

NACHT UND TRÄUME

Zwei Kurzopern (Uraufführungen) im Dialog
mit Traummusiken aus fünf Jahrhunderten

OENM österreichisches ensemble für neue musik

Ensemble Tolmetes

Alexander Drcar, Dirigent

Electra Lochhead, Sopran

Franziska Weber, Mezzosopran

Jakob Mitterrutzner, Bariton

Patrick Lutz, Regie

Gefördert mit Mitteln des HRSM

Donnerstag, 22. November 2018

20.00 Uhr

Theater im Kunstquartier

Paris-Lodron-Straße 2a

PROGRAMM

Jacob van Eyck
(1590 – 1657)

Die Nachtigall: Thema
Manuela Mitterer, Blockflöte

Francois Couperin
(1668 – 1733)

Le Rossignol en Amour
*Manuela Mitterer, Blockflöte
Andrea Antonel, Theorbe*

Giovanni Battista Fontana
(1571 – 1630)

Sonata settima
Ensemble Tolmetes

Antonio Cesti
(1623 – 1669)

Dormi ben mio
(Orontea)
Ensemble Tolmetes

Tobias Hume
(1569 – 1645)

Cease leaden slumber
Ensemble Tolmetes

Antonio Sartorio
(1630 – 1681)

Quando voglio
(Giulio Cesare in Egitto)
Ensemble Tolmetes

Henry Purcell
(1659 – 1695)

Chaconne
(Dioclesian)
Ensemble Tolmetes

Jacob van Eyck

Die Nachtigall: 1. und 2. Variation
Manuela Mitterer, Blockflöte

Claudio Monteverdi
(1567 – 1643)

Dorme, l'incauta dorme
(L'incoronazione di Poppea)
Ensemble Tolmetes

Jean-Baptiste Lully
(1632 – 1687)

Sommeil
(Atys)
Ensemble Tolmetes

Jacob van Eyck

**Doen Daphne d'over
schoone Maeght**
Manuela Mitterer, Blockflöte

Katrin Klose
(*1990)

Nachtsonne – Kurzoper in acht Szenen (UA)
Klasse Reinhard Febel
*Franziska Weber, Mezzosopran
Jakob Mitterrutzner, Bariton
Sophia Fischbacher, Schauspiel
OENM Österreichisches Ensemble für Neue Musik
Leitung: Dr. Alexander Drcar
Regie: Patrick Lutz*

Andreas Bäuml
(*1991)

Daphne's Dream (UA)
Klasse Reinhard Febel
Text: Sophia Stern
*Electra Lochhead, Sopran
OENM Österreichisches Ensemble für Neue Musik
Leitung: Dr. Alexander Drcar*

- P a u s e -

MITWIRKENDE

OENM

Österreichisches Ensemble für Neue Musik

Vera Klug, Flöte
Theodor Burkali, Klarinette
Jaehyung Kim, Horn
Christina Schorn-Mancinelli, Gitarre
Karin Küstner, Akkordeon
Stefan Konzett, Posaune
Michael Mitterlehner, Perkussion
Ekkehard Windrich, Violine
Jutas Javorka, Viola
Peter Sigl, Violoncello
Alexandra Lechner, Kontrabass

Ensemble Tolmetes

Manuela Maria Mitterer, Blockflöte
Maria Ladurner, Gesang
Roberto Noferini, Barockvioline
Verena Laxgang, Barockcello
Andrea Antonel, Theorbe
Chiara Cattani, Cembalo

Einstudierung: Lisa Fornhammar

Tobias Hume: Cease leaden slumber

Cease leaden slumber dreaming,
my Genius presents the cause of sweet musickes meaning,
now wich breedes my soules content,
and bids my Muse awake, awake,
to heare sweete musickes note,
to heare sweete musickes note.
that cherefully cherefully cherefully glads me so cherefully:
Me thought as I lay sleeping dreames did enchaunt me
with the prayse of musicke and her worth and her eternisht fame,
but now I finde indeed my leaden windowes open,
my leaden windowes open,
that cherefully, cherefully, cherefully comforts full cherefully.
Night gloomy vaile to the morn dramtes affright,
no more no more where sweet musicke is now still appearing,
leave passions to perplexe, for now my soule my soule delights
in musicks harmony, in musickes harmony,
whose heavenly noyse, heavenly noise, heavenly noyse,
glads soules with tongue and voice,
for now my soule delights, for now my soule delights
in heavenly noyse, heavenly noyse, heavenly noyse
of musickes sweetest ioyes.

Claudio Monteverdi: Dorme, l'incauta dorme

Dorme, l'incauta dorme
ella non sa ch'or or verrà il punto micidiale
così l'umanità vive all'oscuro
e quando ha chiusi gl'occhi
crede essersi del mal posta in sicuro.
O sciocchi, o frali
sensi mortali
mentre cadete in sonnacchioso oblio
sul vostro sonno è vigilante Dio.
Siete rimasi
gioco dei casi
soggetti al rischio e del periglio prede
se Amor, genio del mondo, non provvede.
Dormi, Poppea
terrena dea
ti salverà dall'armi altrui rubelle
Amor che move il sol e l'altre stelle.
Già s'avvicina
la tua ruina
ma non ti nuocerà strano accidente
ch'Amore picciolo è sì, ma onnipotente.

Daphne's Dream

A Chamber opera by Andreas Bäuml & Sophia Stern

Scene 1: Like Salt

A teenager's bedroom. Minimalist setting: one bed and one lamp on a night table. A girl wakes up from an intense dream. She takes time to adjust to her new surroundings.

Girl: *(to audience and herself, calming herself down)*
What a strange vision....
(slowly, absentmindedly, still half-dreaming)
Short musical interlude
(She sees a blood stain on her bed sheets)
Ouch! It bit me... *(holding her stomach)*

It's hard to recognize myself
As I continue to pull
Between earth and sky
Turning blood into sap

Father asks
that I taste my dream as I wake,
chew on its edges while my tongue is still soaked
with ghosts and changing bodies

Hmmmmmmmmmm *(Humming)*
like salt. *(suddenly, licking her lips)*
Like evening soil.
Like iron supplements.
My eyes must have run
two rivers to my mouth
Like a Y question in a lucky branch.

Do you believe in ghosts?
If God is invisible as wind
And lives only in mirrors
behind my eyes, then
Is love a ghost? I need
To run from what I cannot
See.

Scene 2: What the water gave me

She walks to the bathtub (stage left). We see a bright red stain in the back of her nightgown.

Girl: I need more room to grow. *(dragging the bedsheet, dropping it in the tub)*
More water to feel me,
conceive me, and heal me.
My bark felt strong, it would show me
The reason for and how to stop leaking.

Father won't believe it... *(getting into the bathtub)*

Arioso: "my skin hardened like the coil of a shell
I felt my toes stretch, root deep
through cold earth till they tapped
through salt river. My blood shot
through my hair and rusted down
my ankles. My body lengthened
Like a sunflower on a climbing vine.
I had become a bristlecone pine."

I feel myself flowering
Like the first leaves of April
That reach for the sun
Like I used to hold my mother
(closing her eyes)

Since I can't see her anymore
I might as well become her.
Growing a woman's roots
into the earth's body.
Father, aren't I a miracle? *(standing in bathtub)*

Hmmmmmm *(jubilant humming section)*

Scene 3: Open! Wounds

Girl: Ouch! she bit me... *(crouching suddenly back down)*
the woman inside me?

(in a panic - struggling frantically to wash out the stain)
It's hard to recognize myself
As I continue to pull
Between earth and sky
Turning blood into sap

If I go on like this Father won't love me anymore...
No more ghosts, get out now! This is my turn! *(gets out of bathtub)*

(concentrating on her strong 'tree' body)

My bark should be tougher than your bite. Ha!
Feel my rings... more embracing than Saturn's belt
These branches can trace my family's history
And I can see what's beyond what's beyond the hill!!

Ouch! I bit myself...
You see?? Nothing will be the same again (*pointing at the blood stain*)

Red sap
And Salt
Decaying inside? (*crescendo*)
I need light!!! (*climbs onto bed*)

There (*pointing up*)
Higher
STOP! (*her body struggles to move*)
I'm afraid
Of the dark (*pause to catch breath*)
And I don't want to grow
Up
anymore (*slowly, sobbing and falling onto bed*)

My heart is sore
But my limbs are numb

Scene 4: Chasing fire in circles

Lighting change: beginning of dawn. Long pause while girl quiets down. She turns on her night lamp.

Girl: *Arioso: Goodnight Moon! (slowly/like a lullaby to herself)*
The sky is blushing like a cherry tree
Goodnight Moon...
And my little night lamp
Mmmmmmmmmmmmmmmmm

Broken recit: FASTER!
The sun is impatient!

Father I'm afraid of burning when it gets too close

Stones pierced my feet like angry lovers' teeth

And I won't make it past the door...
I guess Nature wants me to bleed!

DON'T SLOW DOWN! NOT YET!
I need to tell my secret. But to whom?
I am only a beginner after all

Arioso: Goodnight Mother!
Moon and mother
Mmmmmmmmmmmmmmmmm
And my little night lamp

His fingernails
(*He came after me*)
brushing my cheek!
Always chasing for more
Oh Sun! (*nostalgic*)
You steal me of slow time...

Of goodnight stories (*slides down the side of the bed to sit on the floor*)
And innocent handholds

Of naked beach swims
And being happy not knowing

Not knowing??
I know now that it's spring
And the animal kingdom is working up an appetite...
WHERE CAN I STOP AND REST?

It's hard to recognize myself
As I continue to run
From darkness and light
Fearing life and loneliness

AHHHHHHHHHHHHHHHHH! (*sad and angry*)
I am alone on a desert hill
Under a sky deep enough to swallow me
Or even gulp down the moon
And I am crying out "what do you want from me?!"

Scene 5: A ghost of my own

What do I want?
I think my dreams have grown old tonight
Turning sap into syrup
And blood into rust
The way it thickens on ancient trees and abandoned homes...

I'm beginning to like the taste of salt

I wonder if they'll notice a difference at school today.
I feel Mother's smile in the corner of my mouth,
Which I will wear like hidden prayer beads
Whenever dreams chase me or bite me.

I wonder if I can still wear white?

(knock on the door maybe?)

I'm coming! Breathe!

And forget these pains

Forget the nightlamp

All the impatience

And the fingernails

Forget!

But remember to let myself be blown away

By these awkward transitions and new voices

so small and quiet

Will I know how to love?? *(worried but excited)*

Look!... A ghost of my own *(wrapping herself in the stained sheet)*

that will bloom stronger than a bleeding sky

Because I'm beginning to believe in her.

End: *(humming and standing on night table)*

Antonio Cesti: Dormi ben mio

Dormi, dormi, ben mio,
per te veglia Orontea, mia vita, addio

Antonio Sartorio: Quando voglio

Quando voglio, con un vezzo

so piagar, chi mi rimira.

Ed al brio d'un mio disprezzo

ha un gran cor, chi non sospira.

Quando voglio, con un vezzo

so piagar, chi mi rimira.

Quando voglio, con un riso

saettar so, chi mi guarda.

Ed al moto del mio viso

non v' seno, che non arda.

Quando voglio, con un riso

saettar so, chi mi guarda

Libretto Nachtsonne

AKT I

Personen: MANN: Bariton
ARZT: Schauspieler*in
FRAU: Mezzosopran

Vorgeschichte:

Zwei Personen auf einem Boot, ein Paar (Mann und Frau). Ein Unwetter. Das Boot erleidet Schiffbruch. Es gibt nur eine Rettungsweste. Der Mann beansprucht diese für sich und nimmt in Kauf, dass sie ertrinkt. Er überlebt, ist aber verletzt und erwacht im Krankenhaus.

Szene 1

Im Krankenhaus. Kaltes, klinisches Licht. Das Krankenzimmer ist etwas heruntergekommen. Ein Bett steht zentral auf der Bühne. Ein Mann liegt darin. Er trägt einen neutralen Schlafanzug, Krankenkittel oder ähnliches. Ein Arzt steht beim Bett und überprüft verschiedene Infusionen und Apparaturen. Der Arzt trägt einen typischen, weißen Arztkittel. Der Mann beginnt nach einer Zeit, sich suchend umzublicken.

ARZT: Wir konnten sie nicht finden. Sie suchen noch nach ihr.

MANN: Es hat aufgehört zu regnen.

ARZT: (Setzt eine Spritze) Verhalten Sie sich ruhig. Es dauert nicht lange.

MANN: Im Westen ist es noch bewölkt.

ARZT: Sie waren lange abwesend.

MANN: Schauer und Gewitter!

ARZT: Sind Sie schmerzfrei?

MANN: Ich konnte nichts tun. Es war zu spät.

ARZT: Ich muss weiter.

Der Arzt geht nach links ab.

Szene 2

Das Licht ändert sich, wird dunkler und wärmer, fast wie in einer von Fackeln erleuchteten

Höhle oder Hütte/Zelt. Der Mann träumt/erwacht in einem dunklen Raum. Es erklingt eine weibliche Stimme (die der Frau) aus dem Off.

... dein Herz soll im Einklang mit dem Herzen der Erde schlagen. Du sollst fühlen, dass du ein Teil des ganzen bist.

MANN: Es ist kalt und wolkenbedeckt. Morgen soll es Schnee geben.

... nur verblasste Träume und eine vergangene Zukunft.

Eine Frau erscheint im rechten hinteren Bereich der Bühne, geht ein paar Schritte und verschwindet wieder nach rechts. Sie ist blind und tastet sich an der Wand entlang. Sie trägt ein weites, langes Gewand wie das einer Priesterin.

Szene 3

Lichtwechsel hin zur Einstellung von Szene 1 (Licht 1). Der Arzt erscheint mit einer Glasflasche und einem Glas.

ARZT: Trinken Sie das. Es wird Ihnen helfen.

MANN: Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind von Osten.

ARZT: Es wird Ihnen helfen. Weiter. Es wird...

Der Arzt schüttelt aus einem nicht ersichtlichen Grund die Wasserflasche. Der Mann trinkt in einem Zug und gibt dem Arzt das Glas zurück.

MANN: Ich kenne sie nicht mehr.

ARZT: Die Schmerzen werden nachlassen.

Der Arzt verlässt die Bühne nach links.

Szene 4

Lichtwechsel wie in Szene 2 (Licht 2). Die Frau betritt die Bühne (von rechts) und geht auf den Mann im Bett zu. Sie hat ein Seil bei sich.

FRAU: Hast du es schon vergessen?

MANN: Die Sonne ist erloschen.

Die Frau bindet den Mann im Bett fest, fesselt ihn ans Bett. Er liegt bewegungslos, starr.

FRAU: Und doch ist alles abgeflaut.

MANN: (schreit) Hagelschlag!

FRAU: Ist es gerecht zu schweigen?

MANN: Wie ein Sommerregen.

FRAU: Abgeflaut. Du warst wie geschmolzenes Gold.

*Sie küsst ihn sanft auf die Stirn und verschwindet.
Er erwacht/träumt.*

Szene 5

Licht 1. Der Mann liegt alleine im Krankenhausbett. Appara-turen und Infusionen ticken, laufen etc. Er beobachtet. Eine Unregelmäßigkeit beim Herzschlag: eine Apparatur beginnt zu piepsen, der Arzt kommt hereingehastet.

ARZT: Das wird sich wieder geben.

MANN: Morgens regnet der Westen.

Der Mann stellt fest, dass er angebunden ist und versucht, seine Fesseln zu lösen. Der Arzt verpasst ihm eine Ohrfeige und injiziert ihm dann eine Flüssigkeit über eine Kanüle am Arm.

MANN: Wo ist sie?

ARZT: Ihr Ring wurde gefunden. Die Gravur ist eindeutig.

Er legt einen Frauenring auf den Tisch mit der Glasflasche und dem Glas.

MANN: Wo ist sie? (...) Es gibt keine anderen Gedanken mehr. Nie.

Szene 6

Licht 2, der dunkle Raum wird von einer schwachen Lichtquelle (Fackel o.ä.) leicht erhellt. Der Arzt steht nach wie vor am Bett des Mannes. Die Frau kommt und bittet ihn mit einem Wink zu gehen. Der Mann bekommt dies nicht mit. Der Arzt geht ab nach links. Sie mischt verschiedene Flüssigkeiten in einem Gefäß.

FRAU: Wie konntest du nur?

MANN: Kältewelle. Der Himmel klart auf.

FRAU: Nicht nötig. Wie wertlos, liegen gelassen.

Sie zerrt an seinen Fesseln, sodass diese in seine Arme schneiden.

FRAU: Du hast dich getäuscht. Die Sonne erlischt.

MANN: Sie ist es!

FRAU: Wie konntest du nur?

Sie trinkt aus dem Glas, bemerkt dabei den Ring und schiebt ihn sich abwesend an den Finger.

MANN: Nicht nötig.

Szene 7

Licht 1. Der Arzt betritt rückwärts gehend die Bühne, steht erneut am Bett des Mannes und überprüft die Infusionen.

ARZT: Sie werden bald wieder entlassen.

MANN: Der Wind weht mäßig aus Südwest.

ARZT: Bald geht es Ihnen besser.

MANN: (abwesend) Was nun? Alles macht Sinn.

Der Arzt stellt ein Glas Wasser auf den Nachttisch und verlässt die Bühne wiederum rückwärts gehend zur anderen (rechten) Seite hin.

MANN: Wasser. (...) Ich weiß nicht, auf welche Seite ich falle.

Szene 8

Licht 2. Die Frau steht im Hintergrund mit dem Rücken zum Publikum, tritt dann zu dem Mann und streicht ihm fast zärtlich die Haare zurück. Sie will ihm eine Flüssigkeit einflößen. Er verweigert.

FRAU: Das wird dir helfen.

Sie löst nach und nach die Infusionen. Der Mann versucht, sich von den Fesseln zu befreien.

MANN: Nachts scheint die Sonne.

Er gibt auf und schließt demonstrativ die Augen, um zu „erwachen“. Sehr kurzer, flackernder Lichtwechsel, ein Gerät gibt ein langes, gleichmäßiges Piepsen von sich, wie bei einem Herzstillstand. Als er feststellt, dass er wach ist, gerät er in Panik. Die Frau fühlt ihm die Stirn

und flößt ihm die Flüssigkeit ein.

FRAU: Wir sind ein Teil der Sonne. Und die Sonne ist Teil von uns.

MANN: Wo ist mein Arzt?

FRAU: Es ist ein Experiment.

MANN: Ich lebe im Vakuum. Lebe im freien Fall.

Der Arzt erscheint in einem Gewand, das dem der Frau ähnelt. Sie gibt ihm ein Gefäß, das er in den hinteren Bereich der Bühne trägt.

ARZT: Was ist schon wahr?

MANN: Morgen heiter bis wolkig.

FRAU: Du wirst es verstehen. Teil der Sonne.

MANN: Nachtsonne, verzeih mir!

FRAU: Er wird es verstehen.
(zum Arzt gewandt)

MANN: Verzeih mir!

FRAU: War alles nur eine Täuschung?

MANN: Ich versinke darin. (...) Dazwischen.

Sie wendet sich ab, geht in den hinteren Teil der Bühne und tastet sich nach draußen. (links)