

SEQUENCE 2 : LA MISE EN SCENE D'UN OPERA

Comment mettre en scène un opéra ?

1. Qu'est-ce qu'un opéra ?

Le terme italien *opera* signifie "œuvre". On l'appelle aussi l'art lyrique.

L'opéra est une **œuvre théâtrale mise en musique**. Ce genre musical est considéré comme un **spectacle total** car il réunit **tous les arts** (musique, poésie, mise en scène, danse, chorégraphie, décors, costumes...).

L'opéra est **apparu en Italie**, il y a **quatre siècles**. Le premier opéra abouti est « *Orfeo* » (1607) de **Claudio Monteverdi**.

2. Les voix des chanteurs

Voix	Tessiture	Registre
Femme	Soprano	Aigu
	Mezzo-soprano	Médium
	Alto	Grave
Homme	Ténor	Aigu
	Baryton	Médium
	Basse	Grave

3. La structure musicale

Comme une pièce de théâtre, l'opéra se divise en :

- **Actes** lesquels ont un décor qui leur est propre et qui est changé lors de l'entracte.
- Chaque acte se compose de plusieurs **scènes**, elles correspondent aux moments clés de l'action.
- L'opéra commence toujours avec une **ouverture** : C'est une **pièce instrumentale** servant d'introduction et présentant les différents thèmes musicaux qui seront développés par la suite.
- Après l'ouverture, suivent différents morceaux qui peuvent-être des : **récitatifs** (passages parlés), **airs**, **duos**, **trios**, **chœurs** etc...

4. Les métiers de l'opéra

Voici quelques métiers liés à la mise en scène d'un opéra :

Le metteur en scène	réalise un travail de direction d'acteurs avec les chanteurs et conçoit la scénographie du spectacle en collaboration avec :
Le décorateur	décide des décors
Le costumier	imagine les costumes
L'éclairagiste	crée les lumières
Le chef d'orchestre	prépare musicalement les chanteurs et l'orchestre en répétition puis les dirige lors des représentations.
Le chorégraphe	invente la gestuelle de son ballet avec les danseurs.
Les chanteurs solistes	sont recrutés sur audition pour interpréter un rôle qui corresponde à leur voix.
L'orchestre, le chœur et le ballet	Les instrumentistes accompagnent, dans la fosse d'orchestre (= sous la scène), les chanteurs et les danseurs.

5. Le montage d'un opéra

Chaque production d'opéra nécessite un **long travail de préparation**, où artistes et techniciens interviennent à différents moments du calendrier de montage.

J- 2 ANS	LA PROGRAMMATION	Le directeur de l'Opéra choisit une œuvre et des maîtres d'œuvre, chargés de la conception du spectacle : le chef d'orchestre, le metteur en scène, le décorateur, le costumier et l'éclairagiste.
J- 1 AN	LA REMISE DE MAQUETTES	Les maîtres d'œuvre présentent la maquette des décors et des costumes, première image en modèle réduit du spectacle à naître. La direction générale et technique de l'Opéra étudie la faisabilité technique et le budget du projet global.
J- 3 MOIS	LA RÉALISATION DES DÉCORS ET DES COSTUMES	Les équipes des ateliers de décors et de couture commencent la réalisation des décors et des costumes.
J- 5 SEMAINES	LES MISES EN SCÈNE-PIANO	Les chanteurs savent leur rôle musical par cœur et débute en salle de répétition, sous la direction du metteur en scène, les répétitions de mise en scène sans orchestre, accompagnés par un chef de chant qui joue la partition d'orchestre au piano. Il s'agit de préparer scène par scène, la partie théâtrale, jeu et déplacements dans les décors.
J- 2 SEMAINES	LES LECTURES	Les instrumentistes savent leur partition individuellement et commencent les répétitions musicales avec tout l'orchestre, sous la direction du chef d'orchestre, mais sans les chanteurs, ni la mise en scène.
J- 10 JOURS	LE FILAGE PIANO	Les chanteurs interprètent le spectacle dans son intégralité, accompagnés par le chef de chant au piano.
J- 9 JOURS	L'ITALIENNE	Il s'agit de la première répétition dans la salle de spectacle : c'est une répétition purement musicale, sans mise en scène, lors de laquelle les chanteurs chantent pour la première fois avec l'orchestre.
J- 8 JOURS	LES SCÈNES ET L'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 changements de décors avec le régisseur de scène et les machinistes, les éclairages avec les électriciens, les costumes avec l'équipe de couture-habillement ainsi que les maquillages et les coiffures avec l'équipe de maquilleurs coiffeurs.
J- 3 JOURS	LA PRÉ-GÉNÉRALE ET LA GÉNÉRALE	Le spectacle est joué dans son intégralité, sans interruption, dans les conditions de la représentation. La pré-générale est habituellement ouverte aux journalistes, la générale au personnel de l'Opéra.
JOUR J	LA PREMIÈRE	Le spectacle est représenté pour la première fois devant un public.

LA FLÛTE ENCHANTEE (1791)

Titre original : *Die Zauberflöte*

Opéra en deux actes

Compositeur : Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

Librettiste : Emanuel Schikaneder (1751-1812)

I. PRESENTATION DE L'OEUVRE

Composée à **Vienne**, en **1791**, peu de temps avant sa mort, la *Flûte Enchantée* est sans doute le plus populaire des opéras de W.A. Mozart. Inspirée d'un conte oriental, cette **œuvre magique et féerique** est aussi le récit d'une **initiation**, et s'appuie sur les **rites et les principes maçonniques**.

 La franc-maçonnerie : Société mondiale fermée, dont les membres, ou *frères*, qui se reconnaissent à des signes, en possèdent seuls les secrets sous serment. Mozart fut un franc-maçon.

Cet opéra est un **singspiel** : Il s'agit d'une **œuvre théâtrale en langue allemande**, caractérisée par l'alternance de **dialogues parlés** (parfois accompagnés de musique) et d'**airs chantés**, qui mélange des éléments d'histoires fantastiques et populaires.

II. RESUME DE L'HISTOIRE

La *Flûte Enchantée* est l'histoire des aventures du prince **Tamino** qui, accompagné de l'oiseleur peureux **Papageno**, veut délivrer la jeune **Pamina**, fille de la **Reine de la Nuit**, enlevée par le mage **Sarastro**. Après de **multiples épreuves**, Tamino pourra enfin rejoindre la jeune femme dont il est tombé amoureux.

I. PRESENTATION DES PERSONNAGES

NOM	FONCTION	TESSITURE
SARASTRO	Son nom vient de Zarathoustra ou Zoroastre (penseur philosophe). Grand prêtre, représentant du pouvoir et défenseur du monde de la Lumière . Altruisme, générosité et noblesse d'âme . Il règne sur les initiés du Temple. Symbole : le soleil, le chiffre 3 .	
LA REINE DE LA NUIT	Représentante du monde des ténèbres agit par égoïsme, orgueil et vengeance . Mère de Pamina. Symbole: la lune, le chiffre 5 .	
TAMINO	Prince égyptien amoureux de Pamina . Innocent, courageux et volontaire .	
PAMINA	Fille de la Reine de la nuit , amoureuse de Tamino . Intègre, courageuse , exprimant sans cesse de la tendresse.	
PAPAGENO	Oiseleur peu courageux , sans ambition, bon vivant, farceur, fanfaron. Accessoires: un jeu de clochettes d'argent, une flûte de Pan .	
PAPAGENA	Soubrette, pendant féminin de Papageno , ses traits se dévoilent au fil de la quête.	
MONOSTATOS	Serviteur de Sarastro . Il est violent, pervers, hypocrite, traître .	

II. L'INTRIGUE

ACTE I

Trois dames au service de la Reine de la Nuit sauvent le Prince **Tamino** qui, **attaqué par un serpent**, s'est évanoui.

Tandis qu'elles vont porter la nouvelle à leur reine, **Papageno l'oiseleur** entre en scène et se vante auprès de Tamino d'avoir lui-même tué le serpent.

Les trois dames reviennent et parlent à Tamino de la **fillette de la reine, Pamina**, et lui donnent son **portrait**. Les trois dames révèlent que Pamina est séquestrée par le vilain Sarastro. Pour finir, elles réduisent l'**oiseleur menteur** au silence en lui fermant la bouche avec un **cadenas en or**.

Sitôt qu'il voit le portrait de **Pamina**, **Tamino** **en tombe éperdument amoureux**.

La **reine de la nuit** apparaît alors dans un grondement de tonnerre, **pleure la perte de sa fille et confie à Tamino la tâche de la délivrer**.

Après avoir libéré Papageno de son cadenas, les dames remettent aux deux hommes des instruments enchantés qui les protégeront : **une flûte à Tamino, et un carillon à Papageno**. Elles nomment également trois génies pour les guider.

Monostatos, l'esclave de Sarastro, poursuit Pamina de ses assiduités mais est effarouché par un Papageno recouvert de plumes, qui confie à la jeune femme que Tamino est follement amoureux d'elle et qu'il a l'intention de la délivrer.

Conduit au temple de Sarastro, **Tamino apprend d'un grand prêtre que ce n'est pas Sarastro, mais plutôt la reine, qui est maléfique**.

Apprenant que Pamina est en sécurité, **Tamino charme les animaux de la forêt en jouant son instrument** et, guidé par les notes de la flûte de Pan de Papageno, il tente de rejoindre ce dernier et Pamina.

Monostatos et sa retenue se lancent à la poursuite de Papageno et de Pamina mais sont envoûtés par le son du carillon de Papageno.

Sarastro arrive suivi par une procession de prêtres. Il promet à Pamina sa liberté éventuelle et punit Monostatos.

Pamina, qui aperçoit enfin Tamino avant que celui-ci ne soit mené au temple avec Papageno, ressent à son tour le coup de foudre.

ACTE II

Sarastro annonce aux prêtres que Tamino devra subir des rites initiatiques (« O Isis und Osiris »).

Voué au silence, Tamino est insensible aux charmes des dames de la reine, mais le pauvre Papageno, toujours aussi enjoué, ne peut y résister.

La Reine de la Nuit renvoie Monostatos, qu'elle a surpris en train d'embrasser Pamina endormie, et **donne à sa fille une dague avec laquelle assassiner Sarastro**.

Pamina, en pleurs, est confrontée et consolée par Sarastro. Pendant ce temps, **le gourmand Papageno, soumis à l'épreuve du jeûne**, abandonne rapidement et badine avec une vieille dame charmeuse qui disparaît quand il lui demande son nom.

Quant à Tamino, il demeure inébranlable et, respectant toujours son vœu de silence, brise le cœur de **Pamina qui ne comprend pas pourquoi il refuse de lui parler**.

Les prêtres informent Tamino qu'il ne lui reste que deux autres épreuves pour réussir son initiation.

Papageno, qui a renoncé à son serment, est éliminé du concours, mais après avoir plaidé pour une femme câline, se contente de la vieille dame. Quand il lui jure fidélité, elle se transforme en jeune Papagena, mais disparaît aussitôt.

Les génies sauvent Pamina, désespérée, du suicide. Elle retrouve Tamino et se joint à lui pour le guider à travers ses dernières épreuves, celles de l'eau et du feu, protégée par la flûte enchantée.

De même, Papageno est sauvé du suicide par les génies, qui lui suggèrent de se servir de son carillon magique pour attirer le vrai bonheur. Quand il s'exécute, **Papagena apparaît** et le couple planifie son avenir et créent leur nid.

La Reine de la Nuit, ses trois dames et Monostatos attaquent le temple mais sont vaincus et bannis. Sarastro rejoint Pamina et Tamino tandis que la foule acclame Isis, Osiris et **le triomphe du courage, de la vertu et de la sagesse**.

III. ECOUTES

EXTRAITS D'OPERA

CARACTERISTIQUES MUSICALES

OUVERTURE Orchestre symphonique

Présence du symbole maçonnique (le chiffre 3) par ses trois accords et sa tonalité de mi bémol majeur (trois bémols à la clef).
Dès l'ouverture, l'instrument magique est présenté par une mélodie jouée à la flûte traversière.

ACTE I Air de Papageno (Baryton) « Der Vogelfänger bin ich ja »

Voir fiche suivante pour l'analyse et la partition.

ACTE II Air de Sarastro (Basse) « O Isis und Osiris »

Ce premier air chanté par Sarastro et les prêtres sert à matérialiser l'espoir des personnages.

Air de la reine de la nuit (Soprano colorature) « Der Hölle Rache »

La Reine de la Nuit donne un couteau à sa fille Pamina et lui ordonne de tuer le Grand-Prêtre Sarastro, menaçant de la renier si elle ne lui obéit pas. Cet air nécessite de **grandes capacités vocales**. Son ambitus (=étendue de notes) est de deux octaves (= 8 notes).

Duo des amoureux Papageno (baryton) et Papagena (Soprano)

Mozart s'amuse avec le public de l'**étonnement du couple**. Sur une musique très espiègle, il fait **bégayer de joie les deux oiseleurs** qui se répondent l'un l'autre : « Pa, Pa-Pa... » Les deux personnages étant sur la même longueur d'onde, leurs interventions vont avoir la **forme d'un dialogue** : Chacun reprend musicalement ce que vient de dire l'autre, ou bien en forme de **polyphonie** en notes parallèles.

« L'Oiseleur » (Der Vogelfänger bin ich ja) - Air de Papageno

Extrait de l'opéra « La flûte enchantée » de W.A. Mozart

Papageno (Tessiture : baryton - Voix medium d'homme) descend par un sentier, il porte sur le dos une grande cage contenant divers oiseaux et dans ses mains une flûte de Pan.

Le caractère joyeux de la mélodie ponctuée d'appels à la flûte, la simplicité du texte, la forme strophique introduits par une ritournelle, font de cet air un parfait exemple de chanson populaire. Les intentions de Papageno sont clairement décrites : dans son costume de plumes et muni de son appeau, il n'a pas son pareil pour chasser les oiseaux, mais de la chasse aux oiseaux on glisse rapidement vers le désir de capture féminine : « je voudrais un filet pour demoiselles, j'en attraperais à la douzaine ».

Der Vo-gel-fän- ger bin ich ja Stets lu-stig, hei-sa, hop-sas-sa! Ich Vo- gel- fän- ger
bin be-kannt Bei Alt und Jung im gan-zen Land. Weiss mit dem Lo- cken um-zu-gehn Und
mich aufs Pfei- fen zu ver-stehn. Drum kann ich froh und lus-tig sein, Denn
al- le Vö- gel sind ja mein.

STROPHE 1

Der Vogelfänger bin ich ja
Stets lustig, heia, hopsassa !
Ich Vogelfänger bin bekannt
Bei alt und jung im ganzen Land.
Wei mit dem Locken umzughen
Und mich aufs Pfeifen zu verstehn.
Drum kann ich froh und lustig sein,
Denn alle Vögel sind ja mein.

Oui je suis l'oiseleur, me voilà,
toujours gai, hop la, tralala !
Moi, l'oiseleur, je suis connu
des jeunes et des vieux, en tous lieux
Je sais m'y prendre pour attirer
et je m'y entends aussi pour siffler,
voilà pourquoi je suis joyeux,
car tous les oiseaux sont à moi.

STROPHE 2

Der Vogelfänger bin ich ja
Stets lustig, heia, hopsassa !
Ich Vogelfänger bin bekannt
Bei alt und jung im ganzen Land.
Ein Netz für Mädchen möchte ich,
Ich fing sie dutzendweis' für mich !
Dann Sperrte ich sie bei mie ein,
Und alle Mädchen wären mein.

Oui je suis l'oiseleur, me voilà,
toujours gai, hop la, tralala !
Moi, l'oiseleur, je suis connu
des jeunes et des vieux, en tous lieux.
Je voudrais un filet à prendre les filles,
j'en attraperais à la douzaine
puis je les enfermerais chez moi,
et toutes les filles seraient à moi.

STROPHE 3

Wenn alle Mädchen wären mein,
So tauschte ich brav Zucker ein,
Die, welche mir am liebsten war,
Der gab' ich gleich den Zucker her.
Und kute sie mich zartlich dann,
War' sie meinWeib und ich ihr Mann.
Sie schlie an meiner Seite ein,
Ich wiegte wie ein Kind sie ein.

Si toutes les filles étaient à moi,
je les troquerais contre du sucre,
et celle que je préférerais,
je lui donnerais tout le sucre.
Si elle me donnait de tendres baisers,
elle serait ma femme et moi son mari.
Elle s'endormirait à mes côtés,
Je la bercerais comme un enfant.

