

La flûte enchantée

Thalias Kompagnons, Ensemble Kontraste

mardi **18** et mercredi **19** novembre⁰⁸

spectacle musical et marionnettes

Le propos

d'après

W. A. Mozart, E. Schikaneder

conception et mise en scène

Thalias Kompagnons

arrangements musicaux

Marcus Maria Reissenberger

contre ténor

Daniel Gloger

marionnettistes

Joachim Torbahn, Tristan Vogt

live-Orchestre

Ensemble Kontraste

coproduction

Thalias Kompagnons, ensemble Kontraste, Der Tafelhalle, Nuremberg

accueilli en partenariat avec le
Goethe-Institut (Nancy)

durée du spectacle

80 min

à partir de

10 ans

L'interprétation de cette version de la flûte enchantée est l'oeuvre d'un travail collectif entre le théâtre de marionnettes de Nuremberg Tristans Kompagnons, l'ensemble de musique de chambre Kontraste et le contre ténor berlinois Daniel Gloger. On n'a encore jamais vu une adaptation aussi drôle de cet opéra créée ici par le compositeur Markus Maria Reissenberger.

Côté histoire, Tamino, jeune prince étranger, part pour le Royaume de Sarastro. Poussé par la Reine de la nuit, il fait face à de dangereuses épreuves pour l'amour de Pamina. Papageno, l'oiseleur facétieux lui, ne rêve que de manger, boire et... trouver sa Papagena !

Côté scène, deux incroyables marionnettistes se déchaînent en manipulant les personnages sur une table de montage dans un feu d'artifice de transformations et changements de décors, retransmis sur grand écran. On reste ébahis, des images plein les yeux, de la musique plein les oreilles !

Il faut pouvoir imaginer le dispositif mis en place pour cette adaptation : une scène de concert avec un castelet en verre au milieu. Alors que les musiciens sont assis de part et d'autre, Vogt et Torbahn manipulent leurs marionnettes devant le public. Les personnages faits de papier mâché et peluche sont posés sur un vidéoprojecteur relié à des caméras qui retransmettent l'image sur un grand écran au dessus de la scène.

Les spectateurs peuvent tout voir : la concentration des marionnettistes à l'oeuvre tout comme les images en mouvement qui prennent forme sur l'écran. Ce jeu high-tech est le résultat d'une grande expérience de la transposition des grandes oeuvres de théâtre et d'opéra au théâtre de marionnettes.

Entre conte fantastique et fable philosophique, la compagnie Thalias Kompagnons tire partie de toutes les forces de cette pièce à voir en famille dès 10 ans.

Presse

Extrait de Inszenierungen - 2007

Encore une fois un spectacle de marionnettes avec « La flûte enchantée » ? Mais oui ! Car si quelqu'un a bien gagné le droit de le faire, alors ce sont Tristan Vogt et Joachim Torbahn, qui depuis des années sondent les possibilités de réunir la musique et le théâtre de marionnettes. Pour eux cet opéra est du théâtre populaire en musique avec cartons, figurines, projections. Tamino est un naïf qui tente de faire le bien de tous, Sarastro ressemble à un magicien et la reine de la nuit un mélange entre la grand-mère de guignol et une sorcière.

Papageno l'oiseleur qui sur scène d'opéra doit supporter nombre de costumes, peut enfin être ce qu'il est : un coq, un vrai. Et Monostatos ? Un crocodile noir qui se meurt d'amour !...

Marcus Maria Reißberger a avec un grand raffinement raccourci l'opéra à 80 minutes sans que l'on ait l'impression qu'il manque quelque chose. L'excellent ensemble Kontraste remplace tout un orchestre et assume également les parties pour chœur. Et nous arrivons ainsi à Daniel Gloger, ce jeune et extraordinaire contre-ténor, qui prête sa voix à tous les personnages, de Sarastro à la reine enflammée et ceci en mêlant humour, sérieux et passion, révélant ainsi non seulement une technique impressionnante, mais également un grand amour pour la musique de Mozart. « Mais le Monostatos, trahit-il en souriant, je l'aurai abordé différemment ».

Extrait de Westline - 2007

Tristan Vogt et Joachim Torbahn forment les « Talias Kompagnos » et jouent avec des marionnettes. L'une aussi longue qu'une aune/un cubitus l'autre aussi grande qu'une assiette. « Les deux donnent vie aux marionnettes, je leur prête ma voix » dit Daniel Gloger. Car dans l'œuvre de Mozart il s'agit en fait d'une histoire pleine de suspense, du thème de l'initiation et du devenir une personne, du fait de décider si l'on doit vivre d'après ses sentiments ou se plier aux règles de la société. Et cette histoire fonctionne « admirablement » sur une scène de marionnettes...

Les sympathies et antipathies qui peuvent surgir pour les personnages sur une scène d'opéra disparaissent ici « avec les marionnettes, on n'a pas à se décider, toutes sont aussi absurdes qu'adorables ». Il n'en reste pas moins que Gloger confère avec son interprétation une note très personnelle à l'un ou l'autre des personnages. « Sa reine » embrasse le monde et lui, il tend les bras, de même il souligne la piété de Sarastro en joignant les mains... »

À propos de...

Daniel Gloger

Né en 1976 à Stuttgart, Daniel Gloger commença sa formation musicale avec le Stuttgarter Hymnus Boys Choir et sa mère, Dorothee Gloger. Il continue ses études avec France Simard à Stuttgart et complète ses études musicales élémentaires au Conservatoire de Trossingen en 2000. Depuis 2001, il se perfectionne au Conservatoire de Karlsruhe avec le professeur Donald Litaker. Daniel Gloger a obtenu le Premier Prix dans le concours national Jugend Musiziert en 1993 et 1995 et était boursier de la Kunststiftung Baden-Württemberg en 2004.

Son répertoire très vaste comprend des enregistrements discographiques avec l'ensemble de solistes Kammerchor Stuttgart, le Orlando di Lasso Ensemble de Hannovre, et les Neuen Vocalsolisten de Stuttgart. En tant que soliste, il a participé à des festivals de grande renommée comme les Ludwigsburger Schlossfestspiele, Pfingsten Barock à Salzbourg, Musica Sacra à Lucca, le Festival pour la Musique Baroque à Nazareth, Wien Modern et les Schwetzingen Festspiele.

En 2002 il a chanté le rôle de Montezuma dans l'opéra *Eroberung von Mexico* de Wolfgang Rihm au studio de l'Opéra de Karlsruhe et le rôle de Giovanni Battista dans *Salome* d'Antonio Stradella aux Bruckner-Festspielen à Linz.

Thalias Kompagnons

La compagnie Thalias Kompagnons a été fondée en 1990 par Tristan Vogt, metteur en scène, et Joachim Torbahn, scénographe et marionnettiste. En 1997, la compagnie ouvre son propre théâtre à Nuremberg, en partenariat avec le Theater Salz & Pfeffer. Les Thalias Kompagnons sillonnent l'Europe avec leurs productions, mêlant théâtre d'acteurs, marionnettes et musique. Avec des versions parfois très effrontées d'opéras célèbres ainsi que des versions plus classiques, ils ont conquis scènes de festivals et théâtres nationaux.

L'Ensemble Kontraste

Kontraste est un ensemble qui donne, avec ses programmes thématiques, essentiellement des concerts modérés. Son répertoire s'inspire des périodes de grands bouleversements et troubles sociaux, à savoir baroques, classiques et romantiques. Fondé en 1999, Kontraste, qui réunit de prestigieux musiciens issus du milieu baroque riches d'expériences auprès des grands ensembles, est invité dans les grands centres européens de musique comme Prague, Salzbourg, Berlin et Cologne et envisage des concerts à Paris et Bruxelles, ainsi qu'une tournée aux États-Unis. Voir évoluer la musique au fil du temps et transmettre l'esprit des siècles passés, tel est le plus grand désir de cet ensemble.

discographie

- Rabl, Zemlinsky, Brahms (ZBR 05) / Milhaud, Hindemith, Bartok (ZBR 98) / Olivier Messiaen *Quatuor Pour La Fin Du Temps* (ZBR 95)

La flûte enchantée

La genèse

La flûte enchantée fut créée le 30 septembre 1791, deux mois avant la mort de Mozart. Suite à la proposition d'Emmanuel Schikaneder de créer un opéra en allemand, Mozart se met au travail en mars 1791. Le sujet de l'opéra, emprunté aux *Contes orientaux* de Wieland, n'était pas en soi très original. Schikaneder, franc-maçon comme Mozart, entreprend de remanier le texte en y introduisant rites, idéaux et symboles d'inspiration maçonnique. Mais la véritable magie de l'oeuvre revient essentiellement à la qualité de la musique qui va jusqu'à utiliser, avec la science et le bonheur que l'on sait, chorals protestants et chansons populaires

Après les succès mitigés des *Noces de Figaro* et de *Don Giovanni*, les demi-échecs de *Così fan tutte* et de *La clémence de Titus*, sa situation matérielle désastreuse et la désaffection progressive du public, Mozart ne s'attendait certainement pas au succès unanime et foudroyant de la création de l'opéra. Sa musique géniale, la trame fantastique de la pièce ainsi que l'enthousiasme des chanteurs touchèrent pourtant immédiatement le public qui reconnaissait (mais trop tard) enfin le génie de Mozart. Aussitôt, le compositeur malade reçut un flot de commandes mais il devait mourir quelques mois plus tard, terrassé par la maladie bien qu'il pût diriger la première du 30 septembre 1791. *La flûte enchantée* garda le sommet de l'affiche pendant plusieurs mois d'affilée.

Synopsis

La Reine de la Nuit confie une mission au jeune prince Tamino et à Papageno, l'homme-oiseau : ils sont chargés de délivrer la princesse Pamina qui a été enlevée par le diabolique Sarastro, grand-prêtre d'Isis et d'Osiris. En échange, la Reine offrira au prince la main de la jeune fille. Pour être aidés dans leur quête, Tamino et Papageno se voient remettre des objets magiques qui les protégeront : une flûte enchantée pour le premier, des clochettes magiques pour le second.

Dans le deuxième acte, les deux héros s'aperçoivent que Sarastro n'a enlevé Pamina que pour la soustraire à l'emprise néfaste de sa mère. Le prêtre souhaite que Tamino entre dans le «cercle des initiés». Au terme de multiples épreuves où il doit faire montre de sagesse, de courage ou de force, le prince triomphe et trouve l'amour. Papageno, quant à lui, échoue dès la première épreuve mais découvre sa Papagena.

Versions de référence

Enregistrements

- *Die Zauberflöte*, dirigée par Herbert Von Karajan - Avec Francisco Araiza, Agnes Baltsa...
- *Die Zauberflöte*, dirigée par Sir Neville Marriner - Avec Cheryl Studer, Kiri Te Kanawa, José Van Dam...

Films

- *Trollflöjten* de Ingmar Bergman (direction de Eric Ericson)
- *La flûte enchantée* de Thomas Oloffson (direction de Arnold Östman)

DVD

- *Die Zauberflöte* réalisée par Brian Large, dirigée par James Levine (Universal Music)

À propos de W. A. Mozart

Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart, plus connu sous le nom de Wolfgang Amadeus Mozart (né à Salzbourg, principauté du Saint Empire romain germanique, le 27 janvier 1756 – mort à Vienne le 5 décembre 1791) est généralement considéré comme l'un des plus grands compositeurs de la musique classique européenne. Bien que mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre importante (626 œuvres sont répertoriées dans le Catalogue Köchel) qui embrasse tous les genres musicaux de son époque. Selon le témoignage de ses contemporains c'était, au piano comme au violon, un virtuose.

On reconnaît généralement qu'il a porté à un point de perfection le concerto, la symphonie, et la sonate qui deviennent après lui les principales formes de la musique classique et qu'il est un des plus grands maîtres de l'opéra. Son succès ne s'est jamais démenti.

Oeuvres majeures

Requiem en ré mineur, KV 626 (1791, Vienne)

Les Noces de Figaro, KV 492 (1786, Vienne)

Don Giovanni, KV 527 (1787, Vienne et Prague)

Così fan tutte, KV 588 (1790, Vienne)

La Flûte enchantée, KV 620 (1791, Vienne)

Symphonie no 40 en sol mineur, KV 550 (juillet-août 1788)

Symphonie no 41 « Jupiter » en ut majeur, KV 551 (juillet-août 1788)

filmographie

Amadeus, réalisé par Milos Forman, États-Unis, 1984