

Mitra

Een mix tussen opera, film en installatie, een ware schreeuw van de Iraanse psychoanalyticus Mitra vanuit opsluiting en isolement.

​

Productie Muziektheater Transparant en Ictus.

Coproductie Kunstenfestivaldesarts, Les Halles de Schaerbeek, Théâtre de Liège i.k.v. IMPACT, De Munt/La Monnaie, Present Perfect vzw, The GMEM Marseille, Actoral Marseille en Les films de Force Majeure.

Met de steun van Federation Wallonie-Bruxelles**,** International Film Festival Marseille FID, Camargo Foundation, IRCAM, CNC DICRéAM, Thank you & Good Night Production, Interreg V Euregio Meuse Rhin & Wallonia, **Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid en ONDA.**

Samenvatting

In antwoord op de noodkreet van zijn Iraanse collega Mitra Kadivar probeert psychoanalist Jacques-Alain Miller haar aan de hand van e-mailverkeer uit een psychiatrisch ziekenhuis in Teheran te bevrijden. Vertrekkend van die aangrijpende correspondentie brengt de voorstelling Mitra het relaas van Kadivars strijd. Op het kruispunt tussen opera, film en installatie is *Mitra* een heuse schreeuw vanuit opsluiting en isolement. *Mitra* getuigt van het verzet van onze menselijkheid, die kwetsbaar is en in opstand komt tegen alles wat haar vernietigt. Naast deze podiumversie heeft Jorge León ook een film gemaakt die in enkele internationale cinema’s te zien is.

Intentienota door Jorge León

HET VERTREKPUNT

Het project is gegroeid uit een bepalende ontdekking op het net: de publicatie van het e-mailverkeer tussen de Iraanse psychiater en psychoanalytica Mitra Kadivar en de internationaal gerenommeerde psychoanalyticus Jacques-Alain Miller, voormalig voorzitter van de World Association of Psychoanalysis, schoonzoon van Jacques Lacan en verantwoordelijke uitgever van diens symposia.

De e-mails die in 2012 heen-en-weer reisden tussen Parijs en Teheran, kaarten in mijn ogen belangrijke maatschappelijke en ethische thema’s aan. Het gaat over het welzijn van een vrouw die verstrikt raakt in een medisch-juridisch kluwen en er maar niet aan weet te ontsnappen. In mijn interpretatie van die uitwisselingen tracht ik de essentie te doorgronden van de sociale en politieke uitdagingen die uit het verhaal gedistilleerd kunnen worden en wil ik hun ethische en mythische aspect belichten.

Daarvoor kwam ik op het idee om de e-mails in een operalibretto te gieten. Ik ben dit momenteel samen met dramaturge Isabelle Dumont aan het schrijven. Eva Reiter en George van Dam componeren de muziek.

In het licht van twee schrijfresidenties bij de Fondation Camargo de Cassis (partner in het project) konden we het Centre Hospitalier Montperrin van Aix-en-Provence bezoeken. Deze bijzondere en complexe psychiatrische instelling heeft een duidelijke link met het verhaal van Mitra.

Vooral de ontmoetingen met de bewoners van het centrum waren zodanig intens dat het ondenkbaar werd de opera los te zien van het creatieproces. Vandaar ook de nood aan meerdere vormen en een combinatie van benaderingen om zo getrouw mogelijk de huidige realiteit van psychisch lijden en internering te benaderen. Want hoe is het gesteld met de psychiatrie in het Westen? Het project moet de aandacht vestigen op onze psychiatrische instellingen, en we moeten in contact treden met zij die – om uiteenlopende redenen – tijdelijk of definitief de stempel van ‘abnormaal’ opgedrukt krijgen en verstoten worden door een maatschappij die met moeite een gepast antwoord kan bieden op het psychisch lijden van mensen.

HET VERHAAL

Op de website lacanquotidien.fr viel mijn oog op het e-mailverkeer tussen Jacques-Alain Miller en Mitra Kadivar. De eerste mail dateerde van 12 december 2012, de laatste van 8 februari 2013. Enkele dagen later lanceerde Miller de petitie ‘SOS Mitra’. Het document op de website droeg de titel On nous écrit de Téhéran / Autour de Mitra Kadivar (Men schrijft ons uit Teheran / Over Mitra Kadivar).

Mitra Kadivar is een Iraanse psychiater en psychoanalitica die na haar opleiding in Frankrijk een school voor psychoanalyse oprichtte in Teheran. Ze wilde ook haar eigen woning ombouwen tot opvangcentrum voor drugsverslaafden. Dat was echter buiten haar buren gerekend, die klacht neerlegden en haar gek verklaarden, verwijzend naar haar vreemde gedrag en haar onophoudelijke ergernis aan een denkbeeldig kind dat een verdieping hoger lawaaierig zou rondlopen. Mitra zou psychotisch zijn. Tijdens haar internering krijgt ze injecties met geneesmiddelen toegediend. De e-mails die ze naar Jacques-Alain Miller verstuurt, wekken enige ongerustheid bij de psychoanalyticus op, waarna hij Mitra vanuit Frankrijk tracht te helpen. Wanneer de Iraanse psychiaters haar de toegang tot het internet ontzeggen, zijn het haar studenten die het contact met Miller onderhouden. Zij houden hem op de hoogte van Mitra’s situatie en vertellen hem hoe ze haar onschuld willen bewijzen in het licht van de klachten die tegen haar werden ingediend. De vele digitale uitwisselingen vormen een eensluidend pleidooi. Vanuit Frankrijk wordt een petitie op touw gezet om Mitra te bevrijden.

DRAMATURGISCHE TOELICHTING

Luisteren naar het lied van de werkelijkheid

De vorm – een verhaal opgemaakt uit e-mailgesprekken – sprak me erg aan. De 160 berichten die in twee maanden tijd werden verstuurd, zijn immers gekenmerkt door een zekere tijdsgebondenheid en een erg tastbare actie. Tegelijk geeft de virtuele dimensie van de elektronische uitwisselingen het werk een ontastbaar gestalte dat zich uitstekend leent voor een muzikale weergave. Die dimensie overstijgt de geografische ligging en afstand, en houdt er een eigen, niet-ruimtelijke en rechtstreekste verhouding tot de ruimte en tijd op na, die het mogelijk maakt het waargebeurde verhaal om te buigen tot een bijzonder artistiek werk: een documentaire operafilm.

Men zegt dat Mitra stemmen hoort, maar het is Mitra die gehoord wil worden. Miller aanhoort, versterkt en moduleert haar kreten van verzet. De Iraanse psychiaters vormen een koor van waaruit de stem weerklinkt van een professor die zich over ‘het geval Mitra’ buigt. De studenten vormen een ander koor: een ijle echo van Mitra, die het zwijgen wordt opgelegd en wier lichaam wordt ingelijfd door het medisch gestel. Naarmate ze van het toneel verdwijnt, weerklinkt haar stem steeds luider, tot de ultieme versterking wordt gesymboliseerd door het geheel van ondertekenaars van de petitie voor haar vrijlating.

De artiesten aan het werk

Ik vertel niet enkel het verhaal van Mitra, maar wilde ook belichten hoe artiesten te werk gaan bij enerzijds het schrijven, repeteren en opnemen van een opera, en anderzijds bij het nadenken over en bespreken van Mitra's verhaal en de manier waarop ze wordt voorgesteld: uitwisselingen tussen de componisten, scenograaf, zangers, muzikanten enz.

Tijdens workshops in het Centre Montperrin wil ik de bewoners (en hun verzorgers) in contact laten treden met het stuk rond Mitra. Ik wil hun reacties op beeld vastleggen, emoties losweken wanneer ze de naar muziek vertaalde noodkreten van Mitra te horen krijgen. De deelnemers aan de workshops zijn psychologisch erg kwetsbaar. De meesten onder hen zijn psychosepatiënten en worden medisch opgevolgd. De workshops zullen hen de kans bieden in hun eigen emoties te duiken, door stemmen losgeweekt. Die gedeelde artistieke ervaring maakt dan weer de weg vrij om anders dan bij de gebruikelijke documentaire benaderingen naar stemmen uit de werkelijke wereld te luisteren en die lyriek naar het podium te vertalen.

ENSCENERING

Twee schermen staan voor het e-mailverkeer en vormen een hoek waarbinnen de toeschouwers zich kunnen opstellen. Om een parallel te trekken met de uitwisselingen tussen twee psychoanalisten, nemen twee componisten, een vrouw en een man, de compositie van het libretto op zich, steunend op het e-mailverkeer. Mijn oog viel daarvoor op Eva Reiter en George van Dam, beiden lid van Ictus en gedreven componisten. Eva zal aan het schrijven slaan voor de solisten en zal waken over de narratieve continuïteit van het libretto. George van Dam zal voor het koor schrijven. Deze twee artistieke ‘stemmen’ zullen met elkaar in dialoog treden en zich verstrengelen, met zelden gehoorde texturen als resultaat.

Om Mitra Kadivar een operastem aan te meten, viel onze keuze op Claron Mc Fadden. Deze bijzondere zangeres van wereldklasse is niet alleen vertrouwd met zowel het operarepertoire als met hedendaagse muziek, maar ze staat ook open voor nieuwe stemervaringen.

Mitra moest ook fysiek gestalte krijgen voor de toeschouwers. Daarom zal Claron Mc Fadden op het podium verschijnen en een aria van enkele minuten ten gehore brengen. Haar korte tussenkomst moet bij de toeschouwer het effect van een hallucinatie teweegbrengen.

Credits

Concept	regisseur	Jorge León
Compositie	Eva Reiter
Compositie koor	George van Dam
Muzikale supervisie	Georges-Elie Octors
Dramaturgie	Isabelle Dumont
Scenografie	Thibault Van Craenenbroeck
Kostuums	Silvia Hasenclever
Stem	Mitra Kadivar en Jacques-Alin Miller
Zangeres	Claron McFadden
Performer	Simone Aughterlony
Kind	Laurenz Schäfer
Beeld	Jorge León, Aliocha Van der Avoort and Thomas Schira
lichtontwerp	Peter Quasters
Geluidsontwerp	Alexandre Fostier
Opgenomen muziek	Opgevoerd door	Ictus Ensemble: Michael Schmid (flute), Gerrit Nulens (percussion), George van Dam (violin), Eva Reiter (Paetzold recorder & bass viol)
Koor	Zangers van de kooracademie van de Munt: Hanna Al Bender, - Gwendoline Blondeel, Raphaële Green, Logan Lopez Gonzalez, Pierre Derhet, Kamil Ben Hsain Lachiri
Koorcoach	Polina Bogdanova
Met dank aan	Aurélie Deloche, Julie Chenot, Fabienne Moris, Jean-Pierre Rehm, Bernard Foccroulle, Paul Aron, Julien Englebert, Amélie Derlon Cordina, Anne-Lise Gobin

 Biografieën

Jorge León, film regisseur

Jorge León studeerde film aan het INSAS in Brussel. Heel snel gaat zijn interesse uit naar de documentaire praktijk. Zijn pad kruist dat van tal van podiumkunstenaars (Olga De Soto, Meg Stuart, Benoît Lachambre, Simone Aughterlony, …). Daaruit komen talrijke artistieke samenwerkingen totstand. Zijn meest recente producties Before we go (2014), Vous êtes servis (20110) en 10 min. (2009), zijn ruim verspreid in het internationale festivalcircuit en vielen meerdere maken in de prijzen (o.a. de FIPRESCI prijs – prix de la critique internationale – in 2015) Parallel met de vertoning van Vous êtes servis op het Kunstenfestivaldesarts in Brussel stelde León Deserve voor, een theatervoorstelling gemaakt in samenwerking met Simone Aughterlony. Beiden zetten hun samenwerking verder met de voorstelling UNI*FORM dat in Theater Spektakel Zürich in 2015 in première ging. Het scenario voor zijn volgende film, Mitra Events unfolding kreeg de prijs van het FIDLAB Marseille. De film zit volop in de productiefase.

Eva Reiter, componiste

Eva Reiter werd geboren in Wenen. Ze studeerde blokfluit en viola da gamba, eerst aan de Universität für Musik und darstellende Kunst Wien en later aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Ze rondde beide masterstudies cum laude af. Ze speelt heel geregeld concerten als soliste en treedt ook op met verschillende barokorkesten (zoals De Nederlandse Bachvereniging), met Unidas, Ensemble Mikado, Le Badinage, en met ensembles voor hedendaagse muziek (waaronder Ictus, Klangforum Wien, Trio Elastic3 en Duo Band). Ze sleepte heel wat prijzen in de wacht, zoals de “Publicity Preis” van de SKE, de “Förderungspreis” van de Stad Wenen in 2008, en de “Queen Marie José International Composition Prize” in 2008. Eva Reiters werk werd al opgevoerd op internationale festivals zoals Transit/Leuven, Ars Musica/Brussel, ISCM World New Music Festival 2006/Stuttgart, Musikprotokoll Graz, Generator en Wien Modern in het Wiener Konzerthaus. Zelf staat ze geregeld op de bühne tijdens vermaarde festivals voor vroege en hedendaagse muziek.

www.evareiter.com

George van Dam, componist

Violist George Alexander van Dam, van oorsprong Namibisch, is sinds het begin van zijn loopbaan een bevlogen uitvoerder van hedendaagse muziek. Hij werkte reeds met de meest vooraanstaande componisten van onze tijd - waaronder Adès, Aperghis, Benjamin, Chin, Eötvos, Francesconi, Goeyvaerts,Harvey, Hosokawa, Kagel, Kurtàg, Ligeti, Mamiya, Reich, Saariaho, Stockhausen, Joji Yuasa - als solist en in de context van ensembles voor hedendaagse muziek zoals Ensemble Modern Frankfurt, MusikFabrik, en Ictus, waarvan hij mede-oprichter is. Dankzij een nauwe samenwerking met een nieuwere generatie componisten – o.a. Cassol, De Mey, Harada, Hus, Vermeersch – werden verschillende nieuwe werken speciaal voor hem geschreven, bijv. Homeobox van Mochizuki, in wereldcreatie met de Junge Deutsche Philharmonie. Hij nam master classes bij Dorothy DeLay, Z. Gilels, A. Markov, A. Rosand, en Rainer Kussmaul, en studeerde aan het Conservatorium van Brussel bij Georges Octors en Arie van Lysebeth. In 2012 nam hij bij Robert Kohnen de studie van klavecimbel terug op, een fascinatie uit zijn kindertijd voor Oude klaviermuziek heraanwakkerend. Zijn eigen werk als componist omvat kamermuziek, the Liedcycli Engel-Lieder voor James Bowman, Lorca Songs, Melanchotopia Songs (geschreven in samenwerking met Claron McFadden) voor Witte de With, Rotterdam 2011; een concerto voor viool en timbila orkest voor Drumming Grupo Percussão Porto; muziek voor (stomme) film, theater en dans - Ballet de Marseille, Needcompany, Ultima Vez i.a. – en werken met beeldende kunstenaars zoals Manon de Boer, Angela Bulloch, Trudo Engels, en Jorge Léon. Recent schreef hij muziek voor Collegium Vocale Gent in het kader van Escorial door Michel de Ghelderode/Josse De Pauw (productie Transparant, mei 2013). www.georgevandam.com

Claron McFadden

Sopraan Claron McFadden (°1961) groeide na haar studies aan de Eastman School of Music in Rochester, New York, uit tot een grote naam in zowel het barok- als het traditioneel en modern repertoire. Ze werkte samen met dirigenten als Sir Andrew Davis, Frans Brüggen en Etienne Siebens. In de opera is McFadden een veelgevraagde soliste. Zo zong zij o.m. de titelrol in Lulu bij het operahuis Glyndebourne, de rol van Zerbinetta in De Nationale Opera productie van Ariadne auf Naxos en vele Händel-rollen in diverse operahuizen en op festivals, zoals de rol van Semele in de gelijknamige opera op de tiende editie van Operadagen Rotterdam.  Ze werkte mee aan diverse projecten waarin verschillende kunstdisciplines samensmolten, zoals Pitié! van Alain Platel, David Kweksilber’s Big band en aan verschillende producties van Muziektheater Transparant (o.a. Over de Bergen, Lilith). In 2007 kreeg ze de Amsterdamprijs voor de Kunsten uitgereikt. McFadden werd in 2002 genomineerd voor een Grammy Award, is bekend voor haar unieke interpretatie van hedendaagse muziek en heeft veel wereldpremières op haar naam staan, van o.a. Michel van der Aa tot Wolfgang Rihm en Joerg Widmann. Haar TEDx talk in 2010 werd uitgekozen om op de prestigieuze TED-website te staan. www.claronmcfadden.com

ICTUS Ensemble

ICTUS is een ensemble voor hedendaagse muziek dat sinds 1994 de gebouwen deelt met P.A.R.T.S en danscompagnie Rosas . Onder leiding van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker creëerden Rosas en Ictus veertien verschillende voorstellingen; van Amor Constante tot Drumming, Rain en meer recent Vortex Temporum. Sinds 1994, werkte Ictus ook met choreografen als Wim Vandekeybus, Maud Le Pladec, Eleanor Bauer en Fumiyo Ikeda. Ictus is een collectief van een twintigtal muzikanten, waaronder dirigent Georges-Elie Octors en klankingenieur Alex Fostier. Vanaf het prille begin zette Ictus in op het gemengde statuut van het ‘elektrisch ensemble’, waarin versterking, (live-)elektronica en een elektronisch instrumentarium deel uitmaken van de dagelijkse praktijk. Bij het label Cyprès kwamen een twintigtal cd’s uit waaronder twee albums gewijd aan de muziek van Fausto Romitelli die tot vandaag geroemd worden voor hun avontuurlijke en onconventionele mixing en mastering. Deze subversie van het klassieke akoestische panorama staat vandaag model voor een nieuwe collectie ‘Contra Naturam’ die zal verschijnen op het label Sub Rosa. Met het Kaaitheater en Bozar als vaste partners in Brussel, stelt Ictus jaarlijks een nieuw concertseizoen samen, voor een breed publiek van theater-, dans- en muziekliefhebbers. Sinds 2004 is Ictus ook in residentie aan de Opera van Lille. Naast verschillende activiteiten rond publieksontwikkeling (thema-concerten en muziek-educatieve projecten) realiseert Ictus jaarlijks een nieuwe scenische productie (zie Avis de Tempête van Georges Aperghis in 2004, La Métamorphose van Michaël Levinas in 2011, of Marta van Wolfgang Mitterer in 2016). Een belangrijk pijler van de activiteiten is het exploreren van nieuwe concertvormen: heel korte of extreem lange concerten, becommentarieerde concerten, Blind Dates, concert/festivals waar het publiek kan circuleren tussen de podia (zie de unieke en locatie-specifieke Liquid Rooms die doorheen heel Europa opdoken). Tenslotte leidt Ictus een Master Na Master hedendaagse muziek aan de School of Arts van Gent. Meer info, een blog en audio-materiaal is beschikbaar op de web site van het ensemble. www.ictus.be

MM Academy La Monnaie / De Munt

De MM Academy is het project waarmee de Munt sinds het seizoen 2015-16 aan jonge studenten de kans wil geven hun opleiding aan te vullen met een professionele stage in het Koor van de Munt. Op die manier kunnen via audities geselecteerde conservatoria-studenten na hun opleiding een cruciale professionele ervaring opdoen. Het project is daarmee een constructief antwoord op de vaak vastgestelde leemte tussen de pedagogische wereld van het conservatorium en de praktijk van de podiumkunstensector.

Na minimum 1 jaar kunnen de studenten postuleren voor een voortgezette opleiding als MM Soloist. Slagen ze voor de audities dan biedt de Munt hen ondersteuning aan in het begin van hun professionele loopbaan via masterclasses, ontmoetingen en projecten als solist. De beste kandidaten krijgen de titel MM Laureate, een onderscheiding die hen een gepersonaliseerde begeleiding biedt van één tot drie jaar door de teams van de Munt. In het seizoen 2016-17 werden de jonge tenoren Pierre Derhet en Maxime Melnik respectievelijk MM Laureate en MM Soloist.

Simone Aughterlony

Simone Aughterlony is een onafhankelijk artiest gevestigd in Zürich en Berlijn, waar zij overwegend werkt in dans en performance contexts. Simone bedenkt en produceert reeds langer dan een decennium choregrafische werken. Als performer heeft zij samengewerkt met artiesten als Meg Stuart/Damage Goods, Forced Entertainment en Jorge León, Phil Hayes en anderen. In 2015 ging Supernatural, een samenwerking met artiesten Antonija Livingstone en Hahn Rowe, in première in American Realness. In datzelfde jaar werd het performance project Uni Form bedacht door Jorge León en Simone, en ging deze voorstelling in première in het Zürich Theater Spektakel. Naast een extensieve tour met deze werken, en de Biofiction Trilogy waarvan Supernatural het derde luik is, is Simone momenteel aan het werk met Jen Rosenblit voor Everything Fits in The Room, een commissie van HAU Hebben am Ufer en Haus der Kulturen der Welt.

Isabelle Dumont

Na haar literaire studies keerde Isabelle Dumont zich naar de podiumkunsten. Zij werkt sinds 1986 als vertolker en/of dramaturg (o.a. voor Cie Mossoux-Bonté, regisseurs Ingrid von Wantoch Rekowski en Dominique Roodthooft, filmmakers Jorge Léon en Boris Vandevoort). Daarnaast heeft zij haar eigen podiumprojecten, solo of met andere artisten, in het bijzonder voorstellingen afgestemd op rariteitenkabinetten (uit de Barok, de natuurwetenschappen…) en concerten (met George Van Dam, Jean-Luc Fafchamps..). Zij introduceert ook regelmatig opera’s aan het publiek van de Muntschouwburg.

Muziektheater Transparant (Matterhorn, Borgerhout) gaat als productiehuis vanuit de artistieke en maatschappelijke actualiteit een intensieve dialoog aan met kunstenaars uit verschillende disciplines. Er gaat bijzondere aandacht uit naar de ondersteuning van hedendaagse muzikanten en de ontwikkeling van hun werk. Zo worden er langere trajecten afgelegd met o.a. huisartiesten Wim Henderickx, Annelies Van Parys, Luigi De Angelis en Claron McFadden. Met Translab brengt Muziektheater Transparant tevens een nieuwe generatie podiumkunstenaars in verbinding met inspirerende artiesten die hen als coach begeleiden. www.transparant.be

SPEELDATA

Les Halles De Scharbeek i.k.v. Kunstenfestivaldesarts, BRUSSEL

PREMIÈRE wo 09.05.2018 om 20u30

do 10.05**.**2018 om 18u00

vr 11.05.2018 om 20u30

za 12.05.2018 om 18u00

22.9.2018 OSLO: Ultima Oslo Contemporary Music Festival

12 – 13.10.2018 MARSEILLE : Festival Actoral

6 – 7.11.2018 LUIK : Théâtre de Liège

Communicatiemateriaal

Productiepagina: <http://www.transparant.be/nl/producties/mitra2017-2018>

[Facebook Muziektheater Transparant](http://www.facebook.com/muziektheater.transparant)

FOTO’s worden gemaakt bij de generale repetitie ©Koen Broos, beschikbaar 09.05.2018

Aarzel niet om me te contacteren voor interviews, tickets, foto’s en meer:

Patricia Van de Velde | **Pers & Communicatie**

Patricia@transparant.be

Tel: +32 (0)486 29 99 22

Muziektheater Transparant VZW, Albrecht Rodenbachstraat 21 bus 1, 2140 Borgerhout