

Théâtre De L'Étreinte

Compagnie William Mesguich

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Mozart l'Enchanteur

Mise en scène William Mesguich

Distribution

De Charlotte Escamez

Sur une idée originale d'Estelle
Andrea

Mise en scène William Mesguich

Costumes et masques Alice Touvet

Lumières Mathieu Courtaillier

Arrangements musicaux Jérôme

Boudin Clauzel

Son Franck Berthoux

Décor Camille Ansquer

Avec Estelle Andrea, Ronan Debois
en alternance avec Jacques-
François L'Oiseleur des
Longchamps, et William Mesguich

Introduction :

"Une promenade dans la vie et l'œuvre de Mozart, de son enfance à Salzbourg à ses folles escapades à travers les plus grandes cours d'Europe.

Guidés par un Papageno et une Papagena plus espiègles que jamais, traversons ensemble l'œuvre du plus grand compositeur de tous les temps et tentons d'entrevoir son génie enchanteur."

Dans un monde onirique, qui met en abîme les personnages du plus célèbre de ses opéras, nous avons voulu rendre la part de rêves à cet éternel esprit d'enfant doté de dons musicaux extraordinaires.

Le jeune Mozart se questionne :

« Papagena, ne suis-je qu'un mirage ? J'ai parfois l'impression que tu es bien plus réelle que moi ».

Scène I – la naissance de Mozart

Comme dans les contes, Papageno et Papagena, deux oiseaux enchanteurs, se penchent sur le berceau de Mozart à sa naissance et lui confient un don pour la musique. Wolfgang Gottlieb (qui signifie l'aimé des dieux) Mozart sera un génie.

Scène II – un génie précoce

Sous le regard de son père, Léopold Mozart, il compose à 5 ans « la tartine de beurre » (composition pour piano) et en invente une multitude de variations !

Scène III – les voyage autour de l'Europe

S'en suit un long voyage à travers l'Europe afin de présenter à toutes les cours le génie précoce du jeune Wolfgang Gottlieb Mozart.

Scène IV – Correspondances

Mais la vie de génie n'est pas toujours heureuse, Mozart ne sent pas libre et se lasse d'être vu comme une bête de foire.

Il se laisse envahir par le doute et craint de ne jamais pouvoir vivre en compositeur libre. Il partage ses doutes avec Nannerl, sa sœur, avec laquelle il correspondra toute sa vie.

Scène V – Composition

Un sentiment de liberté retrouvée, Mozart est pris dans une frénésie de composition

Scène VI – La Flûte Enchantée

Son ultime composition, « La Flûte Enchantée » sera salutaire, car elle lui permettra d'offrir son plus grand rôle à Papageno, son fidèle et magique compagnon.

Corpus Musical

- Alphabet
- Menuet K5 et K7
- Allegro K33
- Tartine de Beurre
- Thème et variations sur Ah vous dirais-je maman
- Symphonie 25, 1er mouvement
- Symphonie 29, 1er mouvement
- Petite Musique de Nuit, 1er mouvement
- Concerto pour piano 23, 2ème mouvement
- Introitus du Requiem
- Gloria de la Messe en Ut
- air de Barberine des Noces de Figaro "L'ho perduta"
- chœurs de esclaves de La Flûte Enchantée "Das klinget, so herlich"
- air de Papageno de La Flûte Enchantée "Der Vogelfänger bin ich ja"
- air de Papageno de La Flûte Enchantée "Ein Mädchen oder Weibchen"
- duo Papageno-Papagena de La Flûte Enchantée "Pa, pa pa..."

Le spectacle Mozart l'Enchanteur met en scène différents personnages :

Mozart enfant // interprété par Estelle Andrea comédienne et chanteuse lyrique

Le jeune Mozart « tourneboule » les cours d'Europe dès son plus jeune âge.

Vers 5 ans, le jeune garçon a déjà commencé son apprentissage musical. Enfant curieux, spontané, avide d'apprendre, il s'immerge dans la musique : « Dès qu'il commença à s'adonner à la musique, tous

ses sens furent comme morts à toute autre occupation, et même les enfantillages et petits jeux, devaient pour l'intéresser, être accompagnés de musique. Quand, pour nous amuser, nous transportions, lui et moi, les jouets d'une pièce dans l'autre, il fallait que nous chantions chacun une marche ».

Andreas Schachtner ((1731-1795), trompettiste à la cour de Salzbourg, ami des Mozart)

Mozart adulte // interprété par William Mesguich comédien

Mozart enfant est un prodige.

En grandissant, ce qui n'était qu'un jeu pour lui devient une écrasante responsabilité. Jouer pour les autres, composer pour les cours, plaire aux souverains, enseigner aux riches héritières se transforme en aliénation. Le 15 octobre 1787, il écrit :

« J'appartiens trop à d'autres personnes, et trop peu à moi-même ».

Le jeune Mozart veut composer librement. Mais la subsistance des compositeurs « libres », tel Mozart, n'est pas toujours assurée. Par ailleurs, la rivalité est souvent grande entre les compositeurs qui luttent pour obtenir des commandes d'opéras. Et Mozart ne semble être pleinement heureux que lorsqu'il travaille :

« je suis heureux, parce que j'ai une composition à faire, ce qui est ma seule joie ».

Son père Léopold // interprété par William Mesguich comédien

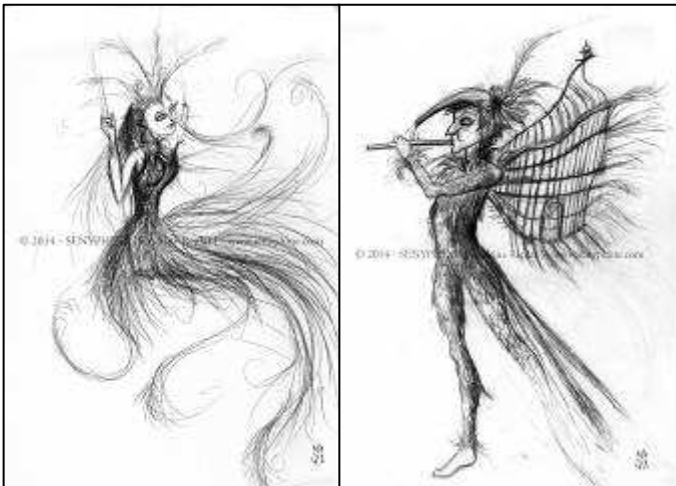

Le père de Mozart, Léopold, est violoniste et compositeur, il est l'unique professeur de Wolfgang et de sa sœur, Nannerl. Il découvre très tôt les prédispositions géniales de son fils, aussi va-t-il parfaire son éducation dans toute l'Europe et lui faire découvrir le monde. Il est extrêmement fier de son fils et le pousse du mieux qu'il peut pour qu'il se fasse connaître et déploie son talent précoce :

« *Je dois montrer ce miracle au monde (...) puisque aujourd'hui (...) on contredit tous les miracles* ». Léopold, 30 juillet 1768.

Wolfgang compose de la musique avant de savoir écrire : c'est son père qui note ces premières œuvres.

Deux personnages de « La Flûte enchantée » : Papageno et Papagena // interprété par Estelle Andrea et Ronan Debois en alternance avec L'oiseleur des Longchamps comédiens et chanteurs lyrique

Dans notre spectacle Papageno et Papagena sont les compagnons de route indéfectibles de Mozart. Papageno est un homme-oiseau, son double féminin est Papagena.

Dans « La Flûte enchantée », Papageno est un oiseleur, c'est-à-dire qui attrape des oiseaux pour la Reine de la Nuit. Et comme il le dit : « *tous les oiseaux sont à moi* ». Il est drôle et enjoué et ne cesse de se chamailler avec son acolyte, Papagena.

Papageno aurait été la figure préférée de Mozart. Et avant de mourir, on prétend qu'il aurait demandé à entendre encore les fameux couplets de l'oiseleur, « *Der Vogelfänger bin ich ja* » (c'est moi l'oiseleur). Mozart a toujours été particulièrement sensible au chant des oiseaux. D'ailleurs, il ne voyage jamais sans ses étourneaux !

« *Je leur parle souvent papa, pas vrai !* »

Nous avons fait de Papageno et Papagena des personnages magiques qui l'accompagnent tout au long de sa vie. Si Léopold guide son fils dans la vraie vie, les deux oiseaux symbolisent sa part de rêve. Sous la bonne étoile de « ses guides », Mozart avance, et se construit un monde qui lui appartient. Tout au long du spectacle, les deux « oiseaux » sont représentés sous leur forme « réelle » et leurs doubles, plus petits, sont toujours présent sur scène (sur le piano de Mozart, au sol dans sa chambre..).

Les Voyages de Mozart

Comme nous l'avons dit, Léopold l'emmène dès son plus jeune âge dans les différentes cours d'Europe. Ainsi il découvre le monde, chose plutôt rare à cette époque. Le premier grand voyage à travers l'Europe, est organisé par Léopold à destination de Paris et de Londres. Les Mozart quittent Salzbourg le 9 juin 1763 pour un voyage de trois ans. Les arrêts sont nombreux :

A Munich

A Vienne

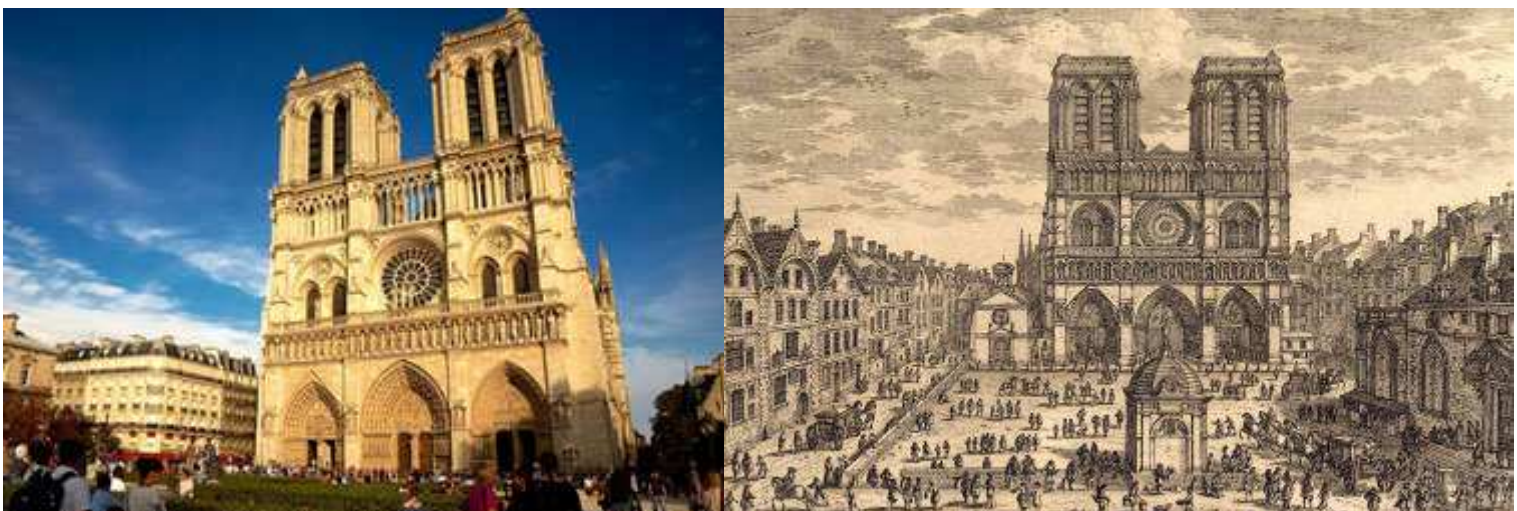
« Je l'ai vu, enfant de 7 ans, quand il donna un concert, au cours d'un voyage. Moi-même j'avais alors 14 ans environ, et je me souviens encore parfaitement de ce petit bonhomme avec sa perruque et son épée ». Goethe, 3 février 1830

Les voyages permettent à Wolfgang de rencontrer des compositeurs qui vont durablement l'influencer (Johann Schobert, Johann Christian Bach, le padre Martini...)

A Londres

A Paris

Si nous devons résumer la flûte enchantée :

Le prince Tamino a promis à la Reine de la nuit d'aller délivrer sa fille Pamina dont il est tombé amoureux et qui a été enlevée par Sarastro. Dans le royaume de ce dernier, le prince accompagné de l'oiseleur Papageno sera confronté à une série d'épreuves au terme desquelles il obtiendra la main de Pamina.

Les personnages :

La Reine de la nuit, soprano colorature, elle règne sur le royaume de la Nuit. Mère de Pamina.

Tamino, ténor, prince égyptien. Il subira plusieurs épreuves avant d'être initié et de sauver la princesse Pamina dont il est épris.

Pamina, soprano, fille de la Reine de la nuit enlevée par Sarastro.

Sarastro, basse, grand Prêtre d'Isis et d'Osiris qui règne sur le Royaume de la Lumière et de la Sagesse.

Papageno, baryton, Oiseleur au service de la Reine de la nuit qui accompagne Tamino dans ses épreuves.

Papagena, soprano, future femme de Papageno qui apparaît tout d'abord sous les traits d'une vieille femme.

Les trois dames, sopranos, elles sont au service de la Reine de la nuit.

Dans le spectacle

Le premier acte de la Flûte Enchantée est raconté par les comédiens et illustré en théâtre d'ombre.

Le second acte est également raconté, il est accompagné à la flûte traversière par Estelle Andrea, comédienne et chanteuse lyrique qui joue en direct l'air de la Reine de la Nuit.

« Prends cette flûte pour enchanter mon histoire »

Glossaire

Opéra : Poème, ouvrage dramatique mis en musique, dépourvu de dialogue parlé, qui est composé de récitatifs, d'airs, de chœur et parfois de danse avec accompagnement d'un orchestre

Singspiel : œuvre théâtrale parlée et chantée en allemand, proche de l'opéra-comique français. Il se caractérise par l'alternance de dialogues parlés, parfois accompagnés de musique, et d'airs chantés, souvent de coloration populaire.

Grand opéra : genre d'opéra du XIXe siècle, généralement en quatre ou cinq actes, caractérisé par une distribution et un orchestre de grande envergure, de prodigieux décors et de spectaculaires effets de scène, basé sur une intrigue tirée d'un événement historique dramatique.

Sonate : Pièce instrumentale en plusieurs mouvements, alternativement lents et rapides, destinée à un petit nombre d'exécutants

Symphonie : Œuvre pour orchestre à plusieurs mouvements

Requiem : partie de la messe des morts mise en musique

Concerto : Composition musicale à l'intérieure de laquelle l'orchestre et un soliste dialoguent.

Pistes de travail

Musique

Travail autour de deux compositions de Mozart

« A Vous dirais-je Maman »

Ah ! vous di - rai - je, ma - man, Ce qui cau - se mon tour - ment ! Pa - pa
6
veut que je rai - son - ne Comme u - ne gran - de per - son - ne ; Moi, je
10
dis que les bon - bons Va - lent mieux que la rai - son.

« L'Alphabet »

D A D G D G
A B C D E F G H I J K
7 D A D Em A D
L M N O L L L M N O P L L L M
12 Em A D G A7 D
N O P Q R S T U V X I GREC Z A
17 A D G D G
B C D E F G H I J K
22 D A D Em A D
L M N O L L L M N O P L L L M
27 Em A D G A7 D
N O P Q R S T U V X I GREC Z

La Flûte Enchantée

Ecouter en classe les grands airs de la flûte Enchantée

Ouverture

L'air de la Reine de la Nuit

L'air de Papageno

Le Duo Papageno-Papagena

Les principaux opéras de Mozart

Les Noces de Figaro

Dom Juan

Così Fan Tutte

La Clémence de Titus

Découverte de l'Europe

Situer les pays où Mozart a voyagé.

Tracer son itinéraire à travers l'Europe.

Analyse de l'affiche

Identifier les personnages de l'affiche.

Comment les reconnaît-on ?

Quelles sont leurs caractéristiques, leurs attributs ?

Ecriture

Réaliser une fiche descriptive d'un personnage au choix en tenant compte de ses caractéristiques psychologiques, de sa manière de parler, de se conduire.

Réaliser l'annonce de la sortie à l'attention des parents.

Rédiger un compte rendu de 5 à 10 lignes de la sortie organisée au Théâtre/

Réaliser une interview des comédiens/chanteurs.

Expression corporelle

Mimer le personnage dont on aura préparé la fiche descriptive.

Mener un petit atelier pour sensibiliser les élèves à la mise en voix et la mise en espace.

Ajouter au travail de mime les dialogues entre les protagonistes.

Travailler la gestuelle et la voix pour interpréter un texte.

Vivre ensemble

Respecter les règles de conduite d'une représentation théâtrale (bien se tenir, contrôler ses réactions, applaudir..).

Le Théâtre de l'Étreinte

Philippe Fenwick (auteur) et William Mesguich (metteur en scène) - tous deux comédiens fondent Le Théâtre de l'Étreinte en 1998. Leurs choix artistiques portent aussi bien sur des auteurs classiques que contemporains. Leurs spectacles s'adressent à tous les publics et prennent des formes variées (spectacle musical, itinérants, jeunes publics etc.). Depuis 2011, William Mesguich dirige seul le Théâtre de l'Étreinte.

Les auteurs classiques

En 1997, William Mesguich met en scène *Fin de Partie* de Samuel Beckett et *Les amours de Perlimpinpin et Bélise en son jardin* de Federico Garcia Lorca, en 1998 *l'Avare* de Molière, en 2001 *Oncle Vanja* d'Anton Tchekov, en 2005 *Comme il vous plaira* de William Shakespeare, en 2006 *Ruy Blas* de Victor Hugo, en 2010 *la Vie est un songe* de Pedro Calderon, en 2012 *Les Mystères de Paris* d'Eugène Sue et en 2013 *Noces de Sang* de Federico Garcia Lorca.

Les auteurs contemporains

Le Théâtre de l'Étreinte travaille en étroite collaboration avec, entre autres, deux auteurs contemporains, Philippe Fenwick et Charlotte Escamez. William Mesguich met en scène en 2004 *Tohu Bohu* de Cécile Ladjali, et *M. Septime, Solange et la casserole* de Philippe Fenwick, en 2007, *La veuve, la couturière et la commère* de Charlotte Escamez et en 2012 *Lomania* du même auteur.

Les spectacles jeunes publics

En 2004, William Mesguich crée *Il était une fois ... les Fables* de Jean de La Fontaine, en 2007, *Comment devient on chamoune ?*, de Charlotte Escamez, en 2008 *La Belle et la bête* de Madame le Prince de Beaumont, en 2010 *Adèle et les Merveilles* de Charlotte Escamez et en 2013, *Les Fables de la Fontaine* de Jean de la Fontaine.

Les spectacles itinérants

A trois reprises, le Théâtre de l'Étreinte a parcouru à pied les routes de France et d'Europe portant la parole théâtrale dans les villes et villages. Les textes de Philippe Fenwick, mis en scène par William Mesguich, ont parcouru plus de 6 000km avec *La légende des porteurs de souffle* en 1998, *La légende d'Antigone* en 2002 et *Confusions, la légende de l'Étoile* en 2006.

Les spectacles musicaux

En 2003, William Mesguich met en scène *La légende du Palladium*, spectacle musical autour des chansons de Léo Ferré écrit par Philippe Fenwick. En 2005, Charlotte Escamez et Philippe Fenwick écrivent et mettent en scène *le Grand Carabet*, sur une musique de Stéphane Barrière.

Actions culturelles

Le Théâtre de l'Étreinte s'investit dans de nombreux projets socioculturels. Chaque année, la compagnie organise des lectures publiques et anime environ 300 heures d'ateliers de théâtre et de sensibilisation. Depuis 2013, le Théâtre de l'Étreinte prend en charge l'enseignement du théâtre en option fondamentale et d'expérimentation au lycée Henri Moissan à Meaux

Résidences

Le Théâtre de l'Étreinte a été en résidence au Forum de Blanc-Mesnil en 2000 et au Palais des Fêtes de Romainville entre 2001 et 2002. De 2003 à 2007 la compagnie a été en résidence à Rosny-sous-Bois (93), au Théâtre Georges Simenon, où William Mesguich et Philippe Fenwick assuraient la direction artistique. De 2008 à 2011, la compagnie s'est associée au Théâtre Victor Hugo de Bagneux (92).

Depuis 2011, le Théâtre de l'Étreinte est en résidence au Pôle Culturel d'Alfortville.

Nos Partenaires...

La compagnie est subventionnée par la région Ile de France au titre de l'aide à la permanence artistique et par le Conseil Général du Val de Marne pour son fonctionnement.

La compagnie reçoit également l'aide de la SPEDIDAM, de l'ADAMI, du Jeune Théâtre National, de la Mairie de Paris, du Conseil Général du Val de Marne au titre de l'aide à la création et du Conseil Général des Hauts de Seine.