

Thierry Lancino

REQUIEM

On an original libretto by Pascal Quignard
Commissioned by Radio France, French Ministry of Culture
and the Koussevitsky Foundation

Thierry Lancino © Steven Chaitoff

Heidi Grant Murphy, soprano
Nora Gubisch, mezzo-soprano
Stuart Kelton, tenor
Nicolas Courjal, bass

Radio France Chorus
Soloists from the Chorus
Mathias Brauer, musical direction

Radio France Philharmonic Orchestre
Eliahu Inbal, conductor

Paris, Salle Pleyel, January 8 2010

Leaving Pleyel, one has only one desire: to listen again to this Requiem as soon as possible !
(Forum Opera - 1/8/10)

CRITICAL ACCLAIM:

“ At last a great contemporary work that can touch the largest public. An event, there is no doubt! [...] Lancino has a sharp sense of the theatrical time, of rupture, of declamation that music, relentlessly magnifies. The Requiem lasts about 1h 20, and attention never drops. [...] The public, very concentrated, full of attention, in an almost pious silence is not fooled, and let itself be invaded by this music which has transcended the schools and radiates with beauty.”

Marcel Quillévéré (Forum Opera - January 8,2010)

“Lancino has succeeded, as he wished *“to reach (inside every one) these remote territories where soul takes shelter”*. And, to have tried to touch the mystery of Death, really, it is Life that he chants in this beautiful Requiem. ”

Marcel Quillévéré (Forum Opera - January 8,2010)

“ Impressive work by Thierry Lancino. This is really a stroke of genius to have convened David and the Sibyl. ”

Jean Pierre Derrien (France Musique - January 8,2010)

“To introduce the oracular voice of the Sibyl in the course of the mass for the dead, is just one of the numerous originalities of the Requiem by Thierry Lancino. [...] The score written by the 55 year old French composer residing in the U.S. shows great dramatic qualities. [...] As little dogmatic as the text used, Thierry Lancino's music scans a vast esthetical field without ever sounding hybrid. ”

Pierre Gervasoni (Le Monde - January 10,2010)

“ This eighty minute score distinguishes itself by its sincere fervor, its sense of drama, its capacity to handle masses of sounds. ”

Christian Merlin (Le Figaro - January 11, 2010)

“ But if he does not turn down spectacular effects that can produce such a vocal and instrumental mass [...], Lancino succeeds possibly even better along the pages of contemplation and of sparseness. [...] The public, on Friday evenings at Pleyel, accustomed to Mozart or Verdi Requiem, gave a great welcome to the composer and the performers. ”

Simon Corley (ConcertoNet - January 8, 2010)

“ What strikes us first in this new score, is its extreme freedom in the writing and its great variety of tone. The vocal writing, often opulent is remarkably defended by Radio France Chorus. [...] A beautiful unity of inspiration the composer maintains throughout his new work conducted with the highest care by Eliahu Inbal. ”

Jacques Doucelin (Concert Classic - January 8, 2010)

“ The writing alternates passages of great complexity and purified moments, always with the concern for the progression of the drama. [...] Moments for contemplation, through their economy of means, seem the most « authentic » . [...]

Disturbing or thrilling, exasperating or enchanting, Thierry Lancino's Requiem does not leave the listener indifferent. And this is what is essential for a premiere. ”

Maxime Kaprielian (Resmusica - January 11, 2010)

“An immense composer triumphs at Pleyel. [...] The great merit of Thierry is to have been able to escape the path where his masters had engaged music from the last sixty years. ”

Jean-Michel Bélouve (Agora Vox - January 11, 2010)

FULL REVIEWS:

FORUM OPERA - Magazine on line

A Requiem of today open on life

At last a great contemporary work that can touch the largest public. An event, there is no doubt! The premiere of a Requiem at the beginning of the XXIst century can astound us. Furthermore, a premiere that calls to Salle Pleyel four renowned singers, the Radio France Philharmonic Orchestra in its full complement (even more !), as well as the chorus, also in its full strength, is not common. Furthermore, the composer is not that well known and one is astounded to see such a large crowd in the hall.

At the sight of such an apparatus that reminds us of the great Requiems of music history, we expect a traditional symphonic concert. However, as soon as it starts, we know that we are about to attend a strong and uncommon work, if only by the impressive impact of thirteen calls of the gongs, Tibetan bowls, tubular bell and bass drums that start and announce the great curse of the Cumean Sibyl : "The fates leave to the dead only silence that engulfs them."

The percussion is going to play, by the way, an essential role throughout the work. The

rhythmic hammering, tragic or exuberant, the relentless scansion is going to underlie the construction all through the evening, except a few suspended moments favorable to meditation and of an absolute beauty. The composer invites us to a long march which is the one of any life towards the inevitable event that one calls death.

The Sibyl, in a libretto imagined by Pascal Quignard, is going to be confronted to David. The world of the dead which seeks annihilation, of which Sibyl belongs, collides into the choice of David to aspire to a promise of eternal life. "The score moves on, step after step" the composer says, but the music will not choose" and the listener will remain alone facing this only questioning. Pascal Quignard makes it clear: "I don't want to have to choose between Sibyl and David. I want to leave face to face these two desires."

Curiously it is a vital energy that flows out from this confrontation, leaving the figure of God as outside of the debate, in these traditional texts of the religious ritual. The declamation sung in ancient Greek or in Latin remind us of this quest that goes way far back in the course of human kind.

It is not a Requiem mass, but indeed a long meditation, almost theatrical, where the concert is indeed the only ritual, a bit in the manner of the German Requiem by Brahms which was also not a sacred service. Lancino has a sharp sense of the theatrical time, of rupture, of declamation that music, relentlessly magnifies.

The Requiem lasts about 1h 20 and, and attention never drops. The remarkable conducting by Eliahu Inbal, at the head of the totally invested Philharmonic Orchestra, is essential to it. It needed a great Malherian conductor, as he is, to lead such a vessel to the harbor. And the public, very concentrated, full of attention, in an almost pious silence is not fooled, and let itself be invaded by this music which has transcended the schools and radiates with beauty. Here is at last a work of "contemporary" music (Ah such a mislead term) that goes directly to the heart. The public of Salle Pleyel, little familiar with concerts of IRCAM and riveted by the work, has not spared its applause at the final bow, especially towards the composer.

Leaving Pleyel, one has only one desire: to listen again to this Requiem as soon as possible. Desire to be immersed again in the Dies Irae which is not foreign to the Symphony of Psalms, the poignant Ingemisco sung pianissimo by the soprano Heidi Grant Murphy, with her flute like high register, above all of celli playing unison, and that divide only when the chorus makes its entry (the different sections of the Requiem succeeds to each other without transition and seem to give birth to each other, imperceptibly). Desire also of the Lacrymosa sung with great nobility by the bass Nicolas Courjal: magnificent timbre, flawless diction, with a projection that allows him to be heard above the orchestra at all times. Very beautiful also the Song of the Sibyl inserted in the Offertorium "Happy are the dead who sing in their death" (the voice of the mezzo Nora Gubisch seems not so at ease in a role that requests often the low register of a contralto, and where a more precise diction and well projected sound would be welcome). The tenor, Stuart Skelton, from whom we remember beautiful Florestan, sings the role of David with a

beautiful legato and velvet in his voice. His "from the depth I shout towards you" above the dialogue of the bassoon, oboe and percussion is very moving. His song gives birth to a female chorus, unison, simple and obvious, just like a popular lament (Magnificent colors by the Radio France Chorus). And even if the Sanctus seems to come back to already heard plans in today's music, it opens suddenly on a luminous solo by the soprano, above the chorus, as the percussion moves ahead implacably. Yes, this work has transcended the schools and, as Lancino says, referring to Billy Wilder, as an amused blink, the seven years spent happily on the side of Pierre Boulez, at IRCAM were mostly "seven years of reflection ("seven year itch") ! (Lancino reside in Manhattan now: this explains that !)

Lancino has succeeded, as he wished "to reach (inside every one) these remote territories where soul takes shelter". And, to have tried to touch the mystery of Death, really, it is Life that he chants in this beautiful Requiem.

Marcel Quillévéré (Forum Opera - January 8, 2010)

LE MONDE [on line](#)

Requiem "tendance swing"

TO INTRODUCE the oracular voice of the Sibyl in the course of the mass for the dead, is just one of the numerous originalities of the Requiem by Thierry Lancino, which was premiered on Friday January 8th, in Salle Pleyel, in Paris. Deployed in a sumptuous prologue, the song of the prophetess (mezzo-soprano) who officiated in the bay of Naples, prepares the listener for a spiritual journey of the most enigmatic kind.

The composer Thierry Lancino has shuffled the cards of the Requiem genre, with the complicity of the writer Pascal Quignard. The exclamations of the Kyrie are, for example, projected before the "requiem aeternam" which traditionally opens the Introit. But the result is quite taking. As well as the Dies Irae, which seems to be invaded by a thick cloud of "feux follets" (little bursts of light at night in cemeteries) with a "tendency to swing". The score written by the 55 year old French composer residing in the U.S. shows great dramatic qualities. Often using previously unheard devices (the prepared piano evokes the cave of the Sibyl) but also sometimes in a very simple manner (the prayer sung a capella by the soprano). As little dogmatic as the text used, Thierry Lancino's music scans a vast esthetical field without ever sounding hybrid.

Pierre Gervasoni (Le Monde - January 10, 2010)

FRANCE MUSIQUE [listen](#)

An impressive work. [...]

This is the stroke of genius of Thierry Lancino and his librettist Pascal Quignard to have convened David and the Sibylle!

Jean-Pierre Derrien (France Musique - 8 janvier 2010)

CONCERTONET [on line](#)

Eternity and Nil

A contrasted beginning of the year for the two orchestras of Radio France: grand repertoire for the National Symphony, with its musical director, Daniele Gatti, music of our time for the Philharmonic, under the direction of Eliahu Inbal, with the world premiere of Requiem by Thierry Lancino (born in 1954). In order to realize this long term project, the French-American composer was granted a triple commission by the Koussevitzky Foundation, Radio France and the French Government. The work is written in the memory of Serge Koussevitzky, but also dedicated to Selam, little three year old Australopithecus girl, fossilized over three million years ago, and discovered in Ethiopia in 2000.

To the contrary of a good number of contemporary Requiems, this one by Lancino does not elude the Latin liturgy in five sections (Introït, Sequencia, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei) but, in the way of Britten in his War Requiem, he inserts or superimposes other texts, in French - Pascal Quignard or the Ancient Testament - and in ancient Greek (based on oracles regarded as authentic of the Sibyl): a "Prologue" and a "Song of the Sibyl" and a "Song of David." The medieval "Dies Iræ" makes reference to both David and the Sibyl: it is this duality which inspired this Requiem, based on the opposition between the desire of life and the desire of death, between these two contradictory aspirations, eternity for the "harp" king, nil for the prophetess of Cumes, personified respectively by a tenor and by a mezzo, which contradict each other until the final duet "Dona eis requiem." Placed at the left hand of the conductor, the two "characters" are associated, on the right hand, to a soprano ("the human being, the cell, in its individuality and its suffering") and to a bass ("the warrior side of man, an extension of David").

Vocal quartet, large chorus and a Wagnerian orchestra, especially in the rank of the brass (eight horns, four of which are playing tenor tubas, bass trumpet, contrabass trombone), the ensemble requesting an additional proscenium: the workforce belonging explicitly in a long tradition of imposing requiems, including by its vast proportions (73 minutes). But if he does not turn down

spectacular effects that can produce such a vocal and instrumental mass ("Dies irae", "Rex tremendae", "Confutatis"), Lancino succeeds possibly even better along the pages of contemplation and of sparseness, such as the "Ingemisco" sung by the soprano, joined by the only celli, or the "Agnus Dei", slow fugue a cappella, magnificently sung the the Radio France Chorus.

And it is as though he was working hard to deliberately scramble the tracks: to the philosophical syncretism of this Requiem, that mixes religious an pagan worlds, dead languages and the vernacular language, the sacred and the profane, even the religious service and the theater (the Prologue by Quignard starts with stage directions), corresponds a sound syncretism. Avoiding the pathos but not always truism, the music leaves rarely, not even in the "Sanctus", the colors lank and gloomy of the lamentation and the groaning, sometimes illuminated by the piano (prepared), the harps and a large array of percussion, performed by six musicians. Leaving looming most of the time an astute tonal ambiguity, the writing is sometimes openly consonant, as in the "Lacrimosa".

Assisted by an appropriate subtitle device and by an exemplary program note, always free, and so much more complete than many purchased programs - that one can find on the [composer's site](#), completed by numerous other documents and information - the public, on Friday evenings at Pleyel, accustomed to Mozart or Verdi Requiem, gave a great welcome to the composer and the performers. In this acoustic always difficult for voices, the bass Nicolas Courjal imposes himself more frankly than the tenor Stuart Skelton, while Nora Gubisch is as at ease in the incantations of the Sibyl as Heidi Grant Murphy is in the disarray and hope of the human being.

Simon Corley (January 8, 2010)

CONCERT CLASSIQUE [on line](#)

Premiere of the Requiem by Thierry Lancino - A oratorio for the world

Churches might be empty since the middle of the XXth Century, but the Requiem, as a musical genre, dies hard. The proof is that spirituality keeps gnawing modern man. This is illustrated by masses for the dead written by Britten, Ligeti, Penderecki, Wolfgang Rihm or Rebotier. Nothing astounding therefore that Thierry Lancino (born in 1954) ([picture](#)), having reached the mastering of his art, would decide to challenge it in answering a commission offered by Radio France, the Koussevitzky Foundation and the Ministry of Culture, premiered at Salle Pleyel under the musical direction of Eliahu Inbal.

Twelve strokes of gong opens the ritual which ends seventy minutes later with a surprising Amen sat on a consensual major chord. Between these two extremes, Thierry Lancino and his

librettist Pascal Quignard unfold a sort of oratorio, according to the composer. Indeed, they follow from far away the traditional liturgy, adding to it two unusual biblical figures, the Sibyl from Cumes and David: the first one demands death as a solace for a life too long on earth, the second demands eternal life. One and the other will be satisfied at the end of the journey, if we trust the conclusion in major.

What strikes us first in this new score, is its extreme freedom in the writing and its great variety of tone. The vocal writing, often opulent and remarkably defended by Radio France Chorus, takes its roots in religious music, including the most ancient. The four soloists sing from the bare recitative to the aria the most ornamented, giving us the most beautiful surprises of the evening. I particularly think of the very intimate *Ingemisco* sung by the magnificent American soprano Heidi Grant Murphy accompanied by the only celli, as well as the emotionally wrought *Lacrimosa*, vast wailing of which the lamentation spreads into the chorus and the four soloists.

The Sibyl is sung by the French mezzo Nora Gubisch, with a somewhat arid timbre in the middle register, but who defends with bravery the oddness of her character. If David sung by Australian Stuart Skelton has a tendency to be overwhelmed by the orchestra, he shows a lot of brilliance in the upper register. French bass Nicolas Courjal gives simply the image of perfection in the respect of the style. The orchestral writing is more cosmopolitan, borrowing in the *Confutatis* a Japanese far east style, reflecting a kind of globalized side in the instrumentation. This does not affect the beautiful unity of inspiration the composer maintains throughout his new work conducted with the highest care by Eliahu Inbal at the command of the Radio France Philharmonic Orchestra.

Jacques Doucelin (Concertclassic - January 8, 2010)

AGORA VOX [on line](#)

Thierry Lancino : an immense French composer triumphs at Pleyel

I made the trip from Poitiers to Paris, Friday January 8th, to be present at the world premiere of the Requiem by Thierry Lancino. I have been fulfilled beyond all my hopes. Of course I was expecting an uncommon performance having listened to short musical excerpts offered by the site www.lancino.org in which I could already appreciate all the talent of this composer, who has an exceptional career bejeweled with diplomas and prizes, and curiously not so well known by French music lovers. The REQUIEM should correct this unfortunate anomaly. Thierry can do everything: from music for soloists, for chamber ensemble, for the human voice, to works for large orchestra and most ambitious vocal compositions, and also musical synthesis. He masters perfectly instruments and voices, offers new sonorities, and truly invents music.

But the great merit of Thierry is to have been able to escape the path where his masters had engaged music from the last sixty years, under the influence of Boulez, Nono and other dodecaphonist composers. Music had become an esoteric language, hermetic to most of our ears, forced to the tyranny of the twelve successive different tones, a music which was pretending to include a coterie of the initiated and which, unfortunately, has chased listeners out of concert halls.

Through academic learning and his time spent at IRCAM, Thierry Lancino has acquired an exceptional know how as a composer and orchestrator, but also he invented his own language, which is made accessible to all ears. Doing that, he gave back contemporary music to great music, as Debussy, Ravel or Olivier Messiaen did themselves. With the Requiem, Thierry joins clearly the pantheon of these illustrious French composers.

All was magic during this gala evening at Salle Pleyel. The majestic frame of this mythical place for music, of course, the great Radio France Orchestra with its 120 musicians, its immense chorus, the only one in France with full salary, a very great conductor, Eliahu Inbal, excited, euphoric, more in shape than ever with his 73 years of age, living the music so much that as he was conducting, he was jumping like a kid, four inspired singers (I particularly appreciated the soprano Heidi Grant Murphy, with a voice both pure and with a marvelous agility, but the three others were also up to this remarkable group success).

The public was not misled: where dodecaphonists and other sorcerers of musical destruction capture barely a hundred listeners, cold and pedantic, Pleyel was packed on Friday evening. And the performers offered them exceptional music which is resolutely modern, with remarkable sound inventions. But it corresponds to what the ear of an ordinary music lover expects and understands, because it stimulates emotion, because it tells a story. A violent music sometimes, surprising by its dissonances, which are never gratuitous, because they express revolt or pain and therefore carry out a message; a dynamic music, supported by the richness of the percussions and the brass, which develops while captivating the listener, with no timeout, stimulating relentlessly emotions. Energetic passages alternate with long developments of meditation, where perfect fusion of instruments and voices decrescendo until there is only a murmur left, would evoke a heavenly infinity. There you have real music that speaks, that acts on the soul and on the senses, a harmony that brings you into a state of jubilation. Thank you Mister Lancino, you are saving music.

Jean-Michel Bélouve (Agora Vox - 21 janvier 2010)

ANACLASE on line

CRÉATION DU REQUIEM DE THIERRY LANCINO

Pour son premier concert de l'année 2010, l'Orchestre Philharmonique de Radio France a opté pour une création mondiale. Une œuvre unique occupant une soirée entière, une ample partition funèbre de plus de quatre-vingt minutes, ce qui, espérons-le, n'augure en rien un millésime de triste mémoire. Il s'agissait en effet d'un Requiem dans la tradition des grandes messes des morts romantiques. Compositeur français vivant à New York, Thierry Lancino (né en 1954) n'a pas choisi la facilité en décidant de mettre en musique le rituel funèbre de l'Eglise catholique déjà illustré de si admirable façon par un nombre impressionnant de compositeurs depuis le Moyen Age jusqu'au XXe siècle.

Avec sa centaine de musiciens - 14.12.10.9 coté cordes, deux harpes, bois et cuivres par quatre (huit cors dont quatre aussi tuben Wagner, un cimbasso Verdi, et un tubiste), cinq percussionnistes, neuf timbales, piano préparé pour évoquer la grotte de la Sybille -, quatre-vingt choristes et quatre solistes (soprano, mezzo-soprano, ténor, basse) - effectifs postromantiques -, cette partition tient des requiem apocalyptiques type Berlioz et Verdi au XIXe siècle, voire Britten et Reimann au XXe, et non pas de ceux, plus sereins et lumineux, de Brahms et de Fauré.

A l'instar de Britten, qui mêle au rituel latin des poèmes de Wilfred Owen (le War Requiem sera donné dans cette même salle Pleyel par l'Orchestre de Paris les 20 et 21 janvier), Lancino intègre un texte en langue vernaculaire de Pascal Quignard qui fait se confronter la Sybille mythologique et le roi David. C'est dans cette partie que le compositeur impose sa griffe, même si, dans cet Introït, le style vocal est trop systématiquement au récitatif façon Debussy, avant de céder au chant à la première intervention du soprano, dans l'Ingemisco chanté a capella d'une émouvante simplicité où l'on est saisi par le nuancier infini de l'interprète, Heidi Grant Murphy. On retrouve alors les couleurs et élans chers aux romantiques, avec un Dies irae tellurique façon Verdi et un final façon Crépuscule des dieux qui débouche sur l'archaïsme d'un accord parfait (l'entrée au paradis ?) soutenant un unique Amen... Souvent convenue, avec quelques tunnels, cette partition recèle des beaux moments, comme la séquence Confutatis-Lacrimosa-Offertorium. Œuvre d'évidence sincère et dramatique, ce Requiem ne surprend guère une fois passé le monologue de la Sybille à qui Nora Gubisch donne tout son impact.

La distribution est d'ailleurs impeccable, y compris le ténor Stuart Skelton, qui a du mal à s'imposer au début face aux masses sonores. Mais Nora Gubisch, qui surmonte les difficultés d'une écriture exploitant un peu trop systématiquement le registre grave, est impressionnante dans le médium et dans un aigu de lumière. Nicolas Courjal est une basse d'une solidité et d'une force impressionnante, tandis que le soprano Heidi Grant Murphy est toute de nuances et d'intériorité. Les Chœurs de Radio France sont remarquables, et Eliahu Inbal a parfaitement tenu le tout, notamment un Philharmonique de Radio France sonnait fier.

Retransmise en direct sur France Musique, cette création aura créé l'événement : au milieu d'un public plutôt fourni dans un tel contexte, se trouvaient réunis de nombreux compositeurs - notamment Philippe Manoury, Philippe Schoeller, Luca Francesconi, Gualtierro Dazzi, Allain Gaussin, Michèle Reverdy, Betsy Jolas, Félix Ibarando, Philippe Petit, Kaija Saariaho, Régis Campo -, le chef d'orchestre Alain Altinoglu, mais pas un représentant du ministère de la Culture...

Bruno Serrou (1/8/2010)

LE FIGARO [on line](#)

THE FIRST REQUIEM OF THE XXIe SIÈCLE

This eighty minute score distinguishes itself by its sincere fervor, its sense of drama, its capacity to handle masses of sounds.

Christian Merlin (Le Figaro - 11 janvier 2010)

ANACLASE [on line](#)

CRÉATION DU REQUIEM DE THIERRY LANCINO

Pour son premier concert de l'année 2010, l'Orchestre Philharmonique de Radio France a opté pour une création mondiale. Une œuvre unique occupant une soirée entière, une ample partition funèbre de plus de quatre-vingt minutes, ce qui, espérons-le, n'augure en rien un millésime de triste mémoire. Il s'agissait en effet d'un Requiem dans la tradition des grandes messes des morts romantiques. Compositeur français vivant à New York, Thierry Lancino (né en 1954) n'a pas choisi la facilité en décidant de mettre en musique le rituel funèbre de l'Eglise catholique déjà illustré de si admirable façon par un nombre impressionnant de compositeurs depuis le Moyen Age jusqu'au XXe siècle.

Avec sa centaine de musiciens - 14.12.10.9 coté cordes, deux harpes, bois et cuivres par quatre (huit cors dont quatre aussi tuben Wagner, un cimbasso Verdi, et un tubiste), cinq percussionnistes, neuf timbales, piano préparé pour évoquer la grotte de la Sybille -, quatre-vingt choristes et quatre solistes (soprano, mezzo-soprano, ténor, basse) - effectifs postromantiques -, cette partition tient des requiem apocalyptiques type Berlioz et Verdi au XIXe siècle, voire Britten et Reimann au XXe, et non pas de ceux, plus sereins et lumineux, de Brahms et de Fauré.

A l'instar de Britten, qui mêle au rituel latin des poèmes de Wilfred Owen (le War Requiem sera donné dans cette même salle Pleyel par l'Orchestre de Paris les 20 et 21 janvier), Lancino intègre un texte en langue vernaculaire de Pascal Quignard qui fait se confronter la Sybille mythologique et le roi David. C'est dans cette partie que le compositeur impose sa griffe, même si, dans cet Introït, le style vocal est trop systématiquement au récitatif façon Debussy, avant de céder au chant à la première intervention du soprano, dans l'Ingemisco chanté a capella d'une émouvante simplicité où l'on est saisi par le nuancier infini de l'interprète, Heidi Grant Murphy. On retrouve alors les couleurs et élans chers aux romantiques, avec un Dies irae tellurique façon Verdi et un final façon Crépuscule des dieux qui débouche sur l'archaïsme d'un accord parfait (l'entrée au paradis ?) soutenant un unique Amen... Souvent convenue, avec quelques tunnels, cette partition recèle des beaux moments, comme la séquence Confutatis-Lacrimosa-Offertorium. Œuvre d'évidence sincère et dramatique, ce Requiem ne surprend guère une fois passé le monologue de la Sybille à qui Nora Gubisch donne tout son impact.

La distribution est d'ailleurs impeccable, y compris le ténor Stuart Skelton, qui a du mal à s'imposer au début face aux masses sonores. Mais Nora Gubisch, qui surmonte les difficultés d'une écriture exploitant un peu trop systématiquement le registre grave, est impressionnante dans le médium et dans un aigu de lumière. Nicolas Courjal est une basse d'une solidité et d'une force impressionnante, tandis que le soprano Heidi Grant Murphy est toute de nuances et d'intériorité. Les Chœurs de Radio France sont remarquables, et Eliahu Inbal a parfaitement tenu le tout, notamment un Philharmonique de Radio France sonnait fier.

Retransmise en direct sur France Musique, cette création aura créé l'événement : au milieu d'un public plutôt fourni dans un tel contexte, se trouvaient réunis de nombreux compositeurs - notamment Philippe Manoury, Philippe Schoeller, Luca Francesconi, Gualtierro Dazzi, Allain Gaussin, Michèle Reverdy, Betsy Jolas, Félix Ibarra, Philippe Petit, Kaija Saariaho, Régis Campo -, le chef d'orchestre Alain Altinoglu, mais pas un représentant du ministère de la Culture...

Bruno Serrou (8 janvier 2010)

CONCERTONET [on line](#)

UN REQUIEM FRANÇAIS

Mélanger poésie profane en langue vernaculaire et textes liturgiques est une tentation qui remonte aux soties et mystères du Moyen-âge. Mais dans le répertoire symphonique, seul le War Requiem de Britten – et dans une moindre mesure Dona nobis pacem de Vaughan Williams – s'est maintenu à l'affiche.

Thierry Lancino, dans son Requiem, s'inscrit dans cette lignée, et plus largement dans un genre proche de « l'opéra en habits liturgiques ». La religion est prise sur son côté mystique par le musicien et l'écrivain Pascal Quignard, qui introduit le personnage de la Sybille d'Erythrée, annonciatrice de la seconde venue du Christ au moment du Jugement Dernier, personnage cité dans la séquence Dies Irae (Teste David cum Sibilla). Le Psaume 38 de David y est donc naturellement rajouté. Ce mélange de liturgie et de paganisme appelle au rituel, dans l'esprit de ce que faisait Maurice Ohana. La partition de Lancino se souvient assez souvent de ce prédécesseur.

Nous sommes donc en présence d'une œuvre de vastes dimensions, qui ne se refuse ni à la grandiloquence ni au dramatisme, et qui théâtralise par ses divers effets la Messe des Morts. L'effectif demandé est pléthorique : orchestre symphonique au complet augmenté d'une large section de percussions et d'un piano préparé, chœur mixte souvent divisé duquel sont extraits quelques passages solistes, et bien sûr le traditionnel quatuor vocal. L'écriture alterne passages d'une grande complexité et moments épurés, toujours dans un souci de progression du drame. Le langage musical de Thierry Lancino se fait donc disparate, se référant tour à tour à Ohana (particulièrement l'Office des Oracles et Dies Solis-Nux Loctis), Stravinsky (Noces) ou Boulez (Rituels). Si le côté démonstratif peut paraître agaçant, usant parfois d'une complexité d'écriture – surtout dans la partie chorale – contestable, les moments de recueillement, par leur économie de moyens, semblent les plus « authentiques ». Les prophéties de la Sybille, le Psaume de David, le Lacrymosa, l'Offertoire et les quelques solos de soprano sont les moments les plus réussis de la soirée.

Les interprètes portent l'imposante partition à bout de bras et la défendent becs et ongles. Eliahu Inbal dirige l'ensemble fermement, d'une main de maître, sans jamais se laisser dépasser par l'œuvre. L'orchestre le suit avec une rare application. Le plateau vocal est plus inégal : Nora Gubisch – impeccable Sybille - et Nicolas Courjal dominant, Stuart Skelton se sort comme il peut d'une tessiture trop grave pour lui, et Heidi Grant Murphy fait part de ses défauts habituels. Enfin notons l'excellente participation du Chœur de Radio-France, très bien préparé par Sébastien Bouin, dont les progrès sont à chaque concert de plus en plus probants.

Dérangeant ou enthousiasmant, exaspérant ou envoûtant, le Requiem de Thierry Lancino ne laisse pas l'auditeur indifférent. Et c'est là l'essentiel d'une œuvre en création.

Maxime Kaprielian (January 11, 2010)

To be translated...

LIBERATION on line

UN ORATORIO SANS DIEU

Il s'agit d'une commande de Radio France, mais à l'origine du projet, il y a le compositeur de l'œuvre, Thierry Lancino. Avec derrière soi Mozart, Verdi - et en France, Berlioz et Fauré -, écrire un Requiem est ambitieux. Le plus grand orchestre symphonique français, flanqué de son chœur et de quatre solistes, ne sera pas de trop. Pascal Quignard, contacté par Thierry Lancino, signe un livret qui veut donner à cette institution de la musique et de la religion une résonance nouvelle.

Rien d'étonnant, d'ailleurs, à ce que l'écrivain ait souhaité participer à la création d'une œuvre musicale. Pour mémoire, Quignard fut le fondateur du Festival international d'opéra et de théâtre baroque de Versailles, et il présida un temps le Concert des nations avec Jordi Savall. Thierry Lancino, ancien pensionnaire de la Villa Médicis et ex-compagnon de route de Pierre Boulez, partage avec Pascal Quignard une connaissance de la culture classique. Chacune de leurs œuvres assume et porte en elle l'histoire de l'art qui les produit. Ce qui devrait d'ailleurs en rassurer plus d'un, tant la musique contemporaine passe pour être inaccessible. Ce soir, le Requiem devrait être teinté de mélancolie baroque et de puissance romantique.

Mais alors, où est l'audace ? Car la route est courte entre classicisme et académisme. La théâtralité du Requiem est mise en avant. Pour le compositeur, ce genre doit être considéré comme «une forme d'oratorio» plutôt que comme une messe.

Quant au texte du Requiem, Quignard a choisi de le remanier (tout en respectant son déroulement traditionnel), en précisant que l'originalité de cette œuvre repose sur la cohabitation des désirs antagonistes manifestés selon lui par ledit Requiem : «Désir d'anéantissement et désir d'éternité.» C'est donc dans une forme d'athéisation du Requiem de concert, qui d'ailleurs n'est plus simple rituel religieux depuis au moins deux siècles, qu'on pourra chercher ce soir un renouvellement du genre. Sans aller jusqu'à parler d'une messe païenne, les fameuses pulsions freudiennes, Eros et Thanatos, désir d'absolu et instinct de mort, ne semblent pas loin. Cette «fresque épique», selon Lancino, promet ainsi d'être l'interrogation du sujet face au néant, et rappellera sans doute, s'il en est besoin, que la mort est affaire de vivants.

Louis Séguin (January 8, 2010)

1 réaction: Très intéressant article. Je note cependant un point qui me chiffonne. Baroque et romantisme me paraissent un gage de qualité à une époque où l'art se veut loin de toutes références ou, à tout le moins, ouvertement en rupture avec une histoire pluriséculaire. **Proposer une œuvre qui s'inscrit dans une tradition artistique assumée, voilà l'audace.** L'académisme

contemporain, et ce depuis bon nombre de décennies déjà, n'est-il pas du côté de ceux qui cherchent avant tout à révolutionner leur art et essentiellement à choquer le bourgeois? Votre article aiguise ma curiosité car je ne connais, je dois l'avouer, ni le compositeur, ni l'auteur du livret. Je vais donc remédier à cela. Une question simplement: Pleyel programme les 20 et 21 (!) janvier prochains le War Requiem de Britten. Or cette œuvre se veut précisément un Requiem laïcisé, un "oratorio sans Dieu". Faut-il y voir un lien avec la création dont vous parlez? Thierry Lancino peut-il s'inscrire dans cette lignée?

LA VIE on line

UN REQUIEM ICONOCLASTE

Le compositeur Thierry Lancino crée un requiem salle Pleyel, à Paris, le 8 janvier. Genèse d'une œuvre qui bouscule la liturgie pour la rendre universelle.

« Lorsque j'ai commencé à dire que j'envisageais d'écrire un requiem, tout le monde m'a traité de fou », explique Thierry Lancino, compositeur français de 55 ans installé à New York. Il faut dire que l'écriture d'un requiem est devenue rarissime. À l'heure où la question religieuse fait débat en France dans l'espace public, la création d'une œuvre musicale inspirée par la liturgie chrétienne de la messe des morts n'est pas sans surprendre et interroger. La réponse élaborée par Thierry Lancino et l'écrivain Pascal Quignard, qui signe le livret, sera-t-elle convaincante ? Les spectateurs de la salle Pleyel et les auditeurs de France Musique en jugeront par eux-mêmes le 8 janvier prochain.

Pour Thierry Lancino, enfant terrible du classique qui fut pêcheur dans les eaux glaciales de l'Alaska avant de se consacrer à la musique sur le tard, « notre monde s'évertue à évacuer l'idée de mort, jugée taboue. Alors que par le passé les cultures n'hésitaient pas à la regarder en face, au travers de leurs rites sociaux ou religieux. L'interrogation métaphysique de l'homme confronté à sa propre mort est devenue aujourd'hui l'apanage de l'art. » Si la musique de Thierry Lancino se veut davantage un art consolateur qu'un travail d'expérimentation conceptuelle, son requiem ne s'est toutefois pas fait en un jour. « Je n'ai pas une foi chrétienne innée », avoue-t-il. Son propre questionnement sur la condition humaine l'a poussé à s'imprégner des grands textes sacrés, mais il n'a eu le déclic qu'il y a six ans, lors d'une croisière en Méditerranée qu'il effectuait avec sa famille : « Un matin, nous nous sommes trouvés pris au milieu de filets de pêche. J'ai tout de suite pensé à ces versets du Psaume 18 de David : "Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouventé." » Restait à trouver la forme adéquate.

« Composer un requiem, c'était se confronter à une forme liturgique qui continue d'effrayer, poursuit Thierry Lancino. Comme s'il était plus difficile de parler de la mort par le biais spirituel qu'au travers d'un opéra. » Il ne baisse pas les bras. Plutôt que de faire table rase des illustres

messes des morts qui l'ont précédé – comme le War Requiem de Benjamin Britten, dont il ne nie pas l'influence (voir encadré) –, il prend le parti de s'appuyer sur ce patrimoine sacré pour mieux le transcender, et mettre au jour une forme musicale universelle, qui soit le reflet de notre civilisation moderne aux mille visages. « Je voulais que chacun, croyant ou non, puisse toucher le mystère de la mort du doigt. Et je savais dès le départ que la réponse à la question de la mort ne pouvait être que spirituelle, à défaut d'être purement religieuse. » Le compositeur a la « révélation » en étudiant le texte latin de la messe des morts dans la liturgie catholique. Dans le Dies irae (séquence précédant l'offertoire), David et la sibylle païenne de l'Antiquité grecque sont convoqués simultanément ! Pour ce lettré, qui partage avec son fils de 15 ans la passion des civilisations anciennes, l'occasion est trop belle d'approfondir cette évocation de la prophétesse jusque-là laissée dans l'ombre par tous les compositeurs qui se sont penchés sur le texte.

Pour donner à son œuvre une dimension à la fois liturgique et laïque, il demande à Pascal Quignard d'écrire un livret original. « Nous ne nous étions rencontrés qu'une fois à la Villa Médicis à Rome, où j'ai été résident, mais je connaissais son goût mêlé pour la musique, la philosophie et les poètes de l'Antiquité. » Celui-ci adhère tout de suite au projet : « L'approche de la mort est double : peur et paix. Épouvante et espérance. Face au souhait de vie éternelle, le désir de mourir », explique l'auteur. Quignard, qui clame que son livret doit se lire comme un « requiem athée », a imaginé de faire dialoguer dans l'œuvre musicale David et la sibylle, forces liturgiques et païennes, sans jamais faire pencher la balance. « L'idée est de laisser côte à côte, sans choisir, désir d'anéantissement (le souhait de la sibylle qui demande sa propre mort qu'elle ne peut atteindre) et désir d'éternité. »

Cinq ans de gestation, dont deux de composition pure, seront nécessaires pour que ce requiem voie le jour. « Nous n'avons pas touché au texte de la messe, nous l'avons juste mis en balance avec des images, et donc des sons, d'origine païenne », conclut le compositeur. Ce dernier a même envisagé d'incorporer dans sa partition des éléments de rites funéraires balinais. « Ce n'est pas un anti requiem, juste une œuvre volontairement iconoclaste qui bouscule la liturgie pour mieux la transcender. La rendre universelle. » Universalité qu'annonce d'ailleurs l'offertoire de la messe des morts, qui s'achève sur la descendance promise à Abraham après le sacrifice d'Isaac.

Thierry Hilleriteau (31/12/2009)
