

Opera McGill Season
2011-2012
Saison de l'opéra McGill

Opera McGill on Broadway

Dec. 3rd, 7:30pm | 3 décembre, 19h30

Salle Redpath Hall

Patrick Hansen, Beth Burrier, musical preparation | préparation musicale

Don Giovanni | Mozart

January 26-28 at 7 :30pm | 26-28 janvier à 19h30.

January 29th at 2pm | 29 janvier à 14h

Patrick Hansen, director | metteur-en-scène

Gordon Gerrard, guest conductor | chef d'orchestre invité

Orchestre symphonique de McGill Symphony Orchestra

L'incoronazione di Poppea | Monteverdi

March 15-17 at 7 :30pm | 15, 16, 17 mars à 19h30

March 18th at 2pm | 18 mars à 14h

Patrick Hansen, director | metteur-en-scène

Hank Knox, conductor | chef d'orchestre

Orchestre baroque de McGill Baroque Orchestra

'Verdi's Last Acts' | "Scenes des derniers actes de Verdi"

March 24th, 8pm | 24 mars, 2012 à 20h

Salle Redpath Hall

Gordon Gerrard & Patrick Hansen, musical preparation | préparation musicale

See you again soon! À la prochaine!

PROGRAM/PROGRAMME

CAST/DISTRIBUTIONOct. 28, 30/Oct. 29

Prologue..... Tonatiuh Abrego/Aaron Sheppard
Pasquale D'Alessio (cover)
Governess Tracy Cantin/Jessica Scarlato*
Melissa van Dijk (cover)**
Mrs. Grose Rebecca Henry/Michaela Dickey***
Flora Sarah Gilbert/Erin Berger**
Kimberly Lynch (cover)**
Miles Sarah Stone/Pascale Spinney**
Peter Quint Garry McLinn*/Frank Mutya*
Lucas van Lierop (cover)
Miss Jessel Hiather Darnel-Kadonaga/Ellen McAteer**
Ashley Buckhout (cover)

(**This concert is presented in partial fulfilment of the requirements for the degree or diploma programme of the students listed above.*

(***Opera McGill Debut*

Orchestre de chambre de l'Opera McGill Chamber Orchestra

Violin I Marjolaine Lambert
Violin II Chris Whitley
Viola Pemi Paul
Cello Chloé Dominguez
Double Bass Eric Lagacé
Flute/Piccolo/Alto Flute Marie-Hélène Greault
Clarinet Martin Gauvreau
Oboe Melanie Harel
Horn Pamela Putnam
Bassoon Christian Navratil
Percussion Phil Hornsey
Harp Robin Best
Piano/Celesta Jennifer Szeto and Maxime Dubé-Malenfant

Biography: Tom Diamond

Le public montréalais a pu récemment apprécier la production de LE NOZZE DI FIGARO de Tom Diamond pour l'Opéra de Montréal. Parmi ses productions notables on trouve les créations d'IRON ROAD de Chan Ka Nin (Dora Award), FLORENCE THE LADY WITH THE LAMP de Timothy Sullivan (Chalmers Award), six productions pour Pacific Opera Victoria et neuf productions pour la Canadian Opera Company. Sa production de SQUONK a été un succès off-Broadway qui, présentée par la suite sur Broadway, a gagné le American Theatre Wing's Hewes Award. Il est dramaturge et metteur en scène en résidence au Tapestry New Opera Works. M. Diamond est un professeur de jeu de renom. Il fait présentement partie de l'équipe du Canadian Opera Company Ensemble Studio, de l'Atelier lyrique, de l'École Glen Gould et a enseigné pour plusieurs des meilleures écoles du continent incluant le Merola Programme, la Eastman School of Music, le New England Conservatory et l'Indiana University. Il est peut-être plus souvent reconnu pour sa participation à la série télévisuelle BATHROOM DIVAS, récipiendaire d'un Gemini Award.

Montreal audiences most recently saw Mr. Diamond's production of LE NOZZE DI FIGARO for Opera De Montreal. His acclaimed productions include premieres of Chan Ka Nin's IRON ROAD (Dora Award) and Timothy Sullivan's FLORENCE THE LADY WITH THE LAMP (Chalmers Award), six productions for Pacific Opera Victoria and nine for the Canadian Opera Company. His production of SQUONK was an off-Broadway hit which transferred to Broadway where it won the American Theatre Wing's Hewes Award. He is the Resident Director/Dramaturg at Tapestry New Opera Works. Mr Diamond is a renown Acting Coach. He is currently on staff at the Canadian Opera Company Ensemble Studio, the Atelier Lyrique, the Glen Gould School and has taught at many of the continent's finest institutions including the Merola Programme, the Eastman School of Music, the New England Conservatory and Indiana University. He is perhaps most often recognized for his participation in the Gemini Award-winning television series BATHROOM DIVAS.

Biography: Andrew Bisantz

Andrew Bisantz a complété sa première saison comme directeur musical du Eugene Opera en dirigeant les productions de *La bohème* et de *The Mikado*. Parmi ses récentes collaborations avec la compagnie, on note *Le Nozze di Figaro*, *Don Giovanni*, *Faust* et *Orphée aux enfers*. Cette saison, il dirigera *Carmen* et *Nixon in China*. M. Bisantz est également chef associé au Florida Grand Opera de Miami. Il y a fait ses débuts en 2006 lors de la présentation de *Carmen*, et par la suite a dirigé les productions de *Manon Lescaut* (comme titulaire du Henry C. Clark Conductor 2006-2007), *La bohème* et *La Cenerentola*. En 2009, il a été à la barre de *Pagliacci* et *Suor Angelica*, suivis la saison dernière de *Don Giovanni*. Il a fait ses débuts au Boston Lyric Opera en 2010 au pupitre de *Turn of the Screw* de Britten, production qui s'est retrouvée dans la liste des 10 meilleurs événements classiques du Boston Globe pour l'année 2010; à l'automne 2010 il a fait l'unanimité de la critique avec *Tosca*. Après ses débuts au Glimmerglass Opera en 2004 avec *Patience* de Gilbert et Sullivan, il y a dirigé *Le portrait de Manon* de Massenet en 2005, diffusé par la suite à « World of Opera » du réseau NPR. Parmi ses autres engagements, on trouve *Susannah*, *Little Women*, *Dido and Aeneas*, *A Midsummer Night's Dream*, *Così fan tutte* et *Dialogues des Carmélites*. Andrew Bisantz a fait ses débuts au Brevard Music Center la saison dernière dans *L'Elisir d'amore* de la Janiec Opera Company. Il fait des apparitions régulières au pupitre du Orquestra Sinfónico do Porto au Portugal, y dirigeant le *Requiem* de João Domingos Bomtempo avec l'OSP et le Coro Casa da Musica. Par ailleurs, il a également dirigé le Boston Landmarks Orchestra, la Virginia Symphony, le Western New York Chamber Orchestra, le Rochester Philharmonic, et a fait partie du programme des chefs apprentis du Buffalo Philharmonic durant trois saisons.

Mr. Bisantz recently completed his first season as Music Director of Eugene Opera, conducting the productions of *La bohème* and *The Mikado*. Past productions for Eugene Opera include *Le Nozze di Figaro*, *Don Giovanni*, *Faust* and *Orphée aux enfers*, and this season he will conduct *Carmen* and *Nixon in China*. Mr. Bisantz is also Associate Conductor of Florida Grand Opera in Miami. He made his FGO main-stage debut in 2006 conducting performances of *Carmen*, and has subsequently led FGO performances of *Manon Lescaut* (as the 2006-07 Henry C. Clark Conductor), *La bohème* and *La cenerentola*. In 2009, he led the productions of *Pagliacci* and *Suor Angelica*, and this past season he returned to conduct *Don Giovanni*. He made his Boston Lyric Opera debut in 2010 conducting Britten's *Turn of the Screw* (listed as one of the Boston Globe's Top 10 Classical Music Events of 2010) and opened their season last fall conducting *Tosca* to unanimous critical praise. Mr. Bisantz made his Glimmerglass Opera debut in 2004, conducting Gilbert and Sullivan's *Patience*, and in 2005 conducted Massenet's *Le portrait de Manon*, which was subsequently broadcast on NPR's *World of Opera*. Other operatic engagements include productions of *Susannah*, *Little Women*, *Dido and Aeneas*, *A Midsummer Night's Dream*, *Così fan tutte* and *Dialogues of the Carmelites*. Mr. Bisantz made his Brevard Music Center debut last season conducting *L'elisir d'amore* for the Janiec Opera Company. He maintains a regular relationship with the Orquestra Sinfónica do Porto in Portugal, most recently conducting João Domingos Bomtempo's *Requiem* with the OSP and the Coro Casa da Musica. Additionally, Mr. Bisantz has conducted the Boston Landmarks Orchestra, the Virginia Symphony, the Western New York Chamber Orchestra, the Rochester Philharmonic, and was Apprentice Conductor of the Buffalo Philharmonic for three seasons.

Conductor/Chef d'orchestre Andrew Bisantz

Stage director/Metteur en scène Tom Diamond

Production Coordinator/Coordination de production Vincent LeFevre

Assistant Conductor/Assistant chef d'orchestre Andrew Crust

Assistant Director/Assistant mise-en-scène Lawrence Shirkie

Second Assistant Director/Deuxième assistant mise-en-scène

..... Rose-Antoinette Bellino

Coaches/Repetiteurs Patrick Hansen, Gordon Gerrard

Rehearsal Pianists/Pianistes Jennifer Szeto

..... Maxime Dube-Malenfant

Video Recording/Enregistrement vidéo..... Epilogo Créations Vidéo

Administration Opera McGill Garry McLinn

..... Rebecca Woodmass

..... Lucas van Lierop

Acknowledgements/Remerciements

Jean Lesage, Bruce Minogan, Mary-Beth Campbell, Louise Ostiguy, Alexis Carter

Director's Note / NECESSITY IS THE MOTHER OF INVENTION

Just before I opened my FIGARO at Opera de Montreal last month, Patrick Hansen explained McGill's current labour situation to me and that we could not 'produce' *The Turn of the Screw*. Instead of being disappointed, I got excited!

Some of my most memorable opera experiences have been in 'workshop' situations. I direct a lot of new opera which requires meticulous workshopping craft and for a decade I was the 'go to guy' at the Canadian Opera Company for more obscure repertoire. Many of those wonderfully successful productions had workshop investigations in advance of being produced. The McGill 'situation' provided an ideal workshop opportunity for all of us to sink our teeth into a very complex oeuvre. With a wonderful Maestro of like-mind, we spent our entire first week around a table discussing, analyzing, singing and ultimately elucidating the Brittain/Myfanwy Piper opera. For the past three weeks, our rehearsal room became an atelier of PROCESS. Every day proved to be both exciting and challenging.

I came in with a specific conceit for this very interpretable work. When I discovered that Henry James (the writer of the original novella on which the opera is based) had a brother, William, who was a famous and respected psychologist, I knew immediately that I wanted the Governess character to be telling her story to such a person. I was never particularly interested in the ghost story aspect of TOTS and have never felt the productions I have seen to be 'creepy' enough for me. When Henry James was asked what actually happened at Bly he purportedly answered 'the worst things you can possibly imagine'. What you will see is the result of that hypothesis.

I am reminded of the opening of Shakespeare's *Henry V*, where the Chorus asks the audience to use their imagination to see all things not able to be 'produced' on the stage. Here we have no scenery (just some furniture) and no lighting effects. The 'costumes' and 'props' are provided by each individual singer, not to show the audience who or what they are, but to make themselves 'feel' like the Character.

If things were different, the production would be authentically set at the end of the 19th century, with similar furniture and with screens as a backdrop with ever-changing inkblot/roshach images.

My wonderfully talented young casts have 'gamely' come along for this ride. I thank them all! I would also like to thank Andrew Bisantz for his brilliant insights, Professor Hansen for the opportunity, and finally, the striking workers for inadvertently facilitating a wonderfully exciting month for me at McGill University.

Tom Diamond

Biographies (cont'd)

Michaela Dickey

Recent/Récentment: Cherubino, *Le Nozze di Figaro*, Opera NUOVA

Upcoming / Prochainement: Nutrice, *L'incoronazione di Poppea*, Opera McGill

Biggest Fear/Pire crainte: Birds/Oiseaux

Pascale Spinney

Recent/Récentment: Chorus, *La Bohème*, McGill

Upcoming / Prochainement: Chorus, *Don Giovanni*, McGill

Biggest Fear/Pire crainte: Spiders/Araignées

Rebecca Henry (www.rebeccahenry.org)

Recent/Récentment: Tirinto, *Imeneo*, Opera McGill

Upcoming / Prochainement: Masters Recital, February 11th, Redpath Hall

Biggest Fear/Pire crainte: "The Dark", shortly followed by "being late to rehearsal"/"Le noir", suivi par "être en retard pour les répétitions"

Sarah Gilbert

Recent/Récentment: Despina, *Così fan tutte*, Vancouver Summer Opera Studio

Upcoming / Prochainement: Zerlina, *Don Giovanni*, Opera McGill

Biggest Fear/Pire crainte: becoming my mother/devenir ma mere

Sarah Stone

Recent/Récentment: Despina, *Così fan tutte*, McGill Undergraduate Scenes Program

Upcoming / Prochainement: Chorus, *La bohème*, McGill University

Biggest Fear/Pire crainte: Centipedes/Mille-pattes

Tonatiuh Abrego

Recent/Récentment: Edgardo (Scenes Program), *Lucia di Lamermoor*, Opera McGill

Upcoming / Prochainement: Don Ottavio (Cover), *Don Giovanni*, Opera McGill

Biggest Fear/Pire crainte: Not going to heaven after I die/Ne pas aller au ciel quand je meurs

Tracy Cantin (www.tracycantin.com)

Recent/Récentment: Mimi, *La Bohème*, Opera McGill

Upcoming / Prochainement: Donna Anna, *Don Giovanni*, Opera McGill

Biggest Fear/Pire crainte: Centipedes/Mille-pattes

Pasquale D'Alessio

Recent/Récentment: Ferrando, *Così fan tutte* scenes, Opera McGill

Biggest Fear/Pire crainte: Mannequins

Biographies

Aaron Sheppard, Tenor

Recent/Récentment: Prince, Rusalka, Opera NUOVA
Biggest Fear/Pire crainte: Rollercoasters/Montagnes russes

Ashley Buckhout

Recent/Récentment: Suzel (excerpt), L'Amico Fritz, Opera Divas Boston
Upcoming / Prochainement: Amore, L'incoronazione di Poppea, Opera McGill
Biggest Fear/Pire crainte: staying the same/toujours rester la même

Ellen McAteer

Upcoming / Prochainement: Virtu, L'incoronazione di Poppea, Opera McGill
Biggest Fear/Pire crainte: Falling/Tomber

Erin Berger

Recent/Récentment: Papagena, Die Zauberflöte, Orchestre Symphonique de Longueuil
Upcoming / Prochainement: Zerlina (Cover), Don Giovanni, Opera McGill
Biggest Fear/Pire crainte: Squirrels/Écureuils

Frank Mutya

Recent/Récentment: Tom Rakewell, The Rake's Progress, Opera McGill
Biggest Fear/Pire crainte: The Internet/L'internet

Garry McLinn

Recent/Récentment: Oronte, Alcina, Janiec Opera Company
Upcoming / Prochainement: Liberto, Coronazione di Poppea, Opera McGill
Biggest Fear/Pire crainte: Giant Hamsters/Hamsters géants

Hiather Darnel-Kadonaga

Recent/Récentment: Despina, Così Fan Tutte, Banff Opera as Theatre
Biggest Fear/Pire crainte: Worms/Vers

Jessica Scarlato

Recent/Récentment: Gertrude, Hänsel und Gretel, Opera McGill
Upcoming / Prochainement: Donna Elvira, Don Giovanni, Opera McGill
Biggest Fear/Pire crainte: Parking/Stationnement

Kimberley Lynch

Recent/Récentment: Chorus, La Bohème, Opera McGill
Biggest Fear/Pire crainte: Fish and Octopus/Poissons et poulpes

Lucas van Lierop (www.lucasvanlierop.com)

Recent/Récentment: Don Basilio, The Marriage of Figaro, Opera on the Avalon
Upcoming / Prochainement: Valetto, L'incoronazione di Poppea, Opera McGill
Biggest Fear/Pire crainte: Chemical Warfare/Guerre chimique

Melissa Van Dijk

Recent/Récentment: Mrs. Nordstrum, A Little Night Music, Opera Laurier
Upcoming / Prochainement: Donna Elvira (cover), Don Giovanni, Opera McGill
Biggest Fear/Pire crainte: Snakes/Serpents

Notes du directeur / La nécessité est mère de l'invention...

À la veille de la première de FIGARO à l'Opéra de Montréal le mois dernier, Patrick Hansen m'a mis au courant de la situation de travail à McGill et m'a annoncé que nous ne pourrions pas « monter » *The Turn of the Screw*. Cette annonce, au lieu de me désappointer, m'a excité!

Quelques-unes de mes expériences les plus mémorables à l'opéra ont eu lieu dans des situations « d'atelier ». Je dirige souvent de nouveaux opéras qui demandent une préparation méticuleuse en atelier et durant une décennie j'ai été celui à qui on proposait le répertoire obscur à la Canadian Opera Company. Plusieurs de ces productions réussies ont bénéficié des recherches faites en atelier avant d'être produites. La situation à McGill nous a donné une extraordinaire possibilité de travail de cette façon et nous a permis à tous de mordre à belles dents dans une œuvre très complexe. Avec un magnifique chef à l'esprit semblable au mien, nous avons passé toute la première semaine autour d'une table à discuter, analyser, chanter et finalement clarifier l'opéra de Britten/Myfanwy Piper. Durant les trois dernières semaines, notre salle de répétition est devenue un atelier de transformations. Chaque journée a été excitante et exigeante.

Je suis arrivé avec un concept spécifique pour cette œuvre très interprétable. Lorsque j'ai découvert que Henry James, l'auteur de la nouvelle originale qui a servi de base au livret, avait un frère, William, qui était un respecté et réputé psychologue, j'ai immédiatement su que je voulais que la Gouvernante raconte son histoire à une personne semblable. Je n'ai jamais été particulièrement intéressé par le côté « histoire de fantôme » de TOTS et je n'ai jamais trouvé que les productions que j'en ai vues me donnaient suffisamment la chair de poule. Lorsqu'on a demandé à Henri James ce qui était réellement arrivé à Bly, il aurait prétendument répondu « les pires choses que vous pouvez imaginer. » Ce que vous verrez ce soir est le résultat de cette hypothèse. Je me suis souvenu de l'ouverture du *Henry V* de Shakespeare, où le Chœur demande au public d'utiliser leur imagination pour voir tout ce qui n'avait pas été possible de « produire » sur scène. Ici nous n'avons pas de décor (seulement un peu de mobilier), ni d'effets d'éclairage. Les « costumes » et les « accessoires » ont été fournis par chaque chanteur, non pas pour montrer au public qui ils sont mais pour faire en sorte qu'ils « sentent » leur personnage.

Si les choses étaient différentes, la production serait présentée dans un décor de la fin du 19e siècle, avec du mobilier semblable et des écrans présentant des images Rorschach toujours changeantes.

Ma magnifique, jeune et douée distribution a merveilleusement joué le jeu; je les en remercie tous! J'aimerais également remercier Andrew Bisantz pour ses brillantes suggestions, le professeur Patrick Hansen pour cette occasion et, finalement, les grévistes qui ont, par inadvertance, créé les conditions pour un mois excitant et merveilleux à l'Université McGill.

Tom Diamond

Conductor's Notes

Britten's so-called "chamber operas" are composed for an interestingly-sized cast and ensemble of 13 instruments; of the three scores of this type written for the English Opera Group, *The Turn of the Screw* remains as one of his most sophisticated compositions for the lyric stage. This deeply psychological and eerie story (so beautifully illuminated in this production by my wonderful colleague Tom Diamond) certainly responds to the taut economy of Britten's score. Themes are established and then embellished, all focused on and derived from a twelve-tone row that serves as a musical backbone. This, however, isn't a strict "serialist" composition - Britten was always much more interested in serving the story than strictly adhering to any compositional dogma. The compositional techniques used always hover in the background, never obviously spelled out to the audience, and are used with such ease that they lend an inevitability to the music and story. When hearing this work referred to as a "chamber opera", it's important to not take that term to mean "scaled down" in an artistic sense. Indeed, this is a work that ably achieves both full operatic grandeur (Mrs. Grose's aria "Dear God!" in the first act) and eerie, quiet atmosphere (the bedroom scene in the second act, imaginatively scored for alto flute, english horn and bass clarinet), thus defining "chamber" as a modifier referring to the level of intimacy, not numbers of forces. The incredible imagination shown by Britten in synthesizing this new type of opera has led to *The Turn of the Screw's* enduring popularity with both musicians audience members alike.

Notes du chef d'orchestre

Les « opéras de chambre » de Britten, comme on les appelle, sont composés pour une distribution restreinte et un ensemble à la dimension intéressante de 13 musiciens; des trois partitions de ce type écrites pour l'English Opera Group, *The Turn of the Screw* demeure l'une de ses œuvres de théâtre lyrique les plus sophistiquées. Cette histoire profondément psychologique et fantastique, bellement éclairée par mon magnifique collègue Tom Diamond, répond certainement à la tension de la partition de Britten. Les thèmes sont établis et développés, tous concentrés et dérivés d'une série de douze tons qui sert de matériau musical de base. Cependant, ce n'est pas au sens strict une œuvre sérielle - Britten a toujours été beaucoup plus intéressé à servir le propos qu'à adhérer à quelque dogme compositionnel. Les techniques de composition utilisées sont toujours en filigrane à l'arrière-plan musical, ne sont pas évidentes pour les auditeurs, et sont utilisées avec tellement d'aisance qu'elles ajoutent inévitablement à la musique et à l'histoire. Lorsqu'on parle de cette œuvre comme d'un « opéra de chambre », il est important de ne pas prendre ce terme au sens de « modèle réduit » sur le plan artistique. À vrai dire, c'est une œuvre qui atteint à la fois à la grandeur opératique (l'air *Dear God* de Mrs. Grose au premier acte) et à l'atmosphère fantastique et tranquille (la scène de la chambre à coucher du deuxième acte, à l'instrumentation imaginative de flûte alto, de cor anglais et de clarinette basse), définissant ainsi « chambre » comme un déterminant en référence au degré d'intimité plutôt qu'aux forces en présence. L'imagination incroyable démontrée par Britten en synthétisant cette nouvelle forme d'opéra a mené à la popularité constante de *The Turn of the Screw* auprès des musiciens et du public.