère, sa sœur et sa gouvernante. Dans l'opéra, il n'y a ni mère, ni sœur, et les trois rôles féminins ont été mêlés en un seul rôle, celui de Justina. Ma scène principale dans l'opéra est celle où j'explique à Fanny et Alexandre comment la femme de l'évêque et ses deux filles sont mortes dans un accident. Ensuite, je ferme la porte mais Alexander veut me raconter cette histoire, mais vu à travers le prisme de son imagination – Alexander a beaucoup d'imagination, c'est un garçon très sensible. Justina l'écoute attentivement et ensuite, elle casse le moment et leur dit d'aller au lit. Elle s'empresse alors d'aller rapporter à l'évêque l'histoire qu'Alexander lui a racontée. L'évêque décide alors d'aller

battre Alexander à de nombreuses reprises. C'est une scène déchirante dans le film et elle l'est tout autant dans l'opéra et Mikael Karlsson a écrit une musique très juste pour cette scène. Je pense que Justina est une personne perdue. On a envie de comprendre comment une personne peut être à ce point cruelle, mais sans connaître l'histoire de Justina, je présume qu'elle a, elle aussi, été maltraitée lorsqu'elle était enfant. Elle doit beaucoup à l'évêque et je pense qu'elle a envie qu'il l'admire et qu'il la considère comme une bonne gouvernante et c'est pour cela qu'elle agit de la sorte. Mais c'est très dur de jouer cette scène.

Y a-t-il quelque chose de grisant de jouer un personnage méchant ?

Ces derniers temps, à mon âge, je joue souvent des personnages âgés et parfois assez méchants et oui, c'est assez amusant, intéressant et assez challengeant d'incarner ce type de personnage. Mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que Justina soit purement méchante, je ne pense pas qu'elle est née méchante, elle fait ce qu'elle pense qui est juste. Elle devrait certainement consulter un psychanalyste pour raconter son passé. Si vous interrogez n'importe quel acteur qui doit incarner un assassin ou un personnage maléfique, il vous expliquera qu'il faut toujours essayer de trouver quelque chose de bon en ce personnage. Pour moi, Justina a de l'empathie mais elle ne se permet pas de le ressentir. J'essaie de montrer aux spectateurs que lorsque l'évêque bat Alexander, elle souffre énormément au fond d'elle, mais qu'elle ne peut pas le montrer aux enfants.

En tant que chanteuse suédoise, êtes-vous fière de faire partie de cette adaptation lyrique de Fanny and Alexander d'Ingmar Bergman ?

Le film est un véritable chef-d'œuvre, l'histoire est magnifique, toutes les petites histoires qui s'imbriquent dans la grande, est le casting du film regroupe les meilleurs acteurs suédois de l'époque. Mikael Karlsson et Royce Vavrek l'ont réécrit en opéra d'une manière très intelligente et pour moi, ça signifie beaucoup, je pense que c'est magnifique de faire partie de cette production, je me sens très fière d'en faire partie car, comme vous le savez, Ingmar Bergman était suédois. Je suis fière aussi de Mikael Karlsson, qui est merveilleux, un grand travailleur avec beaucoup de modestie et beaucoup d'amour pour ceux qui font partie de l'opéra. Et c'est pareil avec Royce qui a écrit le livret. Monter cet opéra a été un magnifique travail d'équipe. C'est une œuvre d'ensemble, nous avons travaillé ensemble, il n'y avait pas d'un côté les grandes stars et de l'autre, les petites gens.

L'une des particularités de l'opéra Fanny and Alexander est sa musique et notamment l'utilisation d'un dispositif sonore assez inédit dans le monde de l'opéra, avec un système audio surround immersif, faisant appel à des haut-parleurs disposés à des endroits stratégiques dans la salle. Tous les chanteurs portent également un micro. C'est un dispositif assez inhabituel pour une chanteuse d'opéra de chanter avec une amplification. Comment cela s'est passé pour vous ?

Les premiers jours avec le micro ont été un peu compliqués, on se demande ce que l'on fait avec ça, on est un peu réticent, mais après on s'y habitue et maintenant, personne dans l'équipe ne se plaint de ce dispositif. En réalité, c'est une véritable aide pour les chanteurs, l'orchestre est aussi amplifié, Mikael voulait un grand son orchestral pour cet opéra. Et les personnes qui viennent voir l'opéra ne se plaignent pas, il y en a certains qui peuvent se demander pourquoi on amplifie des voix de musique classique, mais on ne veut pas changer le monde de l'opéra, l'idée n'est pas de mettre des micros pour des représentations du Mariage de Figaro, de Carmen ou du Barbier de Séville. Mais dans le cas de cet opéra, qui inclut de nombreuses composantes modernes, avec des sons électroniques, je trouve que c'est très bien, nous devons être ouverts aux nouvelles influences. Et dans ce cas précis, ça fonctionne. Et grâce aux micros, nous pouvons chanter exactement comme nous le faisons en temps normal. Si nous n'étions pas amplifiés, je pense que nous aurions dû pousser plus notre voix, ce qui n'est évidemment pas bon pour notre voix.

Dit zijn de beste 10 opera's en klassieke concerten van 2024

 focus.knack.be/muziek/dit-zijn-de-10-beste-klassieke-concerten-en-operas-van-2024

9 december 2024

Stephan Moens

09-12-2024, 11:10 Bijgewerkt op: 13-12-2024, 14:20

Knack Focus blikt terug op het beste dat 2024 te bieden had. Dit zijn de beste opera's en klassieke concerten van 2024.

Ontdek al het beste van 2024 in ons dossier.

10) Pygmalion en Zémide (Concertgebouw Brugge, 29.11)

Het verhaal van Pygmalion kennen we ten laatste sinds *My Fair Lady*. Maar Jean-Philippe Rameau bleef wel dicht bij het origineel. Reinoud Van Mechelen koppelde Pygmalion aan het tien jaar later ontstane ballet *Zémide* van Pierre Iso. Een ontdekking, of weet u soms wie Zémide was?

9) Graal théâtre (De Bijloke, 29.03)

De in 2023 overleden grande dame van de hedendaagse muziek Kaija Saariaho zag in de Arthurlegende een metafoor voor het (viool-)concerto als levende geschiedenis van de solist en van het orkest als de – vaak vijandige – wereld rondom. Wibert Aerts en de verzamelde krachten van HERMESensemble en I Solisti onder Koen Kessels waren waardige vertolkers.

8) Ombra van Alain Platel (Opera Ballet Vlaanderen, 30.03)

Niemand zal de boom vergeten die Berlinde De Bruyckere had ontworpen en die gedurende de voorstelling langzaam sterft, zodat hij op het einde ondersteund en toegedekt moet worden. Een prachtige voorstelling over mededogen en de onontkoombaarheid van oorlog, lijden, angst en dood.

7) René Jacobs vindt Carmen opnieuw uit (De Singel, 12.03)

Geen opera is populairder dan Bizets *Carmen*. Maar, zo toont René Jacobs aan, misschien wel om de verkeerde redenen. In zijn gereconstrueerde oerversie (zonder de überpopulaire Habanera) wordt het werk rauwer maar ook waarachtiger.

6) Thomas Hengelbrock dirigeert het Deutsche Requiem van Brahms (Bozar, 20.02)

Enkele dagen tevoren had Philippe Herreweghe hetzelfde werk indrukwekkend gebracht in De Singel. Maar wat Thomas Hengelbrock bij Bozar uit zijn Balthasar Neumann Choir & Orchestra haalde, greep in zijn oer-Duitse eenvoud nog harder naar je keel.

5) Bachs Hohe Messe (De Singel, 09.10)

Alleen al voor de door merg en been gaande zang van Alexander Chance in het *Agnus Dei* zou je deze uitvoering moeten gehoord hebben. Maar ook de rest van de sublieme muziek werd door Vox Luminis en Lionel Meunier uitstekend gediend.

4) Il Diluvio Universale (Grand Manège Namen, 30.06)

In 1682 schreef Michelangelo Falvetti een oratorium over de zondvloed. Eerst druppelt het water, dan klatert het, de Dood zingt een ijzingwekkende aria en de verdrinkende mensheid slaakt een laatste kreet. Een barokke sensatie, tot leven gewekt door Leonardo García Alarcón.

3) Fanny and Alexander (De Munt, 01.12)

Ivo van Hove toont nogmaals zijn grote klasse in deze wereldpremière van een opera naar de beroemde film van Ingmar Bergman. Overweldigende muziek van Mikael Karlsson, een goed gestructureerd libretto van Royce Vavrek, enkele grote sterren (Thomas Hampson, Anne Sofie von Otter) en even goede zangers in de cast: dit zou een blijver kunnen worden.

2) Een Brahms uit Boedapest (Concertgebouw Brugge, 06-07.06)

De Hongaarse dirigent Iván Fischer lijkt wel vergroeid met Johannes Brahms. Niet verwonderlijk gezien diens liefde voor het Hongaarse muzikale idioom. Twee concerten met fenomenale solisten (Alexandre Kantorow, Veronika Eberle, Steven Isserlis): veel beter krijg je deze muziek momenteel niet te horen.

1) Die Walküre (De Munt, 21.01)

Oppervlakkig bekeken leek de encenering die Romeo Castellucci van *Die Walküre* maakte, donker en pessimistisch. Maar wie zich onderdompelde in de muziek en de vaak verstilde beelden, gebaren en rituelen, werd diep ontroerd.

Lees ook: 'Die Walküre' van De Munt is opera van wereldniveau

Lees meer over:

- Royce Vavrek
- Thomas Hampson
- Iván Fischer
- Alexandre Kantorow
- Veronika Eberle
- Steven Isserlis
- Isabelle Faust
- Christina Pluhar
- Antonio Pappano

Fanny and Alexander victime de la candeur du compositeur à Bruxelles

 operamag.com/comptes-rendus/operas/fanny-and-alexander-victime-de-la-candeur-du-compositeur-a-bruxelles

Opéras Fanny and Alexander victime de la candeur du c...

Opéras

16/12/2024

Sarah Dewez (Fanny), Jay Weiner (Alexander), Thomas Hampson (Edvard Vergerus) et Anne Sofie von Otter (Justina). © Matthias Baus

La Monnaie, 1er décembre

Il est de plus en plus fréquent que des opéras s'inspirent du cinéma. C'est le cas de *Fanny and Alexander*, commande de la Monnaie de Bruxelles à Mikael Karlsson, qui avait déjà adapté *Melancholia* de Lars von Trier, pour l'Opéra de Stockholm, et s'est inspiré, cette fois, du film éponyme, tourné en 1982, par Ingmar Bergman.

Né en Suède, en 1975, Mikael Karlsson a étudié à l'Aaron Copland School of Music, à New York, et vit dans le quartier de Harlem. Il a conçu un opéra comme on en fait beaucoup, outre-Atlantique, et l'on ne s'étonnera pas que sa musique se situe entre celles de Jake Heggie, John Corigliano et Stephen Sondheim, avec une touche de Philip Glass.

Une musique sans grande personnalité, que Mikael Karlsson décrit, lui-même, comme « relativement tonale, traditionnelle, diffusant une impression de chaleur » pour évoquer la famille Ekdahl, mais qui, chez Vergerus, « se fait plus agressive et flirte parfois avec le modernisme ». On reste pantois devant une telle candeur, d'autant que le compositeur avoue avoir fait appel à un orchestrateur (Michael P. Atkinson), avec lequel il a décidé « que la partie orchestrale devait exister de façon autonome, sans dépendre de l'électronique ».

Le résultat, en réalité, est un magma sonore, pompeusement décrit comme « une expérience immersive » ; l'électronique enfile tous les effets, l'accordéon ou le violon solo interviennent et se noient sans nécessité musicale, l'orchestration se réduisant à une espèce de remplissage. Les voix, elles aussi, sont amplifiées, le compositeur voyant là « une façon intéressante d'adapter le son au monde contemporain ».

C'est, surtout, une occasion gâchée de mettre en musique un livret, signé Royce Vavrek, qui offrait plusieurs propositions dramatiques saillantes : des références à *The Turn of the Screw* et *Hamlet*, la magie permise par les marionnettes, dont est peuplée la boutique fantastique d'Isak Jacobi... Mais le second acte s'enlise dans des digressions mystiques, qui ruinent son efficacité théâtrale.

Ivo van Hove a réglé un spectacle assez sage, qui raconte l'action sans chercher à la décaler d'aucune manière. Les premiers tableaux se situent dans un paysage de sapins – c'est Noël ! –, dans lequel on a dressé un buffet, puis le décor se dépouille chez Vergerus, un grenier miniature suffisant à figurer l'endroit où sont enfermés les enfants. Quelques scènes sur grand écran (les inévitables visages en gros plan) laissent la place, au II, à des projections abstraites, jusqu'au retour au buffet du début.

Les seize chanteurs solistes ne démeritent pas, même si les micros écrètent leurs caractéristiques propres. La soprano Susan Bullock a la rondeur, mais aussi le vibrato appuyé d'une matriarche, en Helena Ekdahl. Plus touchante, la mezzo Sasha Cooke met de la douleur dans le rôle d'Emilie Ekdahl, et fait de son monologue, au début du II, un beau moment d'introspection.

Le ténor Peter Tantsits est Oscar Ekdahl, qui meurt et, tel le Spectre dans *Hamlet*, réapparaît à son fils Alexander. Mais il chante avec des accents d'outre-monde tellement appuyés, qu'il verse dans la caricature.

On est heureux de retrouver la mezzo Anne Sofie von Otter, d'une belle dignité en Justina, l'austère gouvernante d'Edvard Vergerus. Celui-ci a les traits et la voix de Thomas Hampson, impeccable de présence et d'autorité, sadique et componctueux quand il le faut – image inversée de Loa Falkman, autre baryton, qui fait d'Isak Jacobi l'un des rares personnages généreux et déterminés de l'ouvrage.

L'idée était bonne, par ailleurs, de confier à un contre-ténor le rôle de l'inquiétant Ismael, face à son frère, le rassurant Aron, interprété par le ténor Alexander Sprague. Mais Aryeh Nussbaum Cohen se complaît dans le style possédé, au point d'être aussi parodique que Peter Tantsits.

Côté jeunes voix, la Fanny de Sarah Dewez (en alternance avec Lucie Penninck) est, hélas, très effacée devant son frère Alexander, incarné par Jay Weiner, à qui le compositeur a donné la priorité.

Dans la fosse, Ariane Matiakh tente l'impossible pour trouver l'équilibre sonore qui convient, mais sa maîtrise ne peut rien devant un dispositif qui interdit tout relief et toute nuance.

CHRISTIAN WASSELIN

Fanny and Alexander in de Munt

🌐 kanevas.be/igi

Als eindejaarsproductie komt de Munt met een wereldcreatie, gebaseerd op "Fanny och Alexander" van Ingmar Bergman.

Alexander, Bishop Edvard Vergerus (foto © Matthias Baus)

Royce Vavrek heeft de film verwerkt tot een goed Engelstalig libretto voor **Fanny and Alexander**, waarin het verhaal duidelijk verteld wordt in twee bedrijven. Het begint tijdens een kerstfeest ten huize van de familie Ekdahl. Oscar Ekdahl, de vader van Fanny en Alexander, overlijdt en hun moeder Emilie hertrouwt met de bisschop Edvard Vergerus. Hij wil de twee kinderen streng opvoeden, mishandelt hen en sluit hen op op de zolder. Maar Isak Jacobi, een oude vriend van hun grootmoeder Helena, weet hen te bevrijden. De bisschop komt om tijdens een brand.

De componist Mikael Karlsson heeft er heel toegankelijke muziek bij gecomponeerd waarbij ook elektronische muziek door de talloze luidsprekers die aan de balkons hangen gestuurd wordt. De muziek doet vaak filmmuziekachtig aan, die ik persoonlijk niet altijd even boeiend vind... op een paar dramatische momenten na, zoals een groot deel van het tweede bedrijf. Regisseur *Ivo Van Hove* heeft dit alles goed en spannend in beeld gebracht in een eenheidsdecor met spiegelwanden en de obligate videowand. Een tafel of een zolderkamer zorgen voor de variatie.

Er wordt overwegend uitstekend gezongen. In de eerste plaats door de twee leden van het kinderkoor, *Sarah Dewez* en *Jay Weiner*, als respectievelijk Fanny en Alexander. Ik was aangenaam verrast door het Muntdebuut van *Thomas Hampson* in de rol van de bisschop die hij statig en met ijzige ernst vorm gaf. Ook de grootmoeder Helena werd indrukwekkend vertolkt door *Susan Bullock*, in een ver verleden nog een memorabele *Elektra*. De ouders waren wisselvallig bezet met een geforceerd klinkende *Peter Tantsits* als Ocar en een mooi *Sasha Cooke* als Emilie.

In den Fängen des Bösen

Mikael Karlsson vertont Ingmar Bergmans Filmklassiker »Fanny und Alexander«

Seelische Düsternis
im Flammenmeer

Ingmar Bergmans »Fanny und Alexander« (1982) ist nicht nur ein unverwüstlicher Filmklassiker in Schweden und darüber hinaus. Das Meisterwerk liefert jetzt die Vorlage für eine neue Oper des schwedischen Komponisten Mikael Karlsson, für die der Dramatiker Royce Vavrek die Vorlage zum Libretto verdichtet. Der Brüsseler Intendant Peter de Caluwe gab das Stück in Auftrag und lässt es in einer wirkungssicheren Inszenierung von Ivo Van Hove zur Uraufführung bringen.

Personal und Geschichte bleiben betont in Sichtweise der populären cineastischen Vorlage. Die Inszenierung findet aber zu einer eigenen, dem Genre Oper gemäßen Bühnenästhetik. Jan Versweyveld zelebriert mit seiner Bühne zwischen Spiegelwänden opulente, auch durch effektvolle Videos verstärkte Bilder. Dass der üppige Weihnachtsbaum aus dem Film zu einem dichten Nadelwald-Hintergrund mutiert und davor jede Menge Platz für eine von der Familie Ekdahl fröhlich umtanzte Weihnachtstafel lässt, ist nur der markante Auftakt einer durchweg wirkungsvollen Verstärkung des musikalischen Charismas der vollmundig auf Sound-Dichte setzenden Orchesterwucht.

Nach dem plötzlichen Tod des Vaters von Fanny und Alexander geht die Mutter (Sasha Cooke) eine Verbindung mit dem Bischof Vergerus (Thomas Hampson) ein. Der führt mit seiner Haushälterin Justina (Anne Sofie von Otter) in karger Umgebung ein strenges Regiment der Unterdrückung und geht dabei so weit, Alexander exzessiv zu züchtigen. Um der bedrückenden Düsternis

des Bischofs zu entkommen, lässt die Großmutter (Susan Bullock) die Kinder von ihrem Freund Jacobi (Lao Falkman) entführen.

Bei Jacobi begegnet Alexander dessen Neffen Ismaël. Die emotionale Wucht, mit der Countertenor Aryeh Nussbaum Cohen seine Rachefantasien auflodern lässt, sind in Wahrheit die verzweifelte Gedanken Alexanders. Das grandiose Flammenmeer, das dazu auf der Bühne und im Video lodert, hat im Feuer, in dem der Bischof umkommt, seine Entsprechung. Für Alexander bleibt das von Flammen umhüllte Gesicht des Bischofs ein Bild, mit dem er leben muss – auch als sich die Familie wieder bei der Großmutter in alter Vertrautheit zusammenfindet.

Das Orchestre symphonique de la Monnaie wird von Ariane Matiakh mit Umsicht geleitet. Sie hält die Balance zwischen Pathos-Sound, Minimal-Music-Anklängen, eloquenter Parlanto-Grundierung und elektronischen Einfügungen. Karlsson hat damit die Musik nicht neu erfunden oder revolutioniert, aber doch eine packende Opern-Novität geschaffen.

Roberto Becker

»Fanny and Alexander« (2024)
Oper von Mikael Karlsson