

LA FLUTE ENCHANTEE

d'après l'Opéra de Wolfgang Amadeus MOZART

Paroles de la COMPAGNIE « Comédiens et compagnie »:

Nous cherchons à promouvoir un théâtre populaire c'est-à-dire un jeu scénique qui prend en compte principalement la satisfaction du spectateur (par un contact direct et communicatif) et non plus seulement celle d'un auteur, d'un metteur en scène ou d'un quelconque praticien . Bref, promouvoir un théâtre qui atteigne le spectateur là où il se trouve, quel qu'il soit et quels que soient son milieu, ses connaissances et sa culture.

Notre *Flûte enchantée* est un spectacle de commedia dell'arte dans lequel est réintroduit 30 % environ de l'oeuvre de Mozart. C'est un spectacle à effets avec cette touche saltimbanque qui nous est propre.

Site: www.comediensetcompagnie.info

C'est un spectacle rodé, puisque joué environ déjà 300 fois et à chaque fois à guichet fermé.

La compagnie s'appelle COMPAGNIE COMEDIENS ET COMPAGNIE (Jean-Hervé APPERE et GIL GOUDENE, mise en scène) et vient de Paris.

1h30 de spectacle.

Un quatuor de musiciens.

11 comédiens qui sont aussi des chanteurs, des marionnettistes, des mimes, des musiciens.

La scénographie :

On voit des tréteaux traditionnels en guise de scène (avec un effet de perspective amenée par les différents niveaux de décors), les musiciens étant positionnés à cour. C'est un dispositif maniable et peu encombrant.

Le décor est un ensemble de 5 colonnes triangulaires, disposées en triangle, éclairées individuellement, qui pivotent sur un axe et qui offrent ainsi aux spectateurs 3 "images" différentes
La Forêt,

L'intérieur du Temple

L'extérieur du Temple

Les éléments de la scénographie peuvent être expliqués aux élèves avant le spectacle et leurs impressions recueillies après.

Les personnages principaux: Rôles et Fonctions

TAMINO : Voix de ténor, vulnérable, courageux, volontaire. Un prince égyptien amoureux de Pamina.

PAMINA : Voix de soprano, vulnérable, courageuse, volontaire. La fille de la reine de la nuit, amoureuse de Tamino.

PAPAGENO : Voix de baryton, l'oiseleur peu courageux, sans ambition, bon vivant, farceur, fanfaron.. Accessoires: un jeu de clochettes d'argent, une flûte à 5 pipes (flûte de Pan)

PAPAGENA : Voix de soprano, soubrette, elle est le pendant féminin de Papageno.

La REINE DE LA NUIT : Voix de soprano, esprit haineux et vindicatif, mère de Pamina. Symbole: la lune, le chiffre 5. Elle règne sur le royaume de la nuit.

SARASTRO : Voix de basse, inventeur de la magie, symbole : le soleil, le chiffre 3. Il règne sur les initiés du Temple

MONOSTATOS : Voix de ténor. En grec, son nom signifie: "celui qui se trouve debout seul". Symbole: la terre. Caractère: hypocrite, traître. Serviteur de Sarastro.

Les 3 DAMES: (soprano, mezzo soprano) Servantes de la Reine de la nuit. (chiffre 3 symbolique)

Les 3 ESCLAVES : (soprano) Ils indiquent à Tamino la voie du temple, conseillent les autres personnages.

Les animaux:

1 ours, 1 sanglier, 1 lion, 1 grue :

Les instruments de musique : (instruments à vent)

1 flûte à bec, 2 clarinettes, 1 basson, 1 accordéon

L'histoire de La Flûte enchantée .

Sens donné par les élèves à cette expression « Flûte enchantée » :

- A quoi cela leur fait penser ? A quelle(s) histoire(s) ? A quel(s) personnage(s) ? (voir le joueur de flûte de Hamelin...légende allemande)
- Quel est le sens de l'adjectif « enchantée » ?
- Quel est l'horizon d'attente des élèves ?

Mais au fait, que se passe-t-il au juste dans cette Flûte enchantée ?

Acte I - Dans une nature sauvage, Tamino, poursuivi par un serpent, est sauvé par trois dames, suivantes de la Reine de la Nuit. Papageno, apparu entre-temps, se vante auprès de Tamino d'avoir tué le serpent. Il est puni par les dames qui lui ôtent la parole. Elles confient à Tamino un médaillon représentant Pamina, fille de la Reine de la Nuit, et lui expliquent que Sarastro retient celle-ci prisonnière. La Reine de la Nuit apparaît et promet à Tamino la main de sa fille s'il parvient à la délivrer. Les trois dames libèrent Papageno de sa punition et l'envoient accompagner Tamino au château de Sarastro, après avoir confié à ce dernier une flûte enchantée et, à Papageno, un jeu de clochettes magiques. Dans le château, le geôlier Monostatos a déjoué le plan de fuite de Pamina. Papageno parvient cependant à entraîner celle-ci en la protégeant grâce aux clochettes. Sarastro, qui a capturé Tamino, apparaît alors. Il punit Monostatos. Tamino et Pamina sont réunis un court moment avant d'être menés au temple avec Papageno.

Acte II - Dans une palmeraie, Sarastro déclare à une assemblée de prêtres avoir enlevé Pamina dans le but louable de lui faire épouser Tamino, après avoir surmonté diverses épreuves. La Reine de la Nuit apparaît, incitant sa fille à tuer Sarastro. Monostatos surprend leur conversation et veut échanger son silence contre la possession de Pamina. Celle-ci refuse. Menacée de mort, elle est sauvée par Sarastro. Dans une salle, Tamino et Papageno vont passer une épreuve. Trois garçons apportent les clochettes et la flûte, au son de laquelle Tamino surmontera les épreuves. Papageno ne sera pas admis en tant qu'initié, mais il gagnera le cœur de sa Papagena, qui l'aide à sortir du temple avant de disparaître. Pamina est sauvée par les trois garçons qui la mènent à Tamino. Ils passent ensemble la dernière épreuve, grâce à la flûte. Papageno cherche sa Papagena. Les trois garçons lui suggèrent d'agiter ses clochettes et Papagena apparaît, à son grand bonheur. Une dernière tentative de la Reine de la Nuit et de Monostatos pour faire échouer les projets de Sarastro est vouée à l'échec. Celui-ci consacre l'union de Tamino et Pamina dans la beauté et la sagesse.

En classe, on peut explorer plusieurs pistes:

Sur le plan du spectacle vivant, l'union, le croisement de 2 mondes: celui de l'opéra et celui du théâtre. Le chanteur devient comédien, le comédien devient chanteur, Papageno est dans la peau d'Arlequin. Les personnages types de la **Commedia dell' arte** sont présents avec tout ce que cela entraîne dans le jeu théâtral (lazzis, improvisations, acrobaties...) Les voix de l'opéra sont présentes, soprano, alto, baryton, ténor, basse. Le théâtre est au service de l'oeuvre musicale et l'opéra sert parfaitement la création théâtrale.

Un travail sur la Commedia dell' arte peut être mené (masques, types, lazzis, gestuelle...)

Le mélange des arts dans le spectacle vivant peut être abordé: dimension dramatique, musicale, chorégraphique.

Le mélange des registres également peut être évoqué puisque l'humour côtoie la gravité, la lumière n'est jamais loin des ténèbres, les langages de Tamino et de Papageno s'opposent, les contrastes de couleur et de formes de costumes participent de la diversité du spectacle.

L'atmosphère peut être qualifiée de festive, légère, dynamique, bondissante.

Sur le plan narratif, la parcours initiatique de TAMINO est aisément visible et lisible par les jeunes spectateurs. On pourra explorer **les 3 épreuves** bien mises en relief liées aux **éléments vitaux** (eau, terre, air, feu). Les thèmes de la transformation, de la métamorphose du héros pourront être abordés à différents niveaux selon l'âge des élèves. (structure du conte en 6ème, Franc-Maçonnerie pour les plus grands))

C'est un conte fantastique, on peut étudier les démons, les dragons, les jeunes filles effrontées que croise le héros dans sa quête.

L'ambiance peut être qualifiée de jubilatoire, colorée, lumineuse, enchantée.

Air de Papageno. Où l'on l'entend Papageno chanter sa joie de vivre et son espoir d'avoir un jour une petite femme bien à lui. On entend aussi le petit air de flûte qui l'annonce toujours dans l'histoire.

Air de Tamino. Où l'on entend Tamino, jeune et beau prince, qui avec sa flûte enchantée charme tel Orphée les animaux en partant plein d'espoir à la recherche de Pamina.

L'air de la Reine de la Nuit. Où l'on entend cette mélodie extraordinaire par laquelle la Reine de la Nuit veut convaincre Pamina d'aller tuer de sa main Sarastro.

Le chœur des clochettes. Où l'on entend le méchant Monostatos et ses esclaves envoûtés par les sons magiques du carillon confié à Papageno.

La partition de l'air de Papageno (en français)

Cet air peut être appris assez facilement dans cette version adaptée.

Un fichier son MP3 permet d'avoir un accompagnement (formule karaoké !) plus musical.

Après une longue intro (une minute à peu près) les 3 couplets du chant s'enchaînent.

Air de Papageno

1
Tous les oi-seaux qui se ca-chent dans les bois doi-vent bien faire at - ten -

5
tion à moi, je con-nais bien des ru-ses pour les at - trap - per, de

8
puis long-temps c'est mon mé-tier! Pour ce fai-re je vais je viens

12
en chan-tant car je sais de plus i - mi - ter leur chant. C'est pour -

16
quoi vous me voy-ez tou-jours jo - yeux car j'at - ti - re tous les oi-seaux que je-veux!

Quand les filles passeront d'un pas léger
Devant moi sans mêm' me regarder
Je prendrai un filet pour bien les attraper
Et vit' chez moi les enfermer !
Sans me fatiguer je pourrai en sifflant
En charmer des douzaines au printemps.
C'est pourquoi vous me voyez toujours heureux
Car j'aurai toutes les filles que je veux !

Et lorsque les filles seront sous mon toit
Je prendrai la plus jolie pour moi
Je lui offrirai des gâteaux et des bonbons
Et puis du sucre à foison.
Si elle voulait bien me donner un baiser
Alors, ravi, je pourrai l'épouser !
Tous les soirs dans mes bras elle s'endormirait
Tous les soirs, comm' un enfant je la bercerais.