

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

CORPS ENSEIGNANT

SOMMAIRE

Informations générales

- p. 3 Le spectacle
- p. 4 Un opéra participatif

La Flûte enchantée Mozart

- p. 5 Le compositeur
- p. 6 La création de l'œuvre
- p. 7 L'opéra en quelques mots

Une Petite Flûte

- p. 8 Note d'intention de Julie Depardieu,
metteuse en scène
- p. 9 Une adaptation pour le jeune public
- p. 10 Les interventions du public
- p. 12 Les personnages
- p. 13 L'adaptation de l'œuvre
- p. 14 La création et la préparation du spectacle
- p. 15 Pour aller plus loin...

Disponible également, le dossier d'accompagnement pour les élèves comprend le livret d'apprentissage des chants ainsi que quelques informations concernant leur venue à l'opéra et leurs réactions après le spectacle

---

Une Petite Flûte
LE SPECTACLE

L'aventure de l'opéra participatif débute.
Préparez-vous à chanter avec les artistes !

L'équipe artistique

Simon Proust | direction musicale
Julie Depardieu | mise en scène
Damien Robert | collaborateur artistique à la mise en scène
David Belugou | scénographie et costumes
Joël Fabing | lumières
Henri Tresbel | adaptation et traduction du livret
Robin Melchior | arrangement musical

Les chanteurs

Joël Terrin | Tamino
Andrea Cueva Molnar | Pamina
Adrien Fournaison | Papageno
Lea Sirera | Papagena
Mathieu Gourlet | Sarastro
Maxence Billiemaz | Monostatos
Vibe Rouvet | La Reine de la Nuit

Orchestre de l'HEMU

Opéra chanté en français surtitré en français
Durée 1h15 sans entracte

UN OPERA PARTICIPATIF

Un opéra participatif, qu'est-ce que c'est ?

Un opéra participatif est un spectacle qui permet de faire découvrir les codes de l'opéra grâce à une participation active des élèves. Le spectateur chante une partie des airs et se projette ainsi dans l'histoire.

Dans *Une Petite Flûte*, il y a pendant la représentation :

- six interventions chantées* (comprenant un signe en LSF à reproduire pendant chacun des chants)
- une intervention de percussions corporelles* (associée au 3e chant)
- une chorégraphie*
- une intervention en Langue des Signes Française* (LSF) pour tous.

Pour chaque passage interprété par le public, le chef d'orchestre se retourne pour que toute la salle chante.

* disponibles sur le site de l'Opéra

Un opéra participatif, comment s'y préparer ?

Le jour du spectacle, vous avez tous un rôle à jouer.

Du matériel est à votre disposition pour préparer votre venue. Voici donc quelques conseils pour accompagner au mieux vos élèves.

1. Lire l'histoire de *Une Petite Flûte*
2. Ecouter le CD d'apprentissage des chants* et regarder les tutoriels vidéos** :
  - Percussions corporelles
  - Chorégraphie
  - Chant LSF tout public
  - ainsi que les 6 chants traduits en LSF incluant un signe spécifique à reproduire par les enfants pendant leurs chants
3. Répéter avec les élèves pour être prêt le jour J !

* fourni avec ce dossier ou téléchargeable sur le site internet de l'Opéra

** disponibles sur le site de l'Opéra

Wolfgang Amadeus Mozart

LE COMPOSITEUR

Portrait de Mozart jouant avec son père et sa sœur Nannerl, Tableau de Louis Carrogis de Carmontelle, 1763

Un génie de la musique

Le phénomène Mozart

Né à Salzbourg le 27 janvier 1756, Wolfgang Amadeus Mozart figure parmi les plus célèbres compositeurs de musique classique européenne de tous les temps. Enfant prodige, génie musical, il s'illustre dès son plus jeune âge par ses qualités d'interprète et de compositeur. Dès trois ans, pendant que son père Léopold enseigne le clavecin à sa sœur aînée, il aime chercher sur le clavier « les notes qui s'aiment », c'est-à-dire celles qui sonnent bien ensemble. Il est bientôt capable d'improviser de petites pièces, ou de rejouer de mémoire les morceaux qu'il entend.

Le temps des voyages

Son père, musicien mais aussi grand pédagogue, développe à l'extrême ses qualités musicales et exhibe son fils, ainsi que sa fille Maria-Anna dite Nannerl, devant les cours impériales et royales des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, d'Angleterre, puis d'Italie, œuvrant de fait à la célébrité précoce du jeune talent.

Mozart s'enrichit de ces voyages, y saisit l'opportunité de rencontrer d'autres grands compositeurs, d'aborder de nombreuses influences esthétiques et d'enrichir son écriture musicale.

Une vie intense

Il compose sa première symphonie à neuf ans et son premier opéra, *Apollo et Hyacinthus*, deux ans plus tard. En 1769, il est nommé au poste de Konzertmeister à Salzbourg, puis évincé, s'installe à Vienne en 1781. Stimulé par l'effervescence artistique qui règne alors dans la capitale autrichienne, il donne des leçons de piano, dirige ses opéras (*Les Noces de Figaro* en 1786, *Don Giovanni* en 1787, *Così fan tutte* en 1790...) et interprète ses propres concertos pour piano. Ses œuvres triomphent, mais Mozart vit au gré des commandes de riches particuliers, sans salaire fixe. Il accumule les dettes et redouble d'ardeur au travail. En 1791, il entreprend simultanément trois ouvrages colossaux : *La Clémence de Titus*, *La Flûte enchantée* (*Die Zauberflöte*), et le *Requiem*, son œuvre ultime qu'il laisse inachevée.

Alternant des périodes fastes avec des ouvrages à succès et des passages plus miséreux, il meurt le 5 décembre 1791 à Vienne dans l'indifférence la plus totale, laissant derrière lui des partitions parmi les plus célèbres, le plaçant au rang de modèle pour les générations suivantes. Bien que courte, sa vie lui aura permis de laisser un nombre impressionnant d'ouvrages (plus de six cents !), parmi lesquels 12 opéras, 41 symphonies, de nombreux concertos, divertissements et sérénades ainsi que de magnifiques pages de musique de chambre dont plus d'une vingtaine de quatuors à cordes.

Le saviez-vous ?

Mozart et la franc-maçonnerie

A cette époque, sous l'influence de la philosophie des Lumières, on prête une grande attention aux problèmes sociaux et à l'amélioration des conditions de vie. La corporation secrète des francs-maçons encourage alors ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité. A l'âge de 28 ans, Mozart rejoint une loge maçonnique, où il découvre un monde nouveau, celui de la tolérance religieuse et de la fraternité. Jusqu'à la fin de sa courte vie, il composera plusieurs partitions pour les loges dont sa *Flûte enchantée* dans laquelle on retrouve des motifs musicaux et des symboles appartenant à la franc-maçonnerie (notamment le chiffre 3 et le parcours initiatique composé d'épreuves menant à la connaissance et à la lumière).

Mozart malicieux

Mozart aimait les jeux de toutes sortes (billard, quilles, charades...) et savait réaliser d'étonnants tours de cartes. Son caractère malicieux se révèle dans les péripéties de *La Flûte enchantée*.

La Flûte enchantée

LA CREATION DE L'ŒUVRE

Le contexte de la création

Une collaboration inédite

Au printemps de l'année 1791, Mozart a de multiples difficultés financières et n'est pas au mieux de sa forme. Son dernier opéra *Così fan tutte* n'a pas rencontré le succès escompté et l'empereur Joseph II, fidèle soutien du compositeur, est remplacé après sa mort par Léopold II qui ne porte pas Mozart dans son cœur. Aucune commande d'un ouvrage lyrique n'a alors de chance de lui être proposée. De plus, son plus fidèle collaborateur, le librettiste Lorenzo Da Ponte a quitté la capitale viennoise... C'est alors qu'il retrouve Emmanuel Schikaneder, ami de longue date, à la fois acteur, metteur en scène, dramaturge et... franc-maçon. Directeur du Theater auf der Wieden, ce dernier propose à Mozart de collaborer à la création d'un grand opéra populaire.

Du conte à l'opéra

Au printemps 1791, Schikaneder lui présente un texte inspiré du conte *Lulu Oder Die Zauberflöte* extrait de l'anthologie *Dschinnistan* de Christopher Martin Wieland, elle-même tirée d'un catalogue de contes orientaux intitulé *Djinnistan (Le pays des Djinns)*. Il souhaite ainsi répondre au goût d'un public populaire, amateur de divertissement à l'image de ces *singspiels* féeriques. Ces opéras en langue allemande composés de parties chantées et de parties dialoguées, d'un caractère léger, sont alors en vogue.

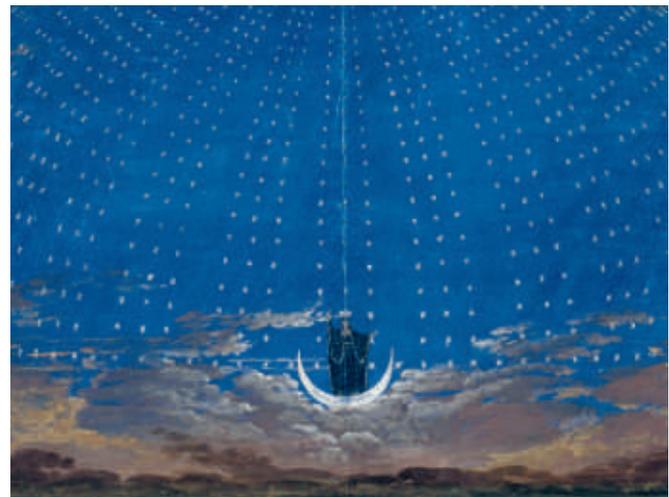
Pour la première fois de sa carrière, Mozart compose pour une troupe de théâtre. Ecrite en quelques mois, la partition sera toutefois interrompue par la commande de deux autres ouvrages : *La Clémence de Titus*, pour le couronnement de Léopold II et le *Requiem*. Mozart achèvera donc l'orchestration de *La Flûte enchantée* quelques jours avant la première et y ajoutera même trois nouvelles pièces dont le célèbre air de Papageno du 2e acte. L'Ouverture ne sera quant à elle composée... que la veille de la répétition générale ! *La Flûte enchantée* sera ainsi créée le 30 septembre 1791 au Theater auf der Wieden, sous la direction du compositeur (Schikaneder quant à lui endossera le costume de Papageno) et connaîtra un vif succès dès sa création.

A la fois comédie féerique et conte symbolique, son histoire est relativement complexe et propose différents niveaux de lecture doublés d'allusions à la franc-maçonnerie (voir ci-contre). En deux actes, Mozart raconte en musique la dualité entre la lumière et la nuit, le savoir et l'obscurantisme, le bien et le mal, incarnés respectivement par Sarastro et la Reine de la nuit.

Un opéra composite

Même si Mozart désigne *La Flûte enchantée* comme « grand opéra », cette œuvre adopte les caractéristiques de ce qu'on appelle le *Singspiel*, opéra populaire allemand, équivalent de l'*opera buffa* en Italie et de l'*opéra comique* en France, moitié chanté et moitié parlé. De simples dialogues, comme au théâtre, remplacent ici le traditionnel récitatif (discours déclamé qui donne l'illusion de la parole).

Dans les passages chantés, Mozart surprend en alternant plusieurs styles avec malice et ingéniosité. Il réalise un mélange de musiques vocales : on y trouve de grands airs issus de l'*opera seria* (opéra sérieux), des chœurs luthériens d'inspiration religieuse, ainsi que des vocalises vertigineuses typiques du *bel canto* (beau chant) italien.

La Flûte enchantée, esquisse de décor par Karl Friedrich Schinkel, 1816 © Staatliche Museen, Berlin

La Flûte enchantée, esquisse de décor de l'acte II - Philippe Chaperon, 1865 © Gallica - BnF

La Flûte enchantée

L'OPERA EN QUELQUES MOTS

La Flûte enchantée, gravures sur cuivre de Joseph and Peter Schaffer, c. 1793, © Internationale Stiftung Mozarteum

Résumé

L'opéra raconte l'histoire du jeune prince Tamino, chargé par la Reine de la Nuit de délivrer sa fille Pamina, retenue prisonnière par le mage Sarastro.

Guidé par les trois Dames de la Reine, Tamino sera accompagné de Papageno, un oiseleur truculent, dont la couardise contraste avec la noblesse et le courage de Tamino. Pour les aider dans leur périple, leur sont confiés deux instruments magiques - une flûte enchantée pour Tamino et un Glockenspiel (clochettes magiques) pour Papageno.

Tamino découvre au cours de son voyage que les forces du mal ne sont finalement pas du côté de Sarastro mais de celles de la Reine de la Nuit : cette dernière l'a trompé car elle est prête à tout pour se venger de Sarastro. Tamino devra traverser plusieurs épreuves, dans lesquelles il saura prouver sa sagesse, son courage et sa force. Son parcours pour délivrer et conquérir Pamina se charge ainsi de symboles qui, de scène en

scène, le mènera vers l'amour et la lumière, sous la bienveillance de Sarastro, tandis que Papageno échouera dès la première épreuve mais trouvera tout de même sa belle Papagena. La Reine de la Nuit et sa suite finiront anéanties.

Personnages et tessitures (voir p. 13)

Tamino jeune prince (ténor)

Pamina fille de la Reine de la Nuit (soprano)

Papageno oiseleur (baryton)

Papagena promise de Papageno (soprano)

Sarastro grand prêtre d'Isis et Osiris qui règne sur le Royaume de la Lumière et de la Sagesse (basse)

Monostatos maure au service de Sarastro (ténor)

La Reine de la Nuit (soprano colorature*)

Les trois Dames émissaires de la Reine de la Nuit (2 soprani, 1 mezzo-soprano)

* voix agile et virtuose, d'un timbre clair et large en ambitus dans le registre aigu.

NOTE D'INTENTION DE LA MISE EN SCENE

Un conte initiatique

Julie Depardieu

La Flûte Enchantée est avant tout un conte initiatique, l'histoire du passage de l'enfance à l'âge adulte, de l'entrée dans le monde de la maturité.

Le jeune Tamino, accompagné de l'indiscipliné Papageno apprendra que l'on ne naît pas prince mais qu'on le devient. Les épreuves nous rendent meilleur et la vie est pleine de faux semblants. Ainsi les méchants ne sont pas ceux que l'on croyait, à l'instar de Sarastro et de la Reine de la nuit que l'on pourrait voir comme des parents divorcés se déchirant leur enfant, la belle Pamina pour laquelle Tamino bravera tous les défis.

Pour la mettre en scène, nous sommes partis des *Mystères d'Isis*, le titre sous lequel *La Flûte enchantée* a été découverte par le public français en 1801. Ce titre fleure bon l'aventure, l'exotisme, les rituels effrayants et solennels... Exactement ce qu'aiment les enfants : s'évader dans le rêve et jouer à se faire peur avec des monstres, voyager en pays inconnus, frémir pour des princesses en dangers et des princes vaillants aidés de leurs alliés gaffeurs et attachants...

Nos trois axes seront donc tout naturellement l'**Aventure** avec une série de rebondissements tragi-comiques qui donnent ces fameux frissons, le **Voyage**, dans une oasis multicolore et des temples qui ont la bougeotte et la **Féerie des Princes et des Princesses** qui surmontent leur peur dans de beaux habits scintillants qu'on aimerait bien porter !

La leçon philosophique, due à l'inspiration de la franc-maçonnerie, sera allégée et conservera, pour rester lisible et éclairante, la seule piste qui vaille : « Dépouillez-vous de vos peurs et de vos préjugés, affrontez le danger, lisez dans les cœurs et vous connaîtrez le bonheur. »

Pour ce qui est de notre inspiration égyptienne, elle nous a d'emblée frappé par sa pertinence. Deux siècles d'interprétation ont peu à peu éloignés cette *Flûte enchantée* de ses racines antiques et de sa fascinante égyptomanie. Eh bien ! nous renouons donc avec Isis, Osiris, Râ, Ptah, sans oublier Thot, l'ibis sacré porteur de la connaissance et de l'instruction, Bastet la terrible déesse-chatte noire de la nuit (qui se révèle finalement

gardienne du foyer et protectrice des enfants en découpant en rondelles le méchant serpent mangeur de soleil), et puis Sobek le ventru, ce dieu crocodile sorti du Nil, menaçant et pataud... Ils sont les doubles exacts de Sarastro, de la Reine de la Nuit et de Monostatos...!

Instruire en s'amusant, se laisser porter par l'émotion, la peur et le rire : Voilà notre programme !

Pour aller plus loin

Les Mystères d'Isis est une adaptation française de *La Flûte enchantée* de Mozart sur un livret d'Etienne Morel de Chédeville et une musique arrangée par Ludwig Wenzel Lachnith. Né à Prague en 1746, ce corniste de formation s'installe à Paris, en 1773, où sa musique est jouée aux concerts de Marie-Antoinette. Après avoir traversé quelques difficultés au cours de la Terreur, il vivote dans la capitale de menus arrangements musicaux réalisés pour les théâtres parisiens. Non sans opportunisme et pour s'assurer une rentrée d'argent, il accepte d'être embauché par l'Opéra en 1801 pour adapter l'ouvrage de Mozart avec l'Egypte comme toile de fond, contrée qui fascine alors le public français. Le succès est au rendez-vous puisque ses *Mystères d'Isis* tiennent l'affiche pendant plus de vingt ans : soit plus de 130 représentations jusqu'en 1827 !

UNE ADAPTATION POUR LE JEUNE PUBLIC

Pour cette production destinée au jeune public en version participative, le livret a été adapté et traduit en français. La durée de l'œuvre passe ainsi de 2h40 à environ 1h15.

L'histoire

Le voyage et l'exotisme

Notre histoire se déroule dans l'Égypte des pyramides et des pharaons. Le prince Tamino, perdu dans la forêt, est soudainement attaqué par un serpent géant. De peur, il s'évanouit. Il est heureusement sauvé par trois dames qui terrassent la bête avec l'aide du public [Chant 1].

Elles tombent sous le charme du jeune prince et se disputent pour savoir qui va rester auprès de lui. Au loin, un chant se fait entendre. Il s'agit de Papageno, l'oiseleur de la Reine de la Nuit. Il tombe nez à nez avec le prince qui se réveille et en profite pour lui faire croire que c'est lui qui a tué le serpent géant. Les trois Dames le punissent pour ce mensonge en lui mettant un cadenas sur sa bouche. Elles expliquent à Tamino que la fille de la Reine de la Nuit, Pamina, a été enlevée par Sarastro qui règne sur un royaume mystérieux. À la vue de son portrait, Tamino tombe follement amoureux d'elle.

Comme par magie, la Reine de la Nuit apparaît. Elle semble affreusement triste de la disparition de sa fille. Le vaillant Tamino prend la décision de partir secourir la princesse mais le peureux Papageno essaye de l'en dissuader. Difficile pour lui de se faire comprendre avec un cadenas sur la bouche...

Un soupçon de magie

Les trois Dames libèrent les lèvres de ce drôle d'oiseleur et offrent à nos nouveaux héros deux instruments magiques pour les aider dans leur quête. Un glockenspiel (petites clochettes) à Papageno et une flûte enchantée à Tamino. Le prince et son allié partent à l'aventure.

Pamina libérée

Pendant ce temps, plus loin dans une prison, nous découvrons Pamina enchaînée par le monstrueux Monostatos, serviteur de Sarastro. Papageno, qui s'était perdu, se retrouve par hasard face à face avec le vilain geôlier qui, surpris, prend la fuite croyant voir le diable. Papageno reconnaît la princesse Pamina, la libère de ses chaînes et l'emmène retrouver Tamino. Le prince, qui lui aussi s'est perdu, se retrouve devant la porte d'un temple et ne sait pas quoi faire. Il demande de l'aide au public qui lui conseille d'être courageux, sage et patient [Chant 2].

Tamino décide d'utiliser sa flûte magique pour l'aider à trouver son chemin. Il entend au loin Papageno, court en sa direction et, pensant le retrouver, se perd à nouveau dans la forêt. Papageno et Pamina, quant à eux, sont poursuivis par Monostatos qui tente de les attraper. L'oiseleur se souvient qu'il a dans ses mains le Glockenspiel magique et décide de s'en servir contre son ennemi. Dès les premières notes, un charme vient s'abattre sur Monostatos qui ne peut s'empêcher de danser comme une marionnette et disparaît. Tout le monde chante de joie. [Chant 3 et percussions corporelles]

Les épreuves

Sarastro apparaît devant le temple et ne semble pas si méchant. Il retrouve Tamino qui rencontre, pour la première fois, Pamina. Sarastro souhaite que l'amour triomphe et que ces deux jeunes gens se retrouvent après avoir passé certaines épreuves. Débute une cérémonie où Tamino et Papageno sont invités à se purifier avant d'entrer dans le temple des épreuves. [Chorégraphie]. À l'intérieur du sombre temple, de mystérieuses voix annoncent que Papageno rencontrera sa future femme, une certaine Papagena. Il s'en réjouit mais la première épreuve les oblige à garder le silence (difficile pour le drôle d'oiseleur).

Pendant ce temps, en dehors du temple, Pamina s'est endormie. Monostatos rôde et lui veut du mal. Heureusement, apparaît la Reine de la Nuit qui repousse le monstrueux serviteur. Elle explique à sa fille qu'elle en veut à Sarastro et lui demande de la venger en lui donnant un couteau. Pamina refuse de commettre un crime. Monostatos réapparaît et lui propose de le faire à sa place. Sarastro, qui a tout entendu, chasse son serviteur et invite Pamina à le suivre. À l'intérieur du temple, Papageno a vraiment du mal à garder le silence et Tamino essaye de le faire taire. Soudain apparaît une vieille momie qui se dit être

LES INTERVENTIONS DU PUBLIC

l'amoureuse de ce grand bavard. Papageno prend peur, décide de se taire pour de bon et la momie disparaît. L'épreuve n'est pas pour autant terminée. Sur la table d'un grand banquet, trônent la flûte et le glockenspiel. Les deux héros sont invités à manger et à récupérer leurs instruments magiques [Chant en LSF]. Papageno mange comme un goinfre alors que Tamino joue de la flûte. Pamina accourt au son de l'instrument magique. Mais le prince doit toujours garder le silence et repousse son amoureux afin de ne pas échouer.

Pamina, désespérée, pense qu'il ne l'aime plus et s'en va. Les épreuves continuent pour les deux héros qui se séparent. Papageno est triste car il voudrait connaître l'amour et rencontrer sa Papagena. Une dernière fois, il joue de son glockenspiel et la vieille momie apparaît de nouveau. Déçu, il promet malgré tout de lui rester fidèle, s'il s'agit bien là de l'amour qu'on lui a promis. Comme par magie, la momie se transforme alors en Papagena [Chant 4]. Ses rêves sont enfin exaucés.

Pendant ce temps, la malheureuse Pamina tente de mettre fin à ses jours avec le couteau que lui a donné sa mère. Heureusement, une des trois Dames, aidée du public l'empêche de faire cette grave bêtise. [Chant 5].

L'amour triomphe enfin

Tamino et Pamina sont enfin réunis après avoir remporté toutes les épreuves. C'est la victoire de l'amour. Une grande fête est organisée en leur honneur. [Chant 6].

Les interventions du public

Chant 1 : Monstre péris de notre bras

Notre histoire se déroule dans l'Egypte des pyramides et des pharaons. Le Prince Tamino, perdu dans une forêt, est soudainement attaqué par un serpent géant. De peur, il s'évanouit. Nous terrassons la bête en chantant avec la Première Dame qui sauve notre héros.

TAMINO

Il vient près de moi...
Ô dieux puissants, protégez-moi !
Ô dieux puissants, ayez pitié de moi ! (Il s'évanouit.)

PREMIERE DAME ET LE PUBLIC

Monstre péris de notre bras !

Victoire ! Victoire ! Nous en venons enfin à bout.
Il est sauvé. Le monstre meurt, il n'est plus, grâce à nous.

Chant 2 : Voici la voie qui te conduit

Le Prince Tamino et son allié Papageno, l'oiseleur, sont partis à l'aventure. Ils se sont séparés et perdus. Tandis que Papageno a découvert par hasard Pamina et l'a délivrée, le Prince se retrouve devant la porte d'un temple et ne sait pas quoi faire. Il nous appelle à l'aide et nous lui conseillons d'être courageux, sage et patient.

PREMIERE DAME ET LE PUBLIC

Voici la voie qui te conduit là où tous les dangers commencent.
Ecoute bien ce qu'on te dit : sois brave, sage, aie patience.

TAMINO

Mes chers enfants, oh dites-moi,
Si ma Pamina est par là.

PREMIERE DAME ET LE PUBLIC

Tout seul tu la retrouveras. Sois brave, sage, aie patience.
Ne tremble pas et souviens-toi qu'il faut agir avec **prudence**.

Chant 3 : Ça sonne si chouette Avec percussions corporelles

Papageno et Pamina sont poursuivis par le méchant Monostatos. L'oiseleur utilise alors son carillon magique, le glockenspiel, contre cet ennemi. Dès les premières notes, un sortilège vient envoûter Monostatos qui ne peut s'empêcher de danser comme une marionnette puis disparaît. Tout le monde chante joyeusement.

Tout comme Papageno qui va utiliser son carillon magique pour enchanter Monostatos, le public sera, lui aussi, invité à utiliser son corps comme instrument.
Claquez, tapez, frappez en rythme pour faire disparaître ce vilain persécuteur.

Voir le tutoriel vidéo Percussions corporelles

LES INTERVENTIONS DU PUBLIC

MONOSTATOS ET LE PUBLIC

Ça sonne si chouette, ça sonne si bien !

Lalalala.

Quel charme magique, quel son enivrant !

Lalalala.

Monostatos et son acolyte sont chassés par le son magique des clochettes.

Intervention Chorégraphie du public

L'entrée dans le temple

Voir le tutoriel vidéo Chorégraphie

Tamino et Papageno sont enfin prêts à entrer dans le temple. Le public les accompagne par une danse cérémoniale. Les gestes rappellent qu'ils viennent de se purifier et que, pour vaincre les épreuves qui les attendent, ils devront faire preuve de patience, de courage et de sagesse.

Chant en Langue des Signes Française

Le banquet

Voir le tutoriel vidéo Chant LSF tout public

Comme par magie, une table dressée apparaît. Le public invite nos deux héros à reprendre des forces afin de surpasser les épreuves à venir. Il doivent manger, boire, se reposer et récupérer leurs instruments. N'oubliez pas de leur rappeler le plus important : Tamino doit rester courageux et Papageno doit continuer à garder le silence. Cela n'est pas facile ! Soyez persuasifs.

Chant 4 : Pa-Pa-Pa-Pa

Le sorcier Sarastro a proposé un défi au Prince Tamino et à Papageno. S'ils réussissent les épreuves du temple, ils trouveront l'amour. Les deux héros sont à nouveau séparés. Papageno, triste de ne pas encore connaître l'amour et désireux de rencontrer sa Papagena que Sarastro lui a promise, joue de son glockenspiel et fait apparaître une vieille momie. Papageno, déçu par cette apparition, promet tout de même de lui rester fidèle, s'il s'agit bien là de l'amour qu'on lui a promis. Et, comme par magie, la momie se transforme en Papagena. Les vœux de Papageno sont exaucés.

PAPAGENO ET PUBLIC COTE COUR (public assis à droite de la scène)

Pa-Pa-Pa-

PAPAGENA ET PUBLIC COTE JARDIN (public assis à gauche de la scène)

Pa-Pa-Pa-

PAPAGENO ET PUBLIC COTE COUR

Pa-Pa-Pa-Papagena

PAPAGENA ET PUBLIC COTE JARDIN

Pa-Pa-Pa-Papageno

PAPAGENO

Tu ne vas pas disparaître ?

PAPAGENA

Je ne vais pas disparaître.

Chant 5 : Non arrête, ne fais pas ça !

La fille de la Reine de la Nuit, Pamina, induite en erreur par les épreuves du temple, pense que Tamino ne l'aime plus. Malheureuse, elle n'a plus goût à la vie. Heureusement, la Première Dame rencontrée au début de l'opéra, aidée du public, lui redonne de l'espoir.

PAPAGENA

Vois, Pamina meurt pour toi,

Ce poignard me guidera !

PREMIERE DAME ET LE PUBLIC

Non, arrête ne fais pas ça !

S'il savait combien tu souffres,

Il te sortirait du gouffre,

Son amour n'est que pour toi !

Chant 6 : Victoire, victoire, victoire

Le Prince Tamino et la Princesse Pamina sont enfin réunis. Les deux amoureux ont remporté toutes les épreuves. Une grande fête est organisée en leur honneur.

TOUS LES SOLISTES ET LE PUBLIC

Victoire, victoire, victoire et honneurs à vous,

Soyez heureux, nouveaux époux !

Isis vous laisse enfin entrer,

Venez, venez, il est temps de s'amuser.

SARASTRO

Du ciel la lumière disperse la nuit.

L'amour, la sagesse, le mal ont détruit.

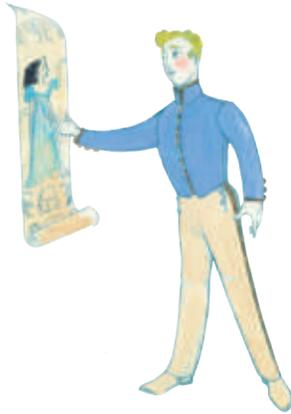
TOUS LES SOLISTES ET LE PUBLIC

L'amour qui nous guide est récompensé,

Beauté et sagesse **pour l'éternité.**

Une Petite Flûte

LES PERSONNAGES

Tamino *ténor*

Jeune Prince égyptien innocent. Il tombe amoureux de Pamina à la seule vue de son portrait. Pour pouvoir accéder à cet amour, il devra affronter les épreuves imposées par Sarastro et faire preuve de sagesse, courage et force. Mozart a confié le rôle de ce personnage sincère et attachant à un ténor.

Sarastro *basse*

Grand Prêtre d'Isis et d'Osiris qui règne sur le Royaume de la Lumière et de la Sagesse. Il est perçu au début de l'opéra comme un dangereux personnage qui détient Pamina de force. Mais il se révèle être un homme d'une grande sagesse, témoin de l'union entre Tamino et Pamina. Comme dans la plupart des opéras de Mozart, la figure paternelle et la sagesse sont traduites par une voix de basse profonde.

Pamina *soprano*

Fille de la Reine de la Nuit, prisonnière de Sarastro, Pamina surmonte aussi des épreuves pour retrouver Tamino. D'une jeune fille naïve et innocente, elle se transforme au fil de l'œuvre en une femme amoureuse et sereine. Elle est incarnée par une soprano lyrique, tessiture qui illustre parfaitement la jeunesse et la fraîcheur du personnage.

La Reine de la Nuit *soprano*

Reine du royaume des ténèbres, elle souhaite se venger de Sarastro, qui retient prisonnière sa fille Pamina. Apparente victime, elle s'avère en réalité machiavélique et agit par égoïsme, orgueil et vengeance. Pour ce rôle, Mozart a choisi une soprano colorature à la voix très aiguë et agile, dont les vocalises illustrent la force maléfique.

Papageno *baryton*

Chasseur d'oiseaux peureux, farceur et fanfaron. Il accompagne Tamino dans les épreuves. Il aime s'amuser et parle souvent à tort et à travers. Sa quête de l'amour finira par aboutir en la personne de Papagena, sorte de double féminin. Personnage comique typique du Singspiel, il est incarné par un baryton.

Monostatos *ténor*

Esclave au service de Sarastro, il surveille et harcèle Pamina. De nature cruelle, fourbe et traître, il outrepassa ses devoirs et rejoindra le royaume des ténèbres aux côtés de la Reine de la Nuit.

Papagena *soprano*

Future compagne de Papageno, elle est son double féminin. Elle apparaît d'abord sous les traits d'une momie avant de révéler, au fil de la quête, son vrai visage.

Les trois Dames *comédiennes*

Elles sont au service de la Reine de la Nuit.

Les prêtres *comédiens*

Prêtres d'Isis et d'Osiris. Ils appartiennent au monde des Initiés.

L'ADAPTATION DE L'ŒUVRE

La réduction de la partition et du livret

La durée d'un opéra participatif se situe toujours aux environs d'une heure. Cela nécessite d'effectuer une réduction de l'œuvre originale et de sélectionner quelques moments durant lesquels le public va participer au spectacle avec des chants, des percussions corporelles ou des chorégraphies.

Dans un premier temps, l'idée est de conserver la trame et la dramaturgie de l'opéra en gardant un maximum de numéros musicaux originaux tout en opérant des coupes au sein de ces derniers. Dans le cas de la *Flûte enchantée*, certains personnages secondaires ont été supprimés afin de recentrer l'intrigue sur les principaux protagonistes. Il en découle une simplification de l'histoire et une élimination de certaines digressions et intrigues parallèles. Il est essentiel de préserver les enjeux, les problématiques et les thématiques de l'opéra.

La *Flûte enchantée* étant un *Singspiel* qui alterne parties parlées avec numéros chantés, une grande partie des coupes a concerné les dialogues qui ont été réécrits pour l'occasion. Pour ce qui est de la traduction, il a fallu respecter le sens du texte original allemand, la prosodie, les mélodies et la vocalité mozartienne tout en s'adaptant au jeune public. Le texte se doit d'être chantant et chantable, d'épouser la ligne vocale originale et de suivre également les schémas rimiques du texte allemand.

Pour ce qui est de la musique, le choix a été fait de conserver les morceaux les plus connus de l'œuvre et ceux qui sont essentiels à l'intrigue. Afin de garder l'équilibre de la partition et pour ne pas détruire la perfection formelle mozartienne, le chef d'orchestre a travaillé de concert avec un arrangeur musical pour faire les liaisons nécessaires entre certaines scènes.

Les chants interprétés par le public

Le choix des parties participatives est dicté par la dramaturgie de l'œuvre dans laquelle le public doit jouer un rôle. Les passages de chœur sont souvent privilégiés et dans le cas de la *Flûte*, l'idée de faire jouer au public le rôle de guide de Tamino s'est d'emblée imposée. Il s'agissait ensuite de trouver un équilibre entre les différents moments participatifs pour que le public puisse intervenir à des intervalles réguliers tout au long du spectacle et de les rendre à la fois accessibles, intéressants et drôles. Ces interventions sont volontairement doublées par un des personnages de l'intrigue pour offrir un support vocal.

LA CREATION ET LA PREPARATION DU SPECTACLE

Une longue chaîne de collaborations

Monter un opéra est un travail d'équipe, une longue chaîne de collaborations qui réunit de nombreuses compétences et des métiers différents.

Dans le cas d'un opéra participatif à destination du jeune public, tout commence par le travail d'adaptation et de réduction de l'œuvre.

Au commencement était le verbe : texte et musique

Le chef d'orchestre, l'arrangeur, l'adaptateur et le metteur en scène travaillent en premier lieu sur la réduction de la partition musicale, du livret et de sa traduction. (voir « L'adaptation de l'œuvre »).

Les différentes interventions du public sont écrites puis enregistrées par la cheffe de chœur et la pianiste pour servir de base de travail et d'apprentissage pour les enseignants et le public.

Parallèlement, le choix de l'instrumentarium se précise. Le chef d'orchestre décide de quels instruments il va s'entourer pour mener à bien le projet. Sachant que l'une des contraintes de l'opéra participatif est d'avoir un orchestre de taille réduite, la collaboration d'un arrangeur est nécessaire. Le copiste réalise ensuite le matériel musical (partition de chaque musicien) et le « conducteur » (partition du chef d'orchestre avec les parties chantées et tous les instruments). Les chanteurs disposent quant à eux d'une partition que l'on nomme « piano-chant » (ou piano d'accompagnement) qui leur permettra de travailler et d'apprendre leur rôle bien avant le début des répétitions.

Chronologie d'un opéra

J - 2 ans La programmation

Le directeur de l'Opéra choisit une œuvre et l'équipe artistique qui va être chargée de la conception du spectacle : le chef d'orchestre, le metteur en scène, le décorateur, le costumier et le concepteur lumières ainsi que les chanteurs pour lesquels le Théâtre organise des auditions.

J - 1 an La présentation de maquettes

L'équipe artistique présente la maquette des décors et les costumes, première image en modèle réduit du spectacle à naître. Le Théâtre étudie la faisabilité technique et le budget du projet global.

J - 1 an-6 mois La réalisation des décors et costumes
Commencent, dans des ateliers extérieurs, la réalisation des décors et des costumes.

J - 6-4 semaines Les répétitions et le montage du décor
Les chanteurs ont appris leur rôle par cœur et les répétitions débutent en studio, sous la direction du metteur en scène, accompagnés par un chef de chant. Il s'agit de préparer scène par scène, la partie théâtrale, le jeu et déplacements dans les décors. Les musiciens répètent avec le chef d'orchestre séparément. Le costumier procède aux essayages en collaboration avec les maquilleuses et perruquières. Les techniciens montent le décor sur le plateau et travaillent aux lumières.

J - 7 jours La générale piano

Les chanteurs interprètent le spectacle dans son intégralité, accompagnés par le chef de chant au piano.

J - 4 jours Les scéniques orchestre

Les chanteurs et l'orchestre répètent le spectacle scène par scène, sous la direction du chef d'orchestre et du metteur en scène. Ce dernier règle également les derniers détails sur les changements de décors et de lumières avec le régisseur de scène et les équipes techniques ainsi que sur les costumes, maquillages et coiffures.

J - 3 jours La pré-générale et la générale

Le spectacle est joué dans son intégralité selon les conditions de la représentation. La générale est habituellement ouverte au personnel du Théâtre, amis et famille des artistes. Ces ultimes répétitions peuvent être interrompues à tout moment pour des raisons artistiques ou techniques.

JOUR J Première

Le spectacle est représenté pour la première fois devant un public.

Une Petite Flûte

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS

A écouter

La Flûte enchantée racontée aux enfants, Jean-Pierre Kerloc'h, Valérie Karsenti (Didier Jeunesse)

La Flûte enchantée, Livre-CD (Editions Didier)

Le Journal intime de Mozart : un podcast jeunesse par France Musique

Mozart, La Flûte enchantée, l'opéra des amis
Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire de l'opéra « culte » (France Musique)

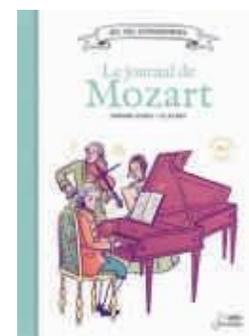
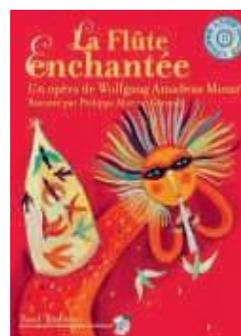

A lire

La Flûte enchantée, Pierre Coran, Charlotte Gastaut (6 - 9 ans, Flammarion Jeunesse)

La Flûte enchantée, Thierry Beauvert, Aurélia Fronty (7 - 10 ans, Gallimard Jeunesse)

Le Journal de Mozart, Marianne Vourch, Ellea Bird (Belin Jeunesse)

A voir

La Flûte enchantée, Ingmar Bergman, 1975 (DVD).

La Flûte enchantée, Kenneth Branagh, 2006 (DVD)

Die Zauberflöte, Mise en scène de William Kentridge (Teatro alla Scala, DVD)

