

présente

[TERRA]

TEMPORA APOCALYPSIS

Opéra songe augmenté pour solistes, orchestre, électroniques & lumières
de

Pierre THILLOY (1970-)

Livret du compositeur construit sur des poèmes de la terre entière en 9 langues

[TERRA]

TEMPORA APOCALYPSIS

Opéra songe augmenté pour solistes, orchestre, électroniques & lumières
de

Pierre THILLOY (1970-)

Livret du compositeur construit sur des poèmes de la terre entière en 9 langues

SYNOPSIS

TERRA est l'être original que nous humains appelons **Terre**. Un être vivant, fait principalement d'une **glaise** extraordinaire. Sa lenteur est légendaire : elle peut mettre plusieurs millions d'année pour ouvrir un œil ! **TERRA** ressemble à une sphère presque parfaite. Elle a des milliards de milliards de sœurs dans l'univers. **TERRA** est facile à reconnaître, elle est toute vêtue d'un bleu intense que tous tentent de figer dans le cristal ou la lumière... Cette couleur merveilleuse vient de son étrange constitution organique : **TERRA** a deux systèmes vitaux ; celui de l'intérieur que l'on nomme **magma**, au cœur battant produisant une musique berçant son corps tout entier, et celui de l'extérieur que l'on nomme **aqua**, sans cesse en mouvements, aussi bien calme jusqu'à l'immobilité absolue qu'enragée jusqu'à pulvériser la roche la plus dure en une poussière que les hommes nomment le sable.

Sa respiration et sa transpiration constituent son enveloppe extérieure fait d'une matière magique, l'**air**, une espèce de membrane invisible mais indispensable à sa vie. Le cerveau principal de **TERRA** se situe dans une zone que l'on nomme **AMAZONIE**.

TERRA fonctionne en interconnectant ses quatre organes vitaux depuis sa naissance.

Sur **TERRA**, il y a une multitude de micro-organismes qui se sont installées, tels des parasites, plus ou moins sages, plus ou moins égoïstes, plus ou moins belliqueux.

Il y a l'espèce animale, fataliste et juste, qui se régule seule sans jamais perturbés les autres. Elle est reconnaissable à son sens de l'équilibre et de l'équité.

Il y a l'espèce minérale, imperturbable et célèbre pour sa lenteur, seule à vivre dans le même espace-temps que **TERRA**. Elle recouvre **TERRA** tout entière, dans l'eau, dans la terre, dans l'air.

Il y a l'espèce végétale, sublime dans sa diversité mais d'une fragilité extrême et qui joue le rôle de messenger de **TERRA**. Elle aussi recouvre **TERRA** tout entière, comme un système épidermique, dans l'eau, dans la terre, dans l'air. Elle seule parle la langue de **TERRA**

Enfin, il y a l'espèce humaine, une terrible communauté à la fois ultra intelligente et ultra belliqueuse, ultra expansionniste et ultra égoïste, qui vampirise tout sur son passage. Paradoxalement, c'est aussi la plus fragile et ne vit que sur la terre dont elle dépend entièrement !

Depuis des milliers d'années, **TERRA** supporte cet enfant terrible avec bienveillance du fait de sa fragilité. Mais plus elle grandit, plus l'espèce humaine est devenue folle en pensant qu'elle pouvait dominer **TERRA**... même s'il faut relever que certaines tribus de **TERRA** organisent la résistance, enfin !

Mais **TERRA** a décidé de remettre les choses en ordre et de rappeler à l'espèce humaine l'ordre des choses.

Dans le monde de l'espèce humaine, on appela cette révolte de **TERRA** d'un nom étrange, **TEMPORA APOCALYPSIS**.

C'était en l'an **2025** !

NOTE D'INTENTION

Avec cet opus, Pierre THILLOY veut une fois de plus attirer l'attention de l'humanité, au travers de son médium qu'est la musique, sur un phénomène fascinant tant il est terrifiant : l'incroyable amnésie de l'espèce humaine quant à son monde nourricier, la **TERRE**.

Cette prise de conscience, si elle s'est construite avec lenteur, s'est néanmoins forgée dans le plus dur des aciers, celui que l'on nomme « vérité ». Et c'est lors de ses projets à Belém que Pierre THILLOY en a pris la pleine mesure.

À l'heure où il est activement recommandé aux artistes de ne plus voyager pour préserver la terre mais où les bananes, les kiwis, les avocats ou les patates douces continuent allégrement de voyager d'un continent à l'autre en avion sans que personne n'en soit ému en les consommant à toute heure de l'année, Pierre THILLOY nous propose avec cet opus de réfléchir différemment, en brisant la notion du temps humain pour adopter celle de l'infiniment grand, le temps de l'univers, et surtout, en prenant conscience de qui nous sommes par rapport à cette mère nourricière extraordinaire que nous ne faisons pourtant que détruire sans lassitude et avec de plus en plus de technique, tout cela au nom d'un artifice dont raffole l'espèce humaine et que Deleuze n'hésite pas à qualifier très justement du plus bas degré de la puissance : le pouvoir !

Cette prise de conscience s'étant produite en Amazonie, à Belém do Pará plus précisément, face à la fascinante force universelle de la nature, de l'eau, de l'air, de la faune, Pierre THILLOY a décidé d'en faire un opéra en articulant en arrière-plan son histoire entre **TERRA** et l'espèce humaine en contrepoint symbolique et métaphorique de **CABANAGEM**, *la Révolte des Cabanes*, cette grande révolte du bassin amazonien entre 1835 et 1840, transposant cette révolution en marche dans le même espace sur de nouveaux enjeux critiques, cette fois pour l'espèce humaine tout entière.

Une œuvre qui s'annonce ouvertement comme métaphorique et visionnaire, dérogeant à toutes les règles et tous les codes usuels de l'univers de la musique classique, en intégrant dans un même ouvrage (donc dans un même espace-temps) les univers aussi opposés que la musique symphonique, l'opéra, l'électronique populaire et savant, créant des passerelles entre ces mondes presque avec évidence, usant des musiques populaire comme d'un langage savant, allant d'une forme de slam ou rap devenue mondial à électroniques particulier de cette région du monde, façon « DJ aparelhagem do Pará » !

Cette révolte de **TERRA** prend place au cœur de l'île de Marajó, permettant ainsi de mettre en œuvre tous les personnages du synopsis de manière naturelle et évidente et donnant à la forêt amazonienne le rôle majeur du messenger entra la planète et les hommes et s'invitant subtilement à la table des discussions de la COP 30 comme traducteur officiel de la forêt !

PARTENAIRES *(sous réserve)*

PRODUCTION : Association XANADU / France
CO-PRODUCTION : Opéra & Orchestres Philharmonique de Nice / France *(sous réserve)*
SACEM / France *(en attente d'instruction du dossier)*
Orchestre Symphonique de Mâcon / France
Festival *Les Symphonies d'Automne* / France
PARTENAIRES : Centre National de la Musique / France *(en attente d'instruction du dossier)*
SACEM / France *(en attente d'instruction du dossier)*
SEAM / France *(en attente d'instruction du dossier)*
Éditions Musicales de La Salamandre / France
Université de Haute-Alsace / France

Pierre THILLOY

Compositeur & directeur artistique – conception / +33 608 538 113 / pierre.thilloy@gmail.com

NOTE DE PRODUCTION

Ce projet a déjà démarré dans sa conception et dans sa recherche de partenaires pour se réaliser à l'automne 2025, avec une proposition formelle de l'Orchestre de Mâcon et le festival des *Symphonie d'Automne* de le programmer dans la 32ème édition en novembre 2025, en contrepoint évident de la COP 30.

Si les partenaires brésiliens ne sont pas mentionnés ici, c'est en regard du *modus operandi* différend en termes de timing et de procédures entre nos deux pays mais entre parfaitement dans la mention « sous réserve » ou « prévisionnel ».

Toutefois, en regard du travail intense mené par le compositeur Pierre Thilloy sur le territoire de Belém depuis 2016, en collaboration avec le chef d'orchestre Miguel Campos Neto et l'OSTP du Théâtre da Paz à Belém, dont les œuvres prémonitoires que sont *SAUDADES DE BELÉM* et *AMZÔNIA*, le projet vise distinctement la Saison croisée 2025 France / Brésil.

Ce projet fera intervenir des forces vives des deux pays, en gardant une distribution très resserrée malgré son caractère ambitieux, 5 personnages doubles, représentant à la façon du mythe de Janus à deux faces les éléments et les communautés d'espèces (ou micro-organismes), permettant ainsi d'appliquer les paramètres d'écoresponsabilité tout en respectant l'idée de prise de conscience en « voyant par soi-même ».

Ainsi, si l'orchestre sera pris sur place car représentant un trop grand nombre de personnes à faire voyager (ce qui entrerait en contradiction avec les valeurs de respect de la planète au cœur du propos de cet ouvrage), l'équipe des solistes (chanteurs, DJ, récitant) sera partagée à part égales entre des artistes français et brésilien pour conserver cette idée de partage aussi bien culturel que de compétence que l'idée même de parcours croisés, à savoir faire ensemble pour briller tous ensemble, ce qui pourrait être le maître mot de la coopération culturelle et du soft power.

Enfin, conscient des enjeux budgétaires actuels, ce projet à la volonté de se construire sur un budget raisonné, cela afin d'être viable pour une création rapide dans un 1er temps, mais surtout, dans un 2nd temps, d'être facilement « remontable » en termes de diffusion pour pouvoir porter le message dont il a l'ambition sans être pris en otage par un plateau trop onéreux, que ce soit à la production artistique ou logistique.

Copyright © 2020 by Loïc SALFATI – D.R. - FRANCE

Pierre THILLOY / compositeur

Né en 1970, Pierre Thilloy commence des études musicales à l'âge de 20 ans, à Nancy, auprès de ses Maîtres en écriture, Noël Lancien, et en composition et orchestration, Jean-Pierre Rivière. Il étudie les techniques de composition auprès du Professeur Alexander Mullenbach, au Conservatoire de Luxembourg et à l'Académie Internationale du Mozarteum de Salzburg, de même que l'esthétique musicale du XXème siècle avec le Maestro Mario Di Bonnaventura.

Il débute une carrière internationale avec une première commande pour grand orchestre à l'occasion des dix ans de l'Arsenal de Metz. Cette commande se traduira par sa deuxième symphonie, *L'homme Apocalyptique*, pour plus de cent musiciens et deux accordéons. Vient ensuite sa sublime 5ème symphonie, *L'Arche d'Alliance*, oeuvre avec laquelle il sera lauréat de la prestigieuse Rockefeller Foundation à New-York, et qui consacre à la fois son style impétueux, tellurique, et ses inspirations sacrées et spirituelles qu'il ne cesse de puiser dans les grandes traditions de l'humanité ou dans les mythologies du monde.

Dès sa 2ème symphonie, le ton est donné, puisqu'elle déterminera son goût pour les grandes formations symphoniques de plusieurs centaines de musiciens, notamment 300 musiciens et choristes, à Metz, pour l'exécution de *Mosella*, en juillet 2010. Hymne apocalyptique, si l'on peut dire, d'une Europe malmenée par ses trahisons politiques et ses risques d'embrasement.

Son oeuvre se compose déjà, parmi 250 autres créations à son actif, d'une dizaine de symphonies, une vingtaine de poèmes symphoniques, une trentaine de concertos, un oratorio pour trois orchestres, chœurs et solistes, trois requiems, deux opéras, et même un opéra "punk", [*AIR*].

Certaines de ses créations font la part belle aux arts numériques avec son collectif "kHáOs" qui lui permet d'investir une recherche expérimentale permanente en ce domaine avec la complicité d'artistes de mille horizons.

Finaliste à de nombreux concours internationaux, Reine Elizabeth à Bruxelles, Léonard Bernstein à Jérusalem, Ladislav Kubik aux USA, Pierre Thilloy est lauréat national du Concours Général en Musique en 1990, la F. F. E. M. en 1997, 2nd Prix International « Olivier Messiaen » de la Fondation Guardini de Berlin, et seul lauréat européen de la très prestigieuse Rockefeller Foundation de New York ; Prix des Arts de l'Académie Nationale des Sciences, Arts & Lettres de Metz pour l'ensemble de son oeuvre, Médaille d'Argent de la Société Académique des Arts, Sciences et Lettres de Paris, Grand Prix des Arts de l'Académie Ausone pour son oratorio profane *Mosella*, entre autres...

Depuis plus de vingt ans, ses très nombreux voyages aux quatre coins du monde lui permettent de mondialiser son art et d'internationaliser ses convictions profondes sur l'intérêt pour la paix d'une mondialisation des cultures, en contrepoint salutaire et nécessaire à une globalisation financière hégémonique et coloniale. Nombre de ses créations récentes s'imprègnent de la géopolitique, comme son bouleversant concerto pour violon *KHOJALY 613*. Le drame de la migration et les guerres occidentales en Orient l'inspireront également par le biais de sa 10ème symphonie, *EXIL*, aussi tonitruante que l'alarme dont elle se fait le témoin.

Avec *SAMĀ', la lumière exilée*, une œuvre « totale », il propose au monde de vivre un voyage qui nous transforme définitivement, et de se couler « dans cette cérémonie "barbare" magique et épurée où les ténèbres le disputent à la lumière dans un combat immémorial. **On est saisi par cette musique qui prend aux tripes et dont les basses résonnent à l'intérieur du corps. On se laisse entraîner vers des pays où le désespoir de l'homme se teinte d'éternité, dans un voyage à travers le temps et l'espace où Orient et Occident se rejoignent dans une volonté de transcendance qui n'appartient qu'à l'homme. Loin de renier leurs différences, elle les exalte dans un dialogue nourricier. Dans un décolllement de la réalité, on fait un songe éveillé, en suspension entre des mondes.** » comme l'écrit la journaliste Sarah Franck le 2.12.2022.

Membre associé du laboratoire de recherche ILLE (Institut des Langues et Littératures Européennes - UR4363) et du GREM (Groupement de Recherche Euro-Méditerranéen) de l'Université de Haute-Alsace, Pierre Thilloy a aussi la charge d'un cours sur la coopération culturelle internationale et d'un autre sur le montage de projet culturel à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Haute-Alsace depuis 2013.

Investit en faveur de la défense *du droit* des auteurs, compositeurs et éditeurs en participant activement aux instances du *Syndicat National des Auteurs et Compositeurs / SNAC* où il intègre le groupement *Musiques Contemporaines, Compositeurs instrumentales, Vocales et Informatiques* au conseil syndical et siège comme délégué du *SNAC* à la *Commission auteurs de musique et chorégraphiques* à l'*AFDAS* et à l'*ECSA*

Il continue son travail de compositeur associé étroitement à la diplomatie française en menant de très nombreux chantiers dans des pays tels que le Brésil, les USA, le Canada, l'Ukraine, la Lituanie, la Russie, la Norvège, le Danemark, la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan, etc...

Fondateur de *kHáOs* / e-collectif, membre fondateur du *TRIO TALISMAN*, directeur artistique de l'association *XANADU*, directeur et fondateur de divers festivals : *Les 2 Mondes, Caylus Classique, Querelle de(s) Bouffons, Gide & la Musique, La Route Amoureuse des Vins, etc...*, il est nommé membre de l'Académie d'Alsace en mars 2020. Il est nommé membre du jury du très prestigieux prix de la Bourse Habib Sharifi à Paris.

Ses projets sont soutenus par de très nombreuses institutions parmi lesquelles on peut citer le Ministère de la Culture, le CNM, la SACEM, etc.

www.pierrethilloy.com

Pour écouter la musique de Pierre THILLOY :

*** HAMLET - LE JOUR DES MEURTRES**

Opéra en 5 tableaux sur un livret de Bernard-Marie KOLTÈS :

<https://www.youtube.com/watch?v=OxuHg1JVpyQ>

*** CARTOGRAPHIE DU CŒUR**

Opéra d'ici & d'ailleurs / Œuvre de confinement

<https://youtu.be/Qbem5MBA-Ow>

*** LE CHANT DU SYMORGH**

Aventure autour de la musique du monde, ici avec l'Iran :

https://www.youtube.com/watch?v=c_rEHNez7uUz

*** K.613**

(version orchestre & version "da camera") d'une même oeuvre :

<https://www.youtube.com/watch?v=8MDQCILVoGI>

<https://www.youtube.com/watch?v=Fq0bLTKba5k>

*** EXIL - Symphonie n°10**

<https://www.youtube.com/watch?v=yrxtnwlmJbA>

<https://vimeo.com/170636751>

*** [AIR] Opéra Punk**

Son & lumière pour le festival *Le Printemps Français* de Kiev avec les DAKHS DAUGHTERS :

<https://www.youtube.com/watch?v=GKS46gEyoGA>

*** VOCES ÆQUALES Op. 247 n°3**

Requiem in memoriam Ludwig van Beethoven

<https://www.youtube.com/watch?v=H-PeX-xgslo>

*** SAUDADES DES ÉTOILES**

Allégorie pour mezzo-soprano & ensemble

<https://www.youtube.com/watch?v=R95Tt5sC5Bo>

*** SAUDADES DE BELÉM Op. 213**

Poème symphonique – Mouvements 1 & 2 : O sonho do Índio & Cidade das Mangueiras

<https://www.youtube.com/watch?v=pSXD7sun7A8>

TÉMOIGNAGE

“La musique de Pierre Thilloy est poignante ou ne l’est pas, ainsi que Malraux formulait face au néant le vingt et unième siècle sur le plan spirituel. Sa musique va droit aux tripes et au psychisme même de l’auditeur. Elle ne s’affecte pas de jolies formes formelles. Elle justifie sa brutale présence pénétrante et dérangeante par son fond même ; elle est comme un soleil que l’on regarde les yeux ouverts. C’est l’aveuglante clarté qu’il faut avoir le courage de regarder de face. L’auditeur en sort bouleversé mais conscient d’avoir participé à un voyage fort et intérieur de l’âme.

Pierre Thilloy n’est pas le conteur de choses vues mais plutôt la membrane vibratoire de choses ressenties. Il n’est pas caméléon, il est réellement lui-même plongé dans les cultures qui pour être exotiques au regard de son pays de naissance n’en sont pas moins universelles par leur essence sous sa plume.

Il échappe à l’encadrement musicologique traditionnel, il est libre en lui-même d’aller à l’évidence quelle qu’elle fut. Il est donné aux rares vrais auteurs, dont il est, d’être péremptores dans leurs réponses assénées, et non empêtrés dans des recherches aux élucubrations qui masquent l’absence de fond.

Thilloy est un éveilleur de consciences en chacun de ses auditeurs. Cette simplicité dans le langage qui se dégage de sa musique n’est pas du simplisme mais un glaive mis à nu. Il n’est pas inspiré par l’abstrait, il est porteur d’un sens aigu de l’épique. C’est un sculpteur qui tranche dans le vif de l’âme.

Que l’on associe le titre à l’écoute ou pas, on reste frappé par l’empreinte profonde et indélébile que le passage de sa musique laisse comme traces sur notre système sensoriel.

Le matériau musical en lui-même est parlant au même titre que l’évocation puissante pour l’imaginaire du titre choisi, et non seulement un reflet programmatique justifiant ce dernier.

On ne sort pas intact à l’issue de l’écoute d’une œuvre de Thilloy, on en émerge transformé.

L’ostinato, une certaine dose répétitive, un déroulement plus qu’une forme contribuent à nous associer étroitement comme pris par la main de l’auteur afin de peupler ses paysages avec lui. L’auditeur devient l’espace de l’écoute organiquement un interprète virtuel participant, tel une pièce d’un puzzle géant où il s’identifie tout en s’intégrant partie prenante intuitive du grand dessein, au geste même de l’auteur.

Dans tous les arts, on s’approprie uniquement les œuvres où l’on s’identifie sans l’appréhension du piédestal dogmatique. Il ne faut pas avoir peur de se laisser pénétrer par la musique de Pierre Thilloy. On le remercie d’exister !”

Emile Naoumoff

Pianiste & Compositeur

Professeur titulaire à l’Université d’Indiana à Bloomington

PRESSE

Pierre Thilloy, compositeur sorcier .../... organise le chaos, légifère dans le désastre : ce fut la création le 13 septembre d'Exil", sa dixième symphonie en un terrible écho avec l'actualité. Dans la salle fameuse encore hantée par les rites sauvages du "Sacre du Printemps", le public a vécu une expérience rare avec cette fresque puissante, hallucinée, hallucinatoire.

Christine Duck / La Revue du spectacle - 22.09.2015

pour : EXIL Op.211 n°1 - Symphonie n°10 pour grand orchestre symphonique & arts numériques

Expressive. Émouvante. Riche. Mélodieuse. Évocatrice... l'œuvre de Pierre Thilloy dépasse l'évènement qui l'a inspirée et porte en elle l'universalité du mal, l'incrédulité devant l'horreur, et une forme particulière d'espoir. L'espoir des voyants. Visionnaire de l'ouïe, Pierre Thilloy nous emporte dans l'œil d'un oiseau, ou d'un drone noir, au-dessus du théâtre universel des guerres absurdes.

Élisabeth Schneider / ResMusica - 2.03.2014

pour : KHOJALY 613 - Op.197 n°1 - Concerto pour violon, percussions et orchestre à cordes

"Khojaly 613", une stèle musicale pour mémoire, enregistrée en direct en septembre 2016 au festival LES 2 MONDES de Mulhouse, la troisième version de l'opus 197 de Pierre Thilloy pour violon solo, clarinette et orchestre symphonique a été gravée dans un cd qui vient de paraître. D'une grande beauté, cette pièce crépusculaire traversée d'un souffle tragique entend jeter un linceul de notes sur les victimes civiles d'un massacre commis en 1992 et en commémorer la mémoire.

Christine Duck / La Revue du spectacle - 10.03.2017

pour : KHOJALY 613 - Op.197 n°3 - Concerto pour violon & grand orchestre / CD Réf. HOR553

La musique que Pierre Thilloy a écrite présente un débit aux couleurs slaves, des alternances de flamboyance et de tristesse, de douceur et de force. Elle est faite pour être entendue, écoutée et comprise.

Jean-Pierre Jaeger / La Semaine - Édito du n°276 / 1.07.2010

pour MOSELLA - Op.171 Oratorio profane

L'œuvre de Pierre Thilloy n'était pas de tout repos, comme ce que produit depuis maintenant près de 20 ans ce compositeur aux multiples facettes talentueuses exprimées dans plus de 150 œuvres écrites, véritable alchimiste des éléments naturels, sachant les transmuier en or musical.

Denis Bobenrieth / La Semaine - 4.07.2010

pour MOSELLA - Op.171 Oratorio profane

Replaçant l'action dans notre époque, la mise en scène de Jean de Pange évolue dans un beau décor sang, mais ne se hisse que rarement au niveau de la folie de la musique. Quoi qu'il en soit, ce Jour des meurtres... est une expérience très forte, parfois exaltante, parfois maladroite, qui vous accompagne pendant longtemps comme un beau et vénéneux cauchemar.

Laurent Vilarem / La Lettre du Musicien n°401 – Avril 2011

pour HAMLET, LE JOUR DES MEURTRES – Op.189 / Opéra en 5 tableaux sur un livret de B.M. Koltès

