

Press quotes

Nathalie Stutzmann conducts Tchaikovsky's opera *Pikovaya Dama* Brussels La Monnaie / De Munt, September 11-29, 2022

LE SOIR

Serge Matin

« Et c'est là que le travail, stupéfiant de clarté et de rigueur, de Nathalie Stutzmann exprime toute sa valeur. Parce qu'au-delà d'un ordonnancement (un peu difficile au départ) implacable de l'action, il explose littéralement dans l'émotion que dégage son orchestre, apportant un vécu irrépressible aux émois des protagonistes. Une fascination qui culmine somptueusement dans l'immense crescendo final. Parvenir à dire tant de choses en si peu de temps et après tant d'action dans les heures qui précèdent, tient du prodige. »

"The amazingly clear and rigorous work of Nathalie Stutzmann expresses here all its value. Because beyond the (initially somewhat difficult) implacable ordering of the action, it literally explodes in the emotion her orchestra gives off, bringing an irrepressible experience to the protagonists' emotions. A fascination that culminates sumptuously in the huge final crescendo. To be able to say so much in so little time and after so much action in the preceding hours is a prodigy."

<https://www.lesoir.be/464985/article/2022-09-12/la-dame-de-pique-la-monnaie-le-desarroi-dune-societe-russe-en-decrepitude>

La Libre

Nicolas Blanmont

« La direction musicale de Nathalie Stutzmann est superbe. La chanteuse a bien réussi sa reconversion, sa maîtrise technique est affirmée et elle se révèle aussi à l'aise dans le répertoire romantique que dans ce monde baroque où elle régna longtemps. Attentive à chaque instant aux chanteurs - et pour cause -, elle n'en oublie pas pour autant de faire entendre les couleurs de l'orchestration, avec notamment de très beaux bois qu'elle met idéalement en valeur. Scènes intimistes et tableaux de foule sont traités avec un même soin, et l'action est menée sans temps morts. »

"The musical direction of Nathalie Stutzmann is superb. Paying close attention to the singers - and for good reason -, she does not forget to make the colors of the orchestration be heard,

with notably very beautiful woodwinds that she ideally highlights. Intimate scenes and crowd scenes are treated with the same care, and the action is carried out without dead time."

<https://www.lalibre.be/culture/musique/2022/09/12/les-atouts-musicaux-de-la-dame-de-pique-HZ7TYDOTGZFSFM5DLO7CHMX3QM/>

Stéphane Renard

« Magistrale Stutzmann

La grande ordonnatrice de cette parfaite réussite musicale n'est autre que Nathalie Stutzmann. La contralto française reconvertie en cheffe d'orchestre livre une prestation éblouissante à la tête de l'orchestre maison, brillantissime complice de cette musique si prenante. Sans doute est-ce la moindre des choses, dira-t-on, le compositeur, symphoniste hors pair, ayant confié à l'orchestre un rôle d'acteur à part entière.

Reste que pour sublimer une partition aussi riche et complexe, que les nombreuses ruptures de rythme pourraient presque rendre brouillonne, il fallait toute la maestria de Nathalie Stutzmann. Laquelle gère ces trois heures de progression dramatique avec une précision époustouflante, jusqu'à la scène finale, lorsque l'élastique, enfin, se rompt. Magistral. »

"Masterful Stutzmann

The great organizer of this perfect musical success is none other than Nathalie Stutzmann. The French contralto now a conductor delivers a dazzling performance at the head of the house orchestra, a brilliant accomplice of this captivating music. This is probably the least we can say as the composer, an outstanding symphonist, has given the orchestra a role as an actor in its own right.

Nonetheless, it took all the mastery of Nathalie Stutzmann to sublimate such a rich and complex score, which the many breaks in rhythm could almost make messy. She manages these three hours of dramatic progression with breathtaking precision, until the final scene, when the elastic band, finally, breaks. Masterful."

<https://www.lecho.be/culture/musique/nathalie-stutzmann-la-carte-maitresse-de-la-monnaie/10413662.html>

Télérama

Sophie Bourdais

« La cheffe française Nathalie Stutzmann fait d'éblouissants débuts à la Monnaie de Bruxelles, dans cette "Dame de Pique" à la réalisation musicale soignée.

Nathalie Stutzmann conjugue légèreté et profondeur, théâtralise les solos instrumentaux, s'amuse du pastiche mozartien du deuxième acte, et tire de l'orchestre une grande variété de couleurs et de nuances. On tire son chapeau d'autant plus bas que le metteur en scène a compliqué sa tâche, en installant sur scène un pianiste qui joue parfois des arrangements non prévus par Tchaïkovski. »

"The French conductor Nathalie Stutzmann makes a dazzling debut at La Monnaie in Brussels in a musically meticulously crafted "Queen of Spades".

Nathalie Stutzmann combines lightness and depth, dramatizes the instrumental solos, plays with the Mozartian pastiche of the second act, and draws a wide variety of colors and shades from the orchestra. We take our hats off all the more low that the director has complicated his task, by installing on stage a pianist who sometimes plays arrangements not planned by Tchaikovsky."

<https://www.telerama.fr/musique/au-theatre-de-la-monnaie-une-dame-de-pique-plein-d-atouts-7012068.php>

DÍAPASON

Emmanuel Dupuy

« Nathalie Stutzmann électrise La Dame de pique

Nathalie Stutzmann pétrit une pâte sonore d'une irrésistible puissance, soulève les tempêtes, fait passer sur les trois actes le grand vent des passions que la mise en scène s'emploie à éteindre. C'est là sans aucun doute la plus incontestable victoire de la soirée – et une nouvelle étape dans l'ascension d'une cheffe que rien ne semble pouvoir arrêter. »

"Nathalie Stutzmann electrifies The Queen of Spades

Nathalie Stutzmann shapes a sound of irresistible power, stirs up storms, blows over the three acts the great wind of passions that the staging strives to extinguish. This is undoubtedly the absolute victory of the evening - and a new step in the rise of a conductor that nothing seems to stop."

<https://www.diapasonmag.fr/critiques/a-bruxelles-nathalie-stutzmann-electrise-la-dame-de-pique-29863.html#item=1>

Franck Hoornaert

“Terwijl de perfectioniste op haar verhoog van minder dan een vierkante meter staat te dansen en te lachen, haalt zij nieuwe klanken uit de orkestbak, die wij in De Munt al lang niet meer hebben gehoord. Waaronder de warme houtklanken die eigen zijn aan het Russische repertoire.”

“As the perfectionist [Nathalie Stutzmann] stands dancing and laughing on her less-than-square-metre seat, she draws new sounds from the orchestra pit that we have not heard in De Munt for a long time. Including the warm woody sounds peculiar to the Russian repertoire.”

<https://www.bruzz.be/culture/theatre-dance/de-munt-haalt-het-beste-uit-orkest-seizoenopener-schoppenvrouw-van>

Mischa Spel

“Onder dirigent Nathalie Stutzmann (vroeger zangeres) krult een kamermuzikale finesse op uit de bak waar je regelmatig zachte knieën van krijgt; de strijkers zingen en weklagen. De fatale slaapkamerscène is orkestraal opwindend door het contrast tussen een machinaal ritme en zwierige melodie. Ook volmaakt: de afstemming met het geweldig zingende koor. Zelfs de meest gewaagde versnellingen blijven spatgelijk; een ongekennde traktatie. Vooral voor koor en orkest is deze Pique Dame een reisje naar Brussel waard.”

“Under conductor Nathalie Stutzmann (formerly a singer), a chamber-musical finesse curls up from the pit that regularly gives you a thrill; the strings sing and lament. The fatal bedroom scene is orchestrated by the contrast between a mechanical rhythm and a graceful melody. Also perfect: the coordination with the great singing choir. Even the most daring accelerations remain spectacular; an unprecedented treat. Especially for choir and orchestra, this Pique Dame is worth a trip to Brussels.”

<https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/12/tsjaikovskis-opera-pique-dame-in-brussel-is-een-ongekende-traktatie-a4141576>

Patrice Lieberman

« On ne dira par ailleurs que du bien de la partie musicale, à commencer par la direction fouillée et énergique (...) de Nathalie Stutzmann, cheffe à poigne qui domine aisément une partition d'une grande richesse et sait comment motiver un orchestre et des chœurs qui donnent en permanence le meilleur d'eux-mêmes. »

"We can only say good things about the musical part, starting with the thorough and energetic (...) direction of Nathalie Stutzmann, a strong conductor who easily dominates a score of great richness and knows how to motivate an orchestra and choirs that constantly give the best of themselves."

https://bachtrack.com/fr_FR/critique-la-dame-de-pique-marton-stutzmann-golovnin-nechaeva-la-monnaie-de-munt-bruxelles-septembre-2022

Dominique Joucken

« Très attendus, les débuts à La Monnaie de Nathalie Stutzmann en tant que chef ne déçoivent pas. Dès le prélude, elle impose un contrôle du son sans faille, tenant très fermement les rênes d'un orchestre qui déploie une profondeur digne des plus grandes phalanges. Les scènes liées à l'élément fantastique sont les plus marquantes, mais tout serait à citer, de même que les individualités de l'Orchestre symphonique de La Monnaie, qui confirme qu'il est très en forme pour ses 250 ans. »

"Highly anticipated, Nathalie Stutzmann's conducting debut at La Monnaie doesn't disappoint. From the prelude, she imposes flawless sound control, holding very firmly the reins of an orchestra that deploys a depth worthy of the greatest phalanxes. The scenes linked to the fantastic element are the most striking, but everything should be mentioned, as well as the individualities of the Orchestre symphonique de La Monnaie, which confirms that it is in very good shape for its 250th anniversary."

<https://www.forumopera.com/tchaikovski-la-dame-de-pique-bruxelles-la-monnaie-fermer-les-yeux>

Soline Heurtebise

« La partition (et son exécution ici) présente une extrême richesse et de vifs contrastes, offrant à l'orchestre une brillance remarquée et une ligne musicale quasi respiratoire. À chaque personnage correspond le tempo d'une force orchestrale pulsatile, des rythmes et des couleurs sonores s'offrant avec une grande justesse. La redoutable direction musicale de Nathalie Stutzmann marque chaque "leitmotif", ponctuant et renouvelant la partition d'un ample et souple souffle, dans un emboîtement sonore à l'image des poupées russes. »

"The score (and its execution here) presents an extreme richness and sharp contrasts, offering the orchestra a remarkable brilliance and an almost breathing musical line. Each character corresponds to the tempo of a pulsating orchestral force, rhythms and sound colors offering themselves with great accuracy. The formidable musical direction of Nathalie Stutzmann marks each "leitmotif", punctuating and renewing the score with an ample and supple breath, in a sound interlocking like Russian dolls."

<https://www.olyrix.com/articles/production/6089/la-dame-de-pique-opera-la-monnaie-bruxelles-tchaikovski-11-septembre-2022-critique-compte-rendu-stutzmann-marton-friedlander-kardum-streck-strauch-heil-golovnin-naouri-imbrailo-otter-nechaeva-hellekant-kravets-schelomianski-melnik-hopkins-capelle-posman>

Emmanuel Andrieu

« La cheffe française Nathalie Stutzmann fait des miracles à la tête d'un luxuriant Orchestre symphonique de La Monnaie, confirmant – après son brillant Tannhäuser à l'Opéra de Monte-Carlo – que sa reconversion de chanteuse en cheffe d'orchestre est plus que réussie ! Et l'ouvrage récupère, grâce à elle, son véritable format : un souffle énorme dans les passages dramatiques, qui ne trouvent jamais les cordes ou les cuivres graves de la phalange belge à court de ressources. Mais aussi, dans la scène de la mort de la Comtesse, des subtilités chambristes, et la mise en valeur d'une modernité d'écriture annonçant déjà les futures expérimentations stravinskiennes. »

"French conductor Nathalie Stutzmann performs miracles at the head of a lush La Monnaie Symphony Orchestra, confirming – after her brilliant Tannhäuser at the Monte-Carlo Opera – that her conversion from singer to conductor is more than successful! And the work recovers, thanks to her, its true format: an enormous breath in the dramatic passages, which never find the strings or the low brass of the Belgian phalanx short of resources. But also, in the scene of

the death of the Countess, chamber music subtleties, and the enhancement of a modernity of writing already announcing future Stravinskian experiments."

<https://www.opera-online.com/fr/columns/manu34000/david-marton-defigure-et-denature-la-dame-de-pique-de-tchaikovski-au-theatre-royal-de-la-monnaie>

Bénédict Hévy

« Mais il faut surtout souligner l'incroyable qualité de la direction de Nathalie Stutzmann, aussi flexible au plan de l'agogique, que très nuancée dans sa palette expressive. La cheffe française tient d'une main de fer son plateau tout en menant avec souplesse diligence et fermeté l'orchestre symphonique et les chœurs de la Monnaie en très grande forme. Son travail fouillé regarde à la fois vers le passé, avec ces réminiscences néo-classiques, françaises ou mozartiennes de la partition, projetées en pleine lumière, et y mêle un plus cru éclairage sur les apports presque « folklorisant » russes de la partition, notamment lors de la scène de la bergerie. Mais encore, Nathalie Stutzmann souligne toute la modernité des trouvailles expressives tchaikovskiennes, parfois âprement dissonantes ou d'une indissoluble noirceur, entre autre au fil des deux derniers tableaux – et notamment lors du suicide de Lisa – ici rendus avec un aveuglant expressionnisme rappelant les pages les plus radicales (et à venir) d'un Sibelius (on songe à rien moins que Tapiola !) Rien que pour cette leçon de style et de direction d'orchestre, ce spectacle qui ne remporte peut-être pas tout à fait son pari, vaut largement d'être vue ! »

"But above all we must underline the incredible quality of Nathalie Stutzmann's conducting, which is as flexible in terms of agogics as it is highly nuanced in its expressive palette. The French conductor holds her stage with an iron fist while leading the symphony orchestra and the Monnaie chorus in great shape with flexibility, diligence and firmness. Her meticulous work looks both to the past, with the neo-classical, French or Mozartian reminiscences of the score, projected in full light, and mixes in a more raw light on the almost "folklorising" Russian contributions of the score, notably during the scene in the sheepfold. But Nathalie Stutzmann also underlines the modernity of Tchaikovsky's expressive discoveries, sometimes bitterly dissonant or of an indissoluble darkness, among others in the last two scenes - and notably during Lisa's suicide - here rendered with a blinding expressionism reminiscent of the most radical (and forthcoming) pages of Sibelius (one thinks of nothing less than Tapiola!). Just for this lesson of style and conducting, this show, which may not quite win its bet, is well worth seeing!"

<https://www.resmusica.com/2022/09/16/a-la-monnaie-la-dame-de-pique-rebat-les-cartes-de-lhistoire/>

Paul Fourier

« Mais il y a Nathalie Stutzmann...

...à la tête de l'Orchestre symphonique de La Monnaie. Certes, dans l'ouverture, la direction est intense, voire nerveuse et on pressent un risque à traiter la musique de Tchaïkovski, avec une certaine grandiloquence, une impression amplifiée par l'acoustique excellente du théâtre. Mais, là où Marton les a niés, Stutzmann va réinsuffler les contrastes, ces nuances qui nous manquent. Elle sait réduire l'orchestre à son minimum ou le faire jaillir dans les instants les plus violents. À cet égard, la fin de l'Acte III lorsque Hermann et Lisa s'affrontent alors que gît (et se relève...) le cadavre de la Comtesse, est un moment unique, exacerbé, dans lequel la cheffe et l'orchestre donnent des couleurs d'éruption qui annoncent les drames à venir. Le chœur se moule, lui, parfaitement dans ces atmosphères musicales façonnées par Stutzmann. »

"But there is Nathalie Stutzmann...

...at the head of the Orchestre symphonique de La Monnaie. Certainly, in the overture, the conducting is intense, even nervous, and one senses a risk in treating Tchaikovsky's music with a certain grandiloquence, an impression amplified by the excellent acoustics of the theatre. But where Marton has denied them, Stutzmann will reinsert contrasts, those nuances that we miss. She knows how to reduce the orchestra to its minimum or to make it burst forth in the most violent moments. In this respect, the end of Act III, when Hermann and Lisa confront each other while the Countess's corpse lies (and rises...), is a unique, exacerbated moment, in which the conductor and the orchestra give eruptive colours that announce the dramas to come. The chorus, for its part, moulds itself perfectly into these musical atmospheres shaped by Stutzmann."

<https://toutelaculture.com/spectacles/opera/la-monnaie-de-bruxelles-fait-une-rentree-mitigee-avec-la-dame-de-pique/>