

25 MARS 2022 | 20 H & 26 MARS 2022 | 13 H 30
SALLE POLLACK HALL

Opéra McGill

Patrick Hansen, directeur artistique / artistic director
Stephen Hargreaves, directeur musical / music director

Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Stephen Hargreaves, chef / conductor
Bronwyn Schuman, Mai Miyagaki, piano
Patrick Hansen, concept, metteur en scène / stage director
Vincent Lefevre, décors / set design
Ginette Grenier, costumes / costume design
Serge Filiatrault, éclairages / lighting design
Florence Cornet, maquillages / makeup design

La durée totale de l'opéra est de 2 heures et 50 minutes, incluant un entracte
The total running time is 2 hours and 50 minutes, including one intermission

Encore une fois, quel plaisir de vous revoir !

Et quelles dernières années, n'est-ce pas? Merci d'être à nouveau présents parmi nous et de soutenir nos prestations d'opéra et nos étudiants!

C'est l'aboutissement retentissant de ce qui s'est amorcé par une magnifique session automnale avec l'*Ariapalooza Redux* à la salle Tanna Schulich. En novembre, nos étudiants ont pris part au spectacle expérimental *Mother, Maiden, Crone* à l'espace Kin Experience. Ensuite, ils ont participé à la production *Les mamelles de Tirésias* de Poulenc mise en scène par l'étudiante au diplôme d'artiste, Sawyer Craig, accompagnée de notre cher directeur musical, Stephen Hargreaves au piano.

Puis, un autre variant de la COVID a balayé l'Amérique du Nord et nous nous sommes retrouvés à faire la file pour recevoir notre troisième dose et à reprendre l'apprentissage à distance pendant quelque temps. C'était en janvier, et nous nous apprêtions à mettre sur pied notre production de *Don Giovanni* au théâtre du Monument-National. Ainsi, nous avons cru bon de reporter le spectacle, et non de l'annuler, et avons pris l'audacieuse décision de présenter *Don Giovanni* la même fin de semaine que notre opéra baroque, *Orlando* de Händel. Quelle idée rocambolesque!

Alors, comment exécuter ce plan? Les deux opéras s'étendent en moyenne sur trois heures, le temps est donc un facteur important. Les productions disposent chacune de deux distributions; cela signifie quatre répétitions générales de trois heures pour la préparation de quatre représentations de trois heures. C'est 24 heures de répétitions et de représentations d'opéra en cinq jours seulement!

Ensuite, comment produire ces deux spectacles avec un seul décor? Nous avons choisi les décors de *Don Giovanni* (qui étaient déjà construits) et avons repensé la mise en scène d'*Orlando* pour qu'elle s'adapte à ce décor conçu pour une mise en scène se déroulant à la fin du 19e siècle en Europe de l'Est. Une fois ces détails techniques résolus, c'est un véritable casse-tête logistique qui nous attendait.

Nous avons une semaine pour mettre en place des décors, l'éclairage et les costumes pour ensuite mener les répétitions techniques pour *Orlando* et *Don Giovanni* et définir tous les repères d'éclairage pour que chaque opéra soit empreint du flair dramatique qui lui est propre. Ajoutez les équipes de maquillage, costumes et régie, l'orchestre, les pianistes, les clavecinistes, les chœurs et les distributions.

Permettez-moi donc de saluer ces quelque 120 personnes qui ont déployé tous les efforts pour remettre l'opéra devant public sur les planches à McGill en ces temps incertains! Je leur lèverai mon verre, lequel sera imposant, quand tout sera terminé. Nous recevons votre soutien et votre appréciation grâce à vos applaudissements généreux. Merci d'être ici parmi nous.

Patrick Hansen,
Directeur artistique de l'Opéra McGill

Welcome Back (again)!

It's been QUITE a few years, eh? Thank you – once again – for attending and supporting live opera and our students!!

It's a big finish to what was a successful fall semester that started with a wonderful *Ariapalooza Redux* in Tanna Schulich Hall. November had our students performing in an experimental show *Mother, Maiden, Crone* at the Kin Experience space, and a fantastic production of Poulenc's *Les mamelles de Tirésias* directed by Artist Diploma in Stage Directing student Sawyer Craig, with our spectacular Opera McGill music director, Stephen Hargreaves, at the piano.

Then, as we all know, another variant of Covid swept into North America and put us all in lines for boosters and back into remote learning for a brief time. Unfortunately, this happened in January just as we were trying to put together our *Don Giovanni* production for the Monument National theatre. Instead of cancelling it, we decided to postpone it. In a daring and bold decision, we created a plan to put up *Don Giovanni* on the same weekend as our Baroque opera, Handel's *Orlando*. Crazy idea!

But how to do this? First off, both are 3-hour operas so there's a time crunch. Both shows are double-cast, so that means four 3-hour dress rehearsals to prepare for four 3-hour performances. That adds up to 24 full hours of opera rehearsed and performed in just 5 days!

Secondly, we had to decide how to produce two shows on one set. We chose the *Don Giovanni* set (it was built and ready to go), and then I rethought *Orlando*'s staging to get it to work on a set designed for a show set in the late 19th century in Eastern Europe. Once those mental leaps were in place, it became a logistical jigsaw puzzle.

We were given one week: sets loaded in, lights hung, and costumes put into place over the first few days, then technical rehearsals for *Orlando* and *Don Giovanni* while trying to create all the necessary lighting cues to give each show its own dramatic flair. Add in the makeup and costume crew, stage crew, stage managers, orchestra, pianists, harpsichordists, chorus, and the cast members, it is over 120 people involved!

Here's a big shout out to everyone who has put their efforts in bringing opera back to McGill during these very difficult times! I will raise a glass – a large one – when this is all over. Please show your appreciation with generous applause. And thank you for being here with us.

Patrick Hansen,
Artistic Director of Opera McGill

Distribution
Cast

	<i>25 mars</i>	<i>26 mars</i>	<i>doublures / cover</i>
Don Giovanni	Joshua DeVane	Raphaël Laden-Guindon	Alexander Quackenbush
Leporello	Evan Lindberg	Nicholas Murphy	Alexander Norton III
Donna Anna	Emily Richter	Kelsey Ronn	Caitlyn McConnell
Don Ottavio	Adam Schmidt	Wesley Harrison	Jonathon Stitt
Donna Elvira	Avery Lafrentz	Alexis Reed	Michelle Bawden
Zerlina	Gabrielle Côté-Picard	Brianna Jones	Lindsey Scanio
Masetto	Justin Kautz	Hubert Paré	Matthew Adam
The Commendatore	Apollo Taylor	Apollo Taylor	Mikey Fazio
Tavern Hostess	Grace Skehan	Grace Skehan	
Tavern Host	Andrew Backer	Andrew Backer	
Ottavio & Giovanni servants	Hadi Alibeigli, Mike Fazio	Hadi Alibeigli, Mikey Fazio	
Peasants	Daniel Ginga, Anne Jean, Julia Kennific, Carolina Manfredi, Galilei Njembo, Rachel Pépin, Emili Rice, Ryan Rule, Jon Stitt, Apollo Taylor, Alyssa Yeung	Sophie Coleman, Elissa Dresdner, Emma Gélinau-Cloutier, Daniel Ginga, Marie-Alice Naud, Galilei Njembo, Ryan Rule, Jon Stitt, Apollo Taylor, Claire Thornton	

Pour toutes les nouvelles de l'Opéra McGill, veuillez suivre @operamcgill sur Facebook et Instagram
For all the latest Opera McGill news, follow @operamcgill on Facebook and Instagram

Orchestre
Orchestra

Stephen Hargreaves, chef / conductor

basse continue au violoncelle / cello continuo
Amos Friesen

mandoline / mandolin
Maria-Sophia Pera

violons / violin
Morgan Bennett
Maria-Sophia Pera

violoncelle / cello
Maya Grittani

contrebasse / double bass
Matthew Hardy

clavecin / harpsichord
Stephen Hargreaves

pianos / piano
Mai Miyagaki
Bronwyn Schuman

Époque : La fin des années 1880; une époque où les auteurs du roman gothique imaginent un monde dans lequel les créatures surnaturelles évoluent parmi les mortels.

Lieu : Střížov, en Bohême; un endroit empreint de superstition

Contexte : Une rue de Střížov
Un château abandonné et délabré à l'extérieur de la ville
Un cimetière

Acte un

Leporello, serviteur de l'indigne Don Giovanni, attend dehors en pleine tempête tandis que son maître, un être surnaturel doté de pouvoirs démoniaques, envahit la maison du Commendatore pour agresser et tuer sa fille, Donna Anna. En s'échappant, Anna crie à l'aide, en vain, jusqu'à ce que son père s'éveille. Tentant désespérément de défendre sa fille, le Commendatore tire cinq balles vers Giovanni, mais rien ne l'arrête. Alors que Leporello observe horrifié, Giovanni tue le Commendatore.

Anna revient avec son fiancé, Don Ottavio, pour aider son père, mais celui-ci est déjà mort. Affligée de douleur, elle demande à Ottavio de jurer qu'il vengera sa mort. Les deux jurent ensemble de tuer le monstre responsable de cette mort.

Le jour suivant, Giovanni et Leporello reviennent dans la même rue pour un prendre un café à la taverne locale. Leporello reproche à son « maître » d'être immoral et exprime son désir de ne plus le suivre. Alors que Giovanni amorce la discussion avec Leporello, il renifle l'odeur de sa prochaine victime et il se cache. C'est Donna Elvira, qui, à l'insu de Giovanni, l'a suivi jusqu'à cette ville pour le tuer. Munie de nombreuses armes, dont un revolver, un poignard d'argent, de l'eau bénite, de l'ail et des piquets de bois, Elvira est prête à assassiner le monstre qui a dérobé son cœur. Giovanni est surpris de voir Elvira. Elle se retourne contre lui, mais grâce à ses pouvoirs hypnotiques, il réussit à la distraire et à s'échapper. La tâche revient à Leporello d'exposer la vérité au sujet des frasques de Giovanni. Il sort un catalogue de « conquêtes »; c'est-à-dire des milliers de femmes tuées partout en Europe. Leporello mésinterprète toutefois l'intérêt d'Elvira envers ce livre. Trop tard, il se rend compte qu'elle le tient aussi responsable des crimes de Giovanni. Alors qu'Elvira s'apprête à lui faire subir sa vengeance, Leporello s'enfuit de justesse.

Plus tard en après-midi, un couple de jeunes paysans, Zerlina et Masetto, célèbrent leur mariage avec des amis à l'extérieur de la taverne. Giovanni arrive et s'intéresse instantanément à Zerlina. Il décide d'organiser une fête et d'y inviter tout le monde. Tout le monde est heureux, sauf Masetto qui se rend bien compte que le mystérieux aristocrate n'a d'yeux que pour Zerlina. Après avoir reçu le conseil de se taire et de quitter les lieux, Masetto est chassé par Leporello afin de laisser la voie libre à Giovanni de séduire Zerlina autour d'un verre de vin. Flattée par ses nombreuses promesses d'un futur plus reluisant, Zerlina accepte de partir avec Giovanni semblant ainsi trahir son nouvel époux. Au moment de partir, Elvira paraît et accuse Giovanni d'être le monstre qu'il est (devant Zerlina) et elle amène Zerlina avec elle pour la sauver d'un destin terrible.

Giovanni se demande comment les choses pourraient empirer lorsqu'Anna et Ottavio arrivent. Alors que Giovanni discute avec eux, Elvira réapparaît et accuse publiquement Giovanni de l'avoir trahie. Anna et Ottavio ne savent plus quoi penser entre ce que Giovanni leur dit (qu'Elvira est folle) et ce que leur dit Elvira (de ne pas faire confiance à Giovanni). Giovanni

Time: The late 1880s; a time in the imagination of Gothic authors when the supernatural walked amongst mortals

Place: Střížov, Bohemia; a place filled with superstition

Settings: A street in Střížov
An abandoned derelict castle outside of town
A graveyard

Act One

Leporello, a servant of the dishonorable Don Giovanni, waits outside in a thunder storm while his master, a being with supernatural demonic powers, invades the home of the Commendatore to assault and kill his daughter, Donna Anna. Fleeing for her life, Donna Anna cries for help, but no one hears her until her father awakens. Desperate to defend his daughter, the Commendatore shoots five bullets into Don Giovanni but nothing stops him. As Leporello watches in horror, Giovanni kills the Commendatore.

Donna Anna returns with her fiancé, Don Ottavio, to help her father and finds his body instead. Grief-stricken, she demands Ottavio swear to avenge his death. Both swear to kill the fiend responsible.

The next day, Giovanni and Leporello return to the same street for a coffee at the local tavern. Leporello tells his 'master' that he is immoral and he will no longer follow him. As Giovanni begins to argue with Leporello, he smells the scent of his next victim and hides. Unbeknownst to Giovanni, Donna Elvira has followed him to this town to kill him. Armed with many weapons, including a revolver, a silver dagger, holy water, garlic, and wooden stakes, Elvira is ready to kill the monster who stole her heart. Giovanni is surprised to see Elvira. She turns on him but he uses his hypnotic powers to distract her to make his escape. Leporello is charged to explain to Elvira the truth of Giovanni's escapades. Pulling out a catalogue of Giovanni's "conquests", i.e. the thousands of women he has killed throughout Europe, Leporello misreads Elvira's interest in his book. Too late he realizes that she also holds him accountable for Giovanni's misdeeds. As Elvira gets ready to exact revenge on Leporello, he narrowly escapes.

Later that afternoon, a young peasant couple – Zerlina and Masetto – are celebrating their nuptials with their friends outside the tavern. Giovanni comes upon the group and takes an instant liking to Zerlina. Giovanni decides to throw a party and invite everyone. All are happy to go, except for Masetto who clearly sees that this mysterious, aristocratic man has his eye on Zerlina. Warning Masetto to stay quiet and leave, he's dragged off by Leporello so Giovanni can woo Zerlina over a glass of wine. Excited by his many promises to better her future, Zerlina agrees to go with Giovanni in a seeming betrayal of her new husband. Just as they are leaving, Donna Elvira shows up, accuses Giovanni of being the monster that he is (in front of Zerlina), and takes her away to save her from a terrible fate.

Just as Giovanni is wondering how the day could get worse, Donna Anna and Don Ottavio show up. As Giovanni is speaking with them, Elvira reappears and publicly accuses Giovanni of betraying her. Anna and Ottavio do not know what to think, as Giovanni is telling them one thing (she is crazy) while Elvira is telling them another (don't trust him). Giovanni gets rid of Elvira and then, during his close, personal goodbye to Anna, she recognizes him as the fiend that tried to kill her and who did kill her father.

se débarrasse d'Elvira et puis, en s'approchant d'Anna pour lui dire au revoir de près, cette dernière reconnaît le monstre qui a tenté de la tuer et qui a assassiné son père.

Plus tard, Zerlina et Masetto se retrouvent et se réconcilient. Même s'il est contrarié, Masetto accorde son pardon à Zerlina. Dans une partie abandonnée d'un château délabré, Giovanni célèbre ses conquêtes futures et ouvre une veine de son poignet pour permettre à Leporello de boire de son sang surnaturel.

Dans le château pendant la nuit, Zerlina et Masetto se disputent alors que leurs amis s'enivrent. Anna, Ottavio et Elvira arrivent masqués à la fête, et cherchent Giovanni pour le tuer. Pendant que tout le monde est distrait par les diverses danses, Giovanni entraîne Zerlina dans une autre pièce du château pour tenter de la tuer. Elle crie et réussit à s'enfuir. Tout le monde à la fête est maintenant conscient que Giovanni est en réalité le monstre redouté. Le groupe s'apprête à passer à l'attaque, mais au moment où le plan semble réussir, Giovanni se sert de ses pouvoirs surnaturels pour s'échapper, amenant avec lui son serviteur, Leporello.

Acte deux

Le lendemain, tard en après-midi. Elvira, complètement désespérée, s'est enivrée jusqu'à un état de stupeur. Giovanni s'intéresse à une autre femme à une fenêtre du deuxième étage.

Elvira arrive et ne s'aperçoit pas que Giovanni et Leporello ont échangé leurs identités. Elle reçoit ses excuses comme signe qu'il l'aime encore et s'échappe avec Leporello, qu'elle croit en réalité être Giovanni.

Dirigeant sa sérénade vers le deuxième étage, Giovanni séduit et hypnotise la femme du propriétaire de la taverne, qui devient sa victime.

Masetto, accompagné du propriétaire de la taverne, s'engage dans une chasse pour trouver et tuer le monstre qui a attaqué Zerlina. Trouvant Giovanni seul, Masetto croit à tort être en train de parler à Leporello. Don Giovanni désarme Masetto et le bat avec ses propres armes. Masetto crie à l'aide.

Entendant les cris de son époux, Zerlina arrive et tente de l'apaiser et de le consoler. Les jeunes amoureux se réconfortent et partent à la recherche de Giovanni.

Très tard dans la nuit, la scène est plongée dans l'obscurité. Elvira a perdu son soupirent (Leporello déguisé en Giovanni) alors que Leporello tente de s'extirper de la présence d'Elvira. Au moment où il trouve une issue, Anna et Ottavio surviennent. Elvira et Leporello se cachent pendant qu'Anna et Ottavio discutent de l'incertitude de leur avenir. Leporello trouve une autre sortie, mais Masetto et Zerlina l'arrêtent. Entourée de tous, Leporello implore pardon pendant qu'Elvira, croyant toujours qu'il s'agit de son époux, le défend. Tous sont choqués de trouver Elvira en train de défendre Giovanni, mais encore plus grande est la surprise de découvrir Leporello. Le chaos s'ensuit alors que tous poursuivent Leporello, seulement pour se rendre compte qu'il a, lui aussi, réussi à s'échapper.

Alors qu'Anna quitte la scène, Ottavio reste pour exprimer à quel point il aime sa fiancée. Il part ensuite pour aller la retrouver.

Plus tard, Elvira exprime ses diverses émotions à l'égard de Giovanni, un homme qui l'a complètement trahie et qu'elle a jadis aimé.

Giovanni et Leporello se retrouvent dans un cimetière. Les deux se mettent au courant de ce qui s'est passé depuis l'échange d'identités. Leporello est furieux tandis que Giovanni est amusé. Apercevant le monument dédié au Commendatore assassiné, Giovanni blague et rit de son destin. Entendant la

Later that evening, Zerlina and Masetto find each other again and make up. Even though he is upset, he forgives Zerlina.

In an abandoned section of a derelict castle, Don Giovanni celebrates his coming conquests by slitting his wrist to allow Leporello to drink some of his supernatural blood.

In the castle that night, Zerlina and Masetto are fighting while their friends enjoy wine. Into the party arrive Anna, Ottavio, and Elvira who are masked and seek to kill Giovanni. While everyone is distracted by various dances, Giovanni takes Zerlina into another part of the castle and tries to kill her. She cries out for help and gets free. Everyone at the party now realizes that Giovanni is indeed the monster they've been fearing and get ready to make their attack. Just as it looks like they may triumph, Giovanni uses his preternatural powers to escape, taking along with him his servant Leporello.

Act Two

It is the next day, late in the afternoon. Elvira, in total despair, has drunk herself into a stupor. Giovanni has his eye on another woman up in the second story window.

Elvira arrives and does not see that Giovanni has exchanged identities with Leporello. She hears his apology as a sign of his wanting to love her again and she runs off with Leporello thinking that he is Giovanni.

While serenading a woman in a second-story window, the local tavern owner's wife is entranced by Giovanni's hypnotic voice and finds herself his latest victim.

Masetto is on the hunt, along with the tavern owner, seeking to find and kill the fiend who attacked his beloved Zerlina. Finding Giovanni alone, Masetto unfortunately thinks he is speaking with Leporello. Giovanni disarms him and beats him up with his own weapons as Masetto yells for help.

Hearing her groom's cries, Zerlina arrives and tries to make him feel better. The two young lovers comfort each other and head off to find Giovanni.

It is very late at night and completely dark. Elvira has lost her date - Leporello disguised as Giovanni - as Leporello tries to extricate himself from Elvira's presence. Just as he finds a doorway, Anna and Ottavio enter. Elvira and Leporello hide as Anna and Ottavio discuss their uncertain future together. Leporello finds another door, but is stopped by Masetto and Zerlina. Surrounded by everyone, Leporello begs for mercy as Elvira, still insisting this is her husband, defends him. All are shocked to find out that Elvira is defending Giovanni, but then everyone is doubly shocked when Leporello reveals himself to all. Their world spins in madness as they pursue Leporello, only to find that he has escaped their clutches.

As Anna runs off, Ottavio expresses how much he loves his fiancée; then he too leaves to go find Anna.

Still later, Elvira arrives and expresses her many emotions about Giovanni, a man who has completely betrayed her, and someone she once loved.

Giovanni and Leporello reunite in a graveyard. Both have a quick catch up of what has happened since they exchanged clothes. Leporello is incensed, Giovanni is amused. Seeing the new monument to the fallen Commendatore, Giovanni jokes and laughs about his fate. Ringing forth from a supernatural realm, the voice of the Commendatore sends chills down Leporello's spine. Tempting fate, Giovanni invites him to dinner and the Commendatore's voice accepts.

voix du Commendatore en provenance d'outre-tombe, des frissons saisissent Leporello. Défiant le destin, Giovanni invite le mort-vivant à souper et la voix du Commendatore accepte. Ottavio retrouve Anna; il est contrarié qu'elle ne veuille pas encore l'épouser. Elle lui explique ses sentiments, et les deux comprennent, qu'avec le temps, elle sera capable de l'aimer encore.

De retour dans la résidence de Giovanni, ce dernier se régale du sang des fermiers et fermières des environs. Leporello est à la fois horrifié et attiré par cette scène épouvantable. Alors que la musique les divertit, Leporello festoie avec Giovanni et le questionne sur son propre destin. Elvira survient dans un dernier effort pour convaincre Giovanni de se repentir. Il lui montre l'évidence de sa véritable identité et horrifiée, elle s'enfuit. Entendant un cri, Giovanni envoie Leporello voir ce qui se passe. Leporello revient pour signaler qu'un être surnaturel ressemblant au Commendatore s'approche.

Le Commendatore arrive et demande à Giovanni de se repentir ou il sera puni. Giovanni qui refuse de se repentir est traîné en enfer par le Commendatore alors que les autres victimes s'éveillent et réclament vengeance. Leporello se cache et demande pitié.

Anna, Ottavio, Elvira, Zerlina et Masetto se précipitent pour trouver Giovanni. Leporello leur dit que Giovanni a été emporté en enfer. Soulagement général : Anna dit à Ottavio qu'elle l'épousera un jour; Elvira entrera au couvent et Zerlina et Masetto souhaitent seulement commencer leur vie de jeunes mariés.

Tous déclarent alors que le destin de Giovanni convient à une personne qui a vécu en faisant le mal.

Ottavio has found Anna, upset that she won't marry him soon. She explains her feelings to him, and both understand that, in time, she will be able to love him.

Back at Giovanni's abode, he is feasting on the blood of local farmers and their wives. Leporello is both horrified and drawn to this horrific scene. As they are entertained by music, Leporello also feasts along with Giovanni - thereby bringing his own fate into question. Elvira arrives for one last effort to get Giovanni to "repent". He shows her the evidence of exactly who he is and, horrified, she runs off. Hearing her scream, Giovanni makes Leporello go to see what frightened her. Leporello returns to report that coming towards them is a supernatural being looking like the Commendatore raised from the grave.

The undead Commendatore arrives and demands Giovanni repent or be punished. Giovanni will not and is dragged back into the earth by the Commendatore as the other victims awaken and demand vengeance. Leporello hides and begs mercy.

Anna, Ottavio, Elvira, Zerlina, and Masetto all rush in looking for Giovanni. Leporello tells them that Giovanni was taken to hell. All are relieved. Anna tells Ottavio that she will marry him in the future, Elvira announces she will join a convent, and Zerlina and Masetto wish to just begin their lives together as a married couple.

All then speak to how Giovanni's end is an example of what happens to someone who lives a life of evil.

Notes du metteur en scène Director's Notes

Je n'ai pas l'habitude de rédiger des notes pour plus d'un opéra à la fois. Les événements de cette fin de semaine sont toutefois exceptionnels. Deux opéras en entier produits avec le même décor et quatre distributions.

Ces deux opéras sont maintenant liés, par le décor, mais surtout par un nouvel esthétisme partagé. Heureusement, la conception des décors de *Don Giovanni* permet diverses interprétations. À l'origine, *Orlando* devait se dérouler dans une forêt, mais lorsque la décision de reporter *Don Giovanni* en mars fut prise, un choix s'imposait à savoir quel décor, d'*Orlando* ou de *Don Giovanni*, se dresserait devant vous. Ce fut un choix pragmatique, car le décor pour *Don Giovanni* était pratiquement terminé.

L'action de *Don Giovanni* se déroule à Střížov, en Bohême, à la fin du 19e siècle. J'ai déjà exposé en détail dans mon blogue (en lien à la fin de ces notes) les difficultés de produire un *Don Giovanni* traditionnel quand l'on considère notre monde actuel. Ma solution fut donc de transformer Giovanni en une créature surnaturelle dont le motif est de tuer des femmes et des hommes, et non seulement de les séduire. Il devient un monstre, et son environnement appuie cette croyance en raison d'un lien historique avec l'endroit et les gens.

La production d'*Orlando* se déroule des décennies plus tard en 1916 au milieu de la Première Guerre mondiale. Les deux productions sont liées par un personnage : Leporello. Grâce au sang surnaturel de Giovanni qu'il a bu, Leporello est encore vivant, ayant toutefois sombré dans la démence. Il se retrouve dans un château abandonné où Giovanni a été entraîné en enfer par un Commandatore mort-vivant. Le site sert maintenant d'hôpital de fortune pour les soldats blessés. Leporello prend l'identité de Zoroastro, un personnage mystique et magique. L'un des soldats blessés, l'aristocrate Orlando, souffre d'une blessure à la tête, a une main brûlée et éprouve un traumatisme dû aux bombardements. Un jeune docteur, Medoro, accompagné de sa fiancée Angelica, elle aussi docteure, le traite. Avec l'infirmière Dorinda, Orlando souffre de nombreuses crises de délire. Le deuxième acte est un épisode hallucinatoire qui ramène Orlando à la guerre. Il se souvient alors d'une jeune femme qui cueille des pommes et d'un jeune couple empoisonné par un gaz toxique provoqué par l'ange de la mort qui leur apparaît initialement sous forme de cupidon. Au dernier acte, Orlando apparaît convalescent grâce à la bienveillance, à la patience et l'hypnothérapie.

Nous avons exploré la subversion du texte pour trouver des liens entre l'histoire de la folie d'Orlando et de sa convalescence dans une mise en scène non traditionnelle. Les acteurs-chanteurs ont décelé les sous-textes dans leurs interprétations et, comme metteur en scène, j'ai fait des choix pour créer un message narratif afin de raconter l'histoire d'un soldat blessé au corps, à l'esprit et à l'âme.

Si vous voyez les deux productions, vous remarquerez les liens subtils qui les unissent, notamment l'utilisation de l'espace, les accessoires et les pièces de décor. En fin de compte, la session fut réjouissante en raison des défis à relever pour la création de deux productions distinctes à l'intérieur d'un seul espace. Les étudiants sont enthousiastes à l'idée de jouer ces deux chefs-d'œuvre (parmi mes favoris!) et j'espère que les publics savoureront les multiples talents, tant vocaux que théâtraux! C'est le travail collaboratif de plus d'une centaine de personnes qui a contribué à donner vie à ces prestations et nous n'y serions pas arrivés sans la participation de chacun.

Pour explorer le sujet en profondeur :
patricksooperablog.blogspot.com

Normally, I would write separate notes for each opera I might be directing. However, this weekend is an extraordinary event: two different, full-length operas produced on the same set with four different casts!

Because of this, the two operas are now linked – not just by using the same set, but also by trying to connect the two aesthetically. Luckily, the design of the *Don Giovanni* set lends itself to various interpretations. Originally, the *Orlando* production was to have taken place in a forest, but once we made the decision to postpone the *Don Giovanni* from January to March, it became necessary to decide which opera would take priority as far as setting was concerned. A very pragmatic choice was made: the *Don Giovanni* set was already mostly completed, so we went with it!

The production of *Don Giovanni* is set in Střížov, Bohemia in the later part of the 19th century. I've written about it in greater detail on my blog. (The link is at the end of these notes, please check it out!). In it, I write about the problems with producing a traditional *Don Giovanni* in today's world. My solution is to make Giovanni a supernatural being who is intent on killing, not seducing, women and men. He becomes a monster, and the setting supports the belief in this particular monster with an historical connection to place and people.

The production of *Orlando* takes place decades later in 1916 during the middle of WW1. However, one character connects the two shows: Leporello. Because he has drunk some of Giovanni's supernatural blood, he is still alive, albeit a life of insanity, in the abandoned castle where Giovanni was taken to hell by the undead Commandatore. It is now a makeshift hospital for wounded soldiers. Leporello sees himself as a mystical, magical character named Zoroastro. One of these wounded soldiers is the aristocratic Orlando, who is suffering from a head wound, a burned hand, and shell shock. Treating him is a young doctor, Medoro, and his fiancée Angelica, a young doctor in her own right. Along with the nurse Dorinda, Orlando suffers from many, many delusions. The second act is a flashback into the war where Orlando remembers a young woman picking apples and a young couple dying from poisoned gas brought down by the angel of death, who at first seems like a cupid. The last act shows Orlando's healing through kindness, patience, and hypnotherapy.

We have explored subverting the text to find connections to the story of Orlando's madness and eventual healing in a very non-traditional staging. The singing actors have had to discover the subtextual in their performances while I, as director, have had to make choices to create a new narrative that works to tell this story of a warrior wounded in the body, mind, and heart.

If you watch both shows, you will see subtle connections playing about here and there, from the usage of space, to certain props and set pieces. It has been a fun semester to be given a challenge for creating two completely different shows in one space. The students are thrilled to get to perform these two masterpieces (two of my all-time favorite scores!) and I hope our audiences enjoy their talents on display – both vocal and theatrical! It has taken over 100 people working together to create these performances and it could not have happened without each and every one!

Here's the link to my more in-depth blog:
patricksooperablog.blogspot.com

Patrick Hansen

Patrick Hansen est professeur adjoint et directeur artistique de l'Opéra McGill à l'École de musique Schulich; membre du corps professoral au Sewanee Summer Music Festival; professeur invité au programme d'été Bel Canto in Tuscany à Greve; et membre du conseil d'administration de l'Association pour l'opéra au Canada et d'Opera America.

Reconnu comme figure progressiste d'avant-plan en opéra, il œuvre à la fois comme metteur en scène, chef d'orchestre, répétiteur vocal, pianiste-collaborateur et administrateur artistique. Il a passé les quarante dernières années au sein d'équipes pour la création et la production de plus de 250 opéras.

Ses productions ont été applaudies en Amérique du Nord, dont au Kennedy Center, Pittsburgh Opera, Opera Memphis, Eugene Opera, Opera on the James, Amarillo Opera, Charlottesville Opera, Fargo Opera, Arizona State Opera, Ithaca College; et en Europe, notamment avec la première de *Street Scene* de Weill en Bulgarie. Il a fait partie des équipes artistiques au Lyric Opera of Chicago, Tulsa Opera et Des Moines Metro Opera; a été directeur du programme Young American Artist au Glimmerglass Opera et directeur musical au Opera Festival of New Jersey; est éditeur adjoint pour la série de recueils d'opéras *G. Schirmer's Anthology*; et a produit, dirigé et mis en scène plus de 80 opéras pour l'Opéra McGill au cours de quinze dernières saisons.

Il a adapté en livret *Much Ado About Nothing* de Shakespeare pour la création d'un opéra composé par James Garner, lequel sera présenté en grande première à Montréal en 2024.

Stephen Hargreaves

Il y a de ces moments où soudainement, toutes nos connaissances sont bouleversées. Le monde nous paraît alors sous un autre angle. Certaines notions sont poussées à l'écart et remplacées par de nouvelles idées; d'autres croyances fondamentales auxquelles nous tenions sont réaffirmées et mises de l'avant. Que je sois passionné par les sons depuis l'enfance, étant alors atteint de surdité (11 paires d'aérateurs tympaniques), explique en grande partie pourquoi la musique a tracé mon parcours professionnel. Je constate aujourd'hui notre monde dans la tourmente alors que je tente d'offrir une certaine stabilité à mes étudiants à McGill tout en poursuivant mes activités artistiques. Cela ne fait que mettre en relief la valeur et la puissance de l'expression émotionnelle que la musique peut transmettre de manière si unique. Les représentations devant public sont si fragiles, magiques et de valeur inestimable. Je suis reconnaissant d'être ici à l'Opéra McGill, de collaborer avec des artistes incroyables et d'être

Patrick Hansen

Patrick Hansen, associate professor, is the Artistic Director of Opera McGill at the Schulich School of Music, a faculty member of OperaFest with the Sewanee Summer Music Festival, guest faculty for Bel Canto in Tuscany summer program in Greve, and on the board of directors for The Association for Opera in Canada and Opera America.

Considered a leading progressive figure in opera, he is equally at home as a stage director, conductor, vocal coach, collaborative pianist, and artistic administrator who has spent the last forty years on the creative and producing teams for over 250 operas.

His productions have been seen all over North America and in Europe, including the Kennedy Center, Pittsburgh Opera, Opera Memphis, Eugene Opera, Opera on the James, Amarillo Opera, Charlottesville Opera, Fargo Opera, Arizona State University, Ithaca College, as well as the Bulgarian premiere of Weill's *Street Scene*. He has been on the music staffs at the Lyric Opera of Chicago, Tulsa Opera, Des Moines Metro Opera, and is the former director of Glimmerglass Opera's Young American Artist Program and Music Director for Opera Festival of New Jersey. He is the assistant editor for G. Schirmer's Opera Anthology series, and has produced, conducted, and/or directed over 80 operas at Opera McGill during the past fifteen seasons.

His libretto adaptation of Shakespeare's *Much Ado About Nothing*, with music by James Garner, has a planned premiere in Montreal in 2024.

Stephen Hargreaves

There are moments in time where what you think you know is suddenly upended and you see the world with a new focus. Some notions are completely discarded and replaced with new ideas; other fundamental beliefs you held are reaffirmed and brought to the forefront. That I fell in love with sound as a child who started his life functionally deaf (11 sets of ear tubes) creates a sensible narrative for why music became my professional trajectory. However, watching a world in turmoil right now, while attempting to give stability to my students at McGill and pursue my professional art, has underscored the value and power of the expression of emotions that music can uniquely convey. Live performance is a fragile, magical, and invaluable experience. I am grateful to be here with Opera McGill – to collaborate with incredible artists and be supported by a live audience – and I am eternally thankful for the power of music to communicate the sadnesses and joys of life in a way that allows us all to heal.

soutenu par un public présent avec nous. C'est avec une gratitude infinie que nous pouvons communiquer nos joies et nos peines grâce à la musique de manière à accueillir la guérison.

Productions récentes : *Il barbiere di Siviglia*, *Nabucco*, *Tosca* (Union Avenue Opera); *Nightingale and Other Fables*, *Louis Riel*, *Maometto II* (Canadian Opera Company); *Alcina* (Santa Fe Opera); *Les mamelles de Tirésias*, *L'amant anonyme*, *Turn of the Screw*, *Lucia di Lammermoor*, *la Clemenza di Tito*, *Bluebeard's Castle*, et *East o' the Sun and West o' the Moon* (Opéra McGill).

Hank Knox

Reconnu internationalement pour ses « prestations dynamiques et hautes en couleur », le claveciniste Hank Knox se produit dans les salles de concert, les églises, les musées, les galeries d'art et les résidences privées un peu partout sur le globe. Membre fondateur d'Arion Orchestre Baroque, il a effectué des tournées en Europe, au Japon et en Amériques du Nord et du Sud, puis il a joué et enregistré avec Tafelmusik, Les Violons du Roy et l'Orchestre symphonique de Montréal. Il compte à son actif plusieurs enregistrements – tous louangés – sur de très rares instruments d'époque ainsi que des répliques d'instruments historiques. Il enseigne le clavecin à l'École de musique Schulich de l'Université McGill. Il est à la tête de l'Orchestre baroque de McGill et il dirige des opéras baroques, récemment *La liberazione di Ruggiero*, de Francesca Caccini *Dido and Æneas* de Purcell, *Poppea* de Monteverdi ainsi que *Rodelinda*, *Giulio Cesare*, *Agrippina*, *Alcina* et *Rinaldo* de Haendel.

Florence Cornet

Depuis plus de 30 ans Florence pratique et enseigne le maquillage de scène. Elle travaille depuis ses débuts professionnels dans l'univers du théâtre et de la scène et a également travaillé à la télévision et au cinéma pendant une quinzaine d'années. Elle enseigne actuellement à l'École nationale de théâtre du Canada où elle participe également aux productions théâtrales.

Ses projets professionnels l'ont également amenée vers le cirque, elle a conçu les maquillages pour les spectacles Koozâ et Michael Jackson Immortal Tour du Cirque du Soleil, ainsi que depuis 2015 sur la série hommage à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois Rivières.

Depuis sa première collaboration avec l'Opéra McGill en 2012, Florence a conçu le maquillage de *Rinaldo*, *Volpone*, *Die Zauberflöte*, *A Midsummer Night's Dream*, *Pygmalion*, *Venus et Adonis*, *Le nozze di Figaro*, *Suor Angelica*, *Gianni Schicchi*, *Little Women*, *L'elisir d'amore*, *Rodelinda*, *Die Fledermaus*, B!NGE Festival d'Opéra, *Ariadante*, *Lucia di Lammermoor*, *Candide*, *Dialogues des Carmélites*, *Albert Herring*, *La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina* et *La clemenza di Tito*.

Recent productions: *Il barbiere di Siviglia*, *Nabucco*, *Tosca* (Union Avenue Opera); *Nightingale and Other Fables*, *Louis Riel*, *Maometto II* (Canadian Opera Company); *Alcina* (Santa Fe Opera); *Les mamelles de Tirésias*, *L'amant anonyme*, *Turn of the Screw*, *Lucia di Lammermoor*, *la Clemenza di Tito*, *Bluebeard's Castle*, and *East o' the Sun and West o' the Moon* (Opera McGill).

Hank Knox

Hailed internationally for his “colourful, kinetic performances,” Hank Knox performs on harpsichord in concert halls, churches, museums, galleries, and homes around the globe. A founding member of Montreal's Arion Baroque Orchestra, with whom he has toured North and South America, Europe, and Japan, Knox also regularly performs and tours with Tafelmusik Baroque Orchestra, Les Violons du Roy, and l'Orchestre symphonique de Montréal, among other groups, ensembles, and orchestras. He has released a number of acclaimed recordings on rare antique instruments as well as copies of historical instruments. He teaches in the Early Music Program at the Schulich School of Music of McGill University where he conducts the McGill Baroque Orchestra. He has directed a great number of Baroque operas for Opera McGill, including Francesca Caccini's *La liberazione di Ruggiero*, Purcell's *Dido and Æneas*, Monteverdi's *Poppea* and Handel's *Rodelinda*, *Agrippina*, *Giulio Cesare*, *Alcina*, and *Rinaldo*.

Florence Cornet

Florence has been a stage make-up artist, make-up designer, and teacher for more than 30 years. She has also worked in the television and film industry for fifteen years and has taught in several theatre schools. She is currently working on theatre productions and teaching at the National Theatre School of Canada.

Her professional projects also brought her to the circus where she designed make-up for Cirque du Soleil's *Koozâ* and the Michael Jackson *Immortal Tour*. From 2015-2019, Florence has designed the make-up for the Cogeco Amphitheater tribute series in Trois Rivières. Since her first collaboration with Opera McGill in 2012, Florence has designed the make-up for *Rinaldo*, *Volpone*, *Die Zauberflöte*, *A Midsummer Night's Dream*, *Pygmalion*, *Venus et Adonis*, *Le nozze di Figaro*, *Suor Angelica*, *Gianni Schicchi*, *Little Women*, *L'elisir d'amore*, *Rodelinda*, *Die Fledermaus*, The B!NGE Opera Festival, *Ariadante*, *Lucia di Lammermoor*, *Candide*, *Dialogues des Carmélites*, *Albert Herring*, *La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina*, and *La clemenza di Tito*.

Serge Filiatrault

Diplômé de la section de production de l'École nationale de théâtre du Canada, Serge Filiatrault a travaillé sous différents angles dans le milieu du spectacle depuis déjà plus de quinze ans. Que ce soit à titre d'éclairagiste pour le Festival international de jazz de Montréal ou dans diverses autres fonctions, il s'avère toujours une clef importante pour la réussite d'un spectacle.

Ginette Grenier

Diplômée de l'École nationale de théâtre du Canada, Ginette Grenier a conçu de nombreux costumes et décors pour le théâtre, la danse et le cinéma. Avec plus de 70 conceptions à son actif, sept de ses productions ont été mises en nomination au "Gala des Masques" ainsi qu'un Prix Opus pour *Marisol et Rémi sur les chemins de la nuit* avec l'OSM. Pour l'Opéra McGill elle a conçu les costumes de *Radamisto*, *The Rape of Lucretia*, *Thésée*, *The Rake's Progress*, *La bohème*, *Don Giovanni*, *Volpone*, *Die Zauberflöte*, *I Capuleti e i Montecchi*, *A Midsummer Night's Dream*, *Pygmalion*, *Venus et Adonis*, *Le nozze di Figaro*, *Suor Angelica*, *Gianni Schicchi*, *Little Women*, *L'elisir d'amore*, *Rodelinda*, *Die Fledermaus*, *The B!NGE Opera Festival*, *Ariodante*, *Lucia di Lammermoor*, *Candide*, *Dialogues des Carmélites*, *Albert Herring*, *La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina* et *La clemenza di Tito*.

Vincent Lefèvre

Diplômé en Arts Appliqués à Strasbourg en France, Vincent Lefèvre a fini ses études en scénographie à l'École nationale de théâtre du Canada en 1997. Il a signé plus d'une centaine de conceptions de décors et costumes en théâtre, danse ainsi qu'en opéra. Ses réalisations avec l'Opéra McGill incluent *Don Giovanni*, *Idomeneo*, *Louis Riel*, ainsi que les productions *Albert Herring*, *Cosí fan tutte*, *Alcina*, *The Rake's Progress*, *Volpone*, *Die Zauberflöte*, *I Capuleti e i Montecchi*, *A Midsummer Night's Dream*, *Pygmalion*, *Venus et Adonis*, *Le nozze di Figaro*, *Suor Angelica*, *Gianni Schicchi*, *Little Women*, *L'elisir d'amore*, *Rodelinda*, *Die Fledermaus*, *B!NGE Festival d'Opéra*, *Ariodante*, *Lucia di Lammermoor*, *Candide*, *Dialogues des Carmélites*, *La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina* et *La clemenza di Tito*. Plusieurs des productions auxquelles Vincent a participé ont été mises en nomination : *Louis Riel* avec l'Opéra McGill et *Marisol et Rémi sur les chemins de la nuit* avec l'OSM ont reçu un Prix Opus, *The Caretaker* au Centaur en 2007 en nomination pour le décor par les MECCAs.

Serge Filiatrault

A graduate of the production section of the National Theatre School of Canada, Serge Filiatrault has worked in different capacities in the entertainment industry for more than fifteen years. Whether as lighting designer for the Festival international de jazz de Montréal, or in various other functions, he is always key to a show's success.

Ginette Grenier

A 1997 graduate of the National Theatre School of Canada, Ginette Grenier has designed many costumes as well as sets for theatre, dance, and film. With over seventy shows to her credit, Ms. Grenier has earned seven nominations for "Le Gala des Masques" and an Opus nomination for *Marisol et Rémi sur les chemins de la nuit* with the OSM. Her past costume creations for Opera McGill include *The Rape of Lucretia*, *Thésée*, *The Rake's Progress*, *Radamisto*, *La bohème*, *Don Giovanni*, *Volpone*, *Die Zauberflöte*, *I Capuleti e i Montecchi*, *A Midsummer Night's Dream*, *Pygmalion*, *Venus and Adonis*, *Le Nozze di Figaro*, *Suor Angelica*, *Gianni Schicchi*, *Little Women*, *L'elisir d'amore*, *Rodelinda*, *Die Fledermaus*, *The B!NGE Opera Festival*, *Ariodante*, *Lucia di Lammermoor*, *Candide*, *Dialogues des Carmélites*, *La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina*, and *La clemenza di Tito*.

Vincent Lefèvre

A 1997 graduate of the National Theatre School of Canada, Vincent Lefèvre received his first Applied Arts training in Strasbourg, France. He has designed over a hundred sets and costumes for theatre, dance, and opera productions in Montreal and Ottawa. His credits include Opera McGill set designs for *Don Giovanni*, *Idomeneo*, *Louis Riel*, *Albert Herring*, *Cosí fan tutte*, *Alcina*, *The Rake's Progress*, *Volpone*, *Die Zauberflöte*, *I Capuleti e i Montecchi*, *A Midsummer Night's Dream*, *Pygmalion*, *Venus and Adonis*, *Le nozze di Figaro*, *Suor Angelica*, *Gianni Schicchi*, *Little Women*, *L'elisir d'amore*, *Rodelinda*, *Die Fledermaus*, *The B!NGE Opera Festival*, *Ariodante*, *Lucia di Lammermoor*, *Candide*, *Dialogues des Carmélites*, *La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina*, and *La clemenza di Tito*. His work has been nominated for several awards including: set design for *The Caretaker* at the Centaur 2007 by the MECCAs; *Louis Riel* with Opera McGill and *Marisol et Rémi sur les chemins de la nuit* with the OSM both received Opus awards.

Équipe de production Production Team

Emlyn vanBruinswaardt	Régisseuse / Stage Manager
Sawyer Craig	Assistante – metteuse en scène / Assistant Director
Matthew Adam, Claire Thornton	Assistant-es – Régisseur / Assitant Stage Manager
Elizabeth Koch, Patrick Hansen, Stephen Hargreaves, Jennifer Szeto	Préparation des rôles / Role Preparation
Mai Miyagaki, Bronwyn Schuman, Patrick Hansen, Stephen Hargreaves	Répétiteur-trices / Rehearsal Pianists
L'Opéra de Montréal	Surtitres / Surtitles
Sean Haid	Opérateur des surtitres / Surtitled Operator
Geneviève Beaudry	Bibliothécaire, matériel d'orchestre / Performance Librarian, Gertrude Whitley Performance Library
Christa Marie Emerson	Coordonnatrice des ressources d'ensembles / Ensemble Resource Supervisor
Bailey Wantuch	Assistante aux ressources d'ensembles / Ensemble Resource Assistant
Serge Filiatrault	Gérant, scène et productions, direction technique / Manager, Operations & Stage, Technical Director
Philippe Moquin, Carl Roberge, Thomas Beard, Brice Gatinet	Équipe technique, salle Pollack / Pollack Hall Stage Crew
Vincent Lefèvre, Jean-François Mara	Construction des décors / Set Construction
Vincent Lefèvre, Guy Provost	Peinture / Set Painting
Vincent Lefèvre	Accessoires / Props
Mélanie Ann Fallnbigl, Hannah Fisher	Assistante – maquillage / Assistant to Makeup
Marie-Josée Boyer	Assistante – costumes / Assistant to Costumes
Julie Pelletier, Olivia Watson	Habilleuses / Dressers
Patrick Hansen	Directeur artistique / Artistic Director
Stephen Hargreaves	Directeur musical / Music Director
Stefano Algieri, Anja Burmeister Strauss, Joanne Kolomyjec, Aline Kutan, Dominique Labelle, John Mac Master, Brett Polegato, Annamaria Popescu, Tracy Smith Bessette, Matthew Treviño	Professeurs de chant / Voice Faculty
Esther Gonthier, Olivier Godin, Patrick Hansen, Stephen Hargreaves, Michael McMahon	Répétiteur-trices / Vocal Coaches
Mathieu Blanchet, Nathan Cann, Yoonjeong Choi, Julian Geisterfer, Ben Hadley, Amelya Hempstead, Fan Jiang, Leonard Menon, Marco Petrella, ShuoRan Zhou	Caméras / Camera (25)
Alexandre Calixte, Isabel Castillo, Katrina Dunkle, Rachel Pépin, Joshua Stanberry	Caméras / Camera (26)
Liz Bellotti, George Massenburg	Directeur-trice de la vidéo / Video Director
Liz Bellotti	Facilitatrice de webdiffusion / Webcast Facilitator
Antoine Gallois	Facilitateur de production vidéo / Video Production Facilitator
George Massenburg	Directeur de la production vidéo / Director of Video Production
Mathieu Blanchet, Nathan Cann, Yoonjeong Choi, Julian Geisterfer, Ben Hadley, Amelya Hempstead, Fan Jiang, Leonard Menon, Marco Petrella, ShuoRan Zhou	Ingénieurs d'audio / Audio Engineers
Valérie Arboit	Traductions / Translations
Ensemble Amis Plus	Conception du programme / Program
Département des communications et de la production / Communications and Production Department	Logistique, publicité et marketing / Logistics, Publicity, and Marketing