

UNE PRODUCTION

LE LAB
OPERA

ST BRIEUC - BRETAGNE

LA FLÛTE ENCHANTÉE

DE MOZART

LE LAB OPERA DIE ZAUBERFLÖTE SALLE DE ROBIEN SAINT-BRIEUC

DIRECTION : SÉBASTIEN TAILLARD • MISE EN SCÈNE : ZOULIHA MAGRI ET CHRISTOPHE DUFFAY DU THÉÂTRE DU TOTEM

6 AVR 20H
7 AVR 16H

2024

L'opéra par tous et pour tous

« Je n'ai pas les codes ! »... « Ce n'est pas pour moi ! »... « C'est ringard ! »... Les clichés ont la vie dure : vieillot, élitiste, bourgeois, l'opéra ??

Pourtant, l'art lyrique, parce qu'il est avant tout une **histoire en musique**, n'est-il pas le meilleur moyen de découvrir la musique dite savante ? Et quelles histoires ! Des récits universels, qui font appel à **toute la palette des émotions** : on rit, on pleure, on frémit. On réfléchit aussi.

Parce qu'il s'appuie sur le théâtre et les mots autant que sur l'expressivité de la musique, l'opéra est un art total, **accessible à toutes et tous**, sans distinction d'âge, de milieu social, d'origine. Quel merveilleux outil de cohésion sociale cela devrait être !

Cela suppose aussi évidemment d'**aller à la rencontre d'un autre public**. Faire venir à l'opéra ces gens qui n'y vont jamais, à commencer par les plus jeunes, c'est d'abord très concret : il faut aller les chercher dans leur quartier, leur école, leur gare, leur marché. Il faut ensuite déjouer l'intimidation que peuvent susciter les grandes salles dorées à l'italienne et au contraire investir des lieux rassurants, populaires, qui ne sont pas normalement dédiés à ce type de spectacle.

Si les gens ne vont pas à l'opéra, c'est l'opéra qui viendra à eux !

Mais au-delà même, déjouer la frontière symbolique entre la salle et la scène suppose d'habiter un espace commun, de créer en collaboration un **spectacle coopératif**. Rendre le plus grand nombre, et notamment les jeunes, acteurs et fabricants de l'opéra, sans tomber dans la démagogie ni renoncer à l'exigence artistique : tel est l'objectif du **Labopéra Saint-Brieuc Bretagne**

Labopéra, qu'est-ce que c'est ?

Le **Labopéra Saint-Brieuc Bretagne** fait partie du réseau national de **La Fabrique Opéra**.

Créée en 2007 par le chef d'orchestre Patrick Souillot, La Fabrique Opéra est un concept unique et novateur qui consiste à créer des **opéras coopératifs**. Sa mission est à la fois **culturelle, sociale** et **pédagogique**.

Elle fédère et implique des **jeunes issus d'établissements d'enseignement technique et professionnel** dans la **conception et la réalisation d'un opéra** : costumes, décors, coiffure, maquillage et organisation. La partie artistique est confiée à une **équipe professionnelle** permettant de présenter au public un **spectacle lyrique de grande qualité**. Tout au long des six mois de préparation, des liens étroits sont tissés entre les artistes et les jeunes. La Fabrique Opéra investit des lieux populaires, offrant la possibilité à de nouveaux publics d'assister à des spectacles à des coûts raisonnables. Ce nouveau modèle économique est fondé à plus de 50% sur des recettes propres et montre qu'il est possible de **réconcilier excellence artistique, projet social et contraintes économiques**.

Un Labopéra est une forme plus petite de Fabrique Opéra qui profite d'un dimensionnement financier et logistique réduit tout en conservant le bénéfice de l'action sur la jeunesse. C'est une première étape en vue de **pérenniser le concept sur un territoire**, dans notre cas, la Bretagne.

La Fabrique Opéra et son impact depuis 15 ans

- 50% de nos spectateurs assistent à un opéra pour la première fois
- 65% du total des recettes provient des recettes propres
- Plus de 12000 personnes, dont 8000 lycéens, apprentis et étudiants impliqués dans la réalisation de spectacles
- 40000 enfants initiés à l'art lyrique grâce aux répétitions générales
- 140000 spectateurs cumulés sur les productions de la Fabrique Opéra
- 5000 personnes en grande précarité invitées dans une action solidaire

L'oeuvre : l'ultime opéra de Mozart

La Flûte enchantée, dernier opéra de Mozart, est une oeuvre mystérieuse, envoûtante, fascinante... **Conte féérique** qui a connu un vif succès depuis sa création pour l'univers qu'il met en scène, il présente **différents niveaux de lecture**, ce qui peut l'amener à représenter une allégorie ésotérique et initiatique pour certains, une farce burlesque pour d'autres... Ce qui est certain c'est que **l'oeuvre parle à chaque spectateur** qui pénètre dans son univers : amour, magie, pouvoir, lutte du bien contre le mal, La Flûte enchantée est fait partie de ces **oeuvres intemporelles** où chacun est libre d'y lire ce qui lui fait plaisir, de vivre une expérience qui lui est propre. On rit, on sursaute, on pleure, on s'étonne, on s'émerveille... Le génie mozartien est ici poussé à son paroxysme, seul vecteur possible du rire et des larmes. Car il faut son génie pour faire rire, sa malice pour faire frissonner.

Résumé du livret

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 cherchera à obtenir la main de la belle Pamina.

Ecrit pour satisfaire à la fois un public populaire et des spectateurs plus exigeants, il suffit que chacun garde son âme d'enfant pour l'apprécier pleinement !

Un opéra coopératif

Pour cette première édition du **Labopéra Saint-Brieuc Bretagne**, afin d'aller à la rencontre du public, il nous a semblé essentiel de choisir une oeuvre connue et populaire, qui parle à chaque individu, tout en étant porteuse d'émotion et de réflexion sur le "vivre ensemble".

La durée totale de l'opéra sera adaptée, et n'excèdera pas deux heures, ce qui permettra de gagner un public souvent découragé d'avance par les longues productions.

L'opéra sera entièrement chanté dans sa langue originale, pour permettre au public de profiter de la musicalité de la langue allemande, telle qu'elle a été imaginée par Mozart d'après le livret. Néanmoins, pour contourner la nécessité d'un surtitrage et permettre au public de profiter pleinement de l'histoire, des dialogues en français remplaceront les passages parlés en allemand.

L'un de nos objectifs principaux est de révéler de **jeunes talents** et de servir de tremplin à des artistes en devenir. Pour cela, les **chanteurs solistes professionnels** seront recrutés sur audition publique, sans sélection préalable, ce qui donnera à des jeunes talents la chance d'émerger. Les rôles secondaires seront, quant à eux, confiés à des **étudiants avancés des conservatoires de la région Bretagne**.

L'orchestre, composé de **musiciens professionnels de la région Bretagne**, sera dirigé par le chef briochin **Sébastien Taillard**, et intégrera dans les pupitres de cordes quelques étudiants avancés des conservatoires bretons, et du Pont Supérieur de Bretagne.

Le chœur sera constitué d'amateurs déjà actifs dans la région, et sera placé sous la direction de **Stéphanie Egret** et **Éléonore Le Lamer**

Enfin, les trois garçons seront des rôles proposés à de jeunes chanteurs briochins, encadrés par **Marie-Cécile Calmelet**.

Impliquer les établissements techniques et professionnels du territoire

Loin de constater les réticences supposées des jeunes vis-à-vis de l'art lyrique, nous avons observé que l'opéra est un support idéal pour **mobiliser les jeunes** qui en semblent a priori les plus éloignés.

L'opéra est en effet un art total, qui fait appel à de multiples compétences techniques : costumiers, coiffeurs, maquilleurs, charpentiers, menuisiers, électriciens, fleuristes, serruriers...

La signature du Labopéra est de **valoriser et mettre en lumière** les compétences de près de 250 élèves des **lycées techniques et professionnels, et des centres de formation d'apprentis** du département.

En concevant et réalisant, sous la direction d'une équipe artistique, les éléments scénographiques (décors, costumes, coiffures, maquillages), en travaillant à la communication, en accueillant les spectateurs ou encore en assurant la restauration, ceux-ci apportent une contribution déterminante à la réussite du spectacle. Le Labopéra offre aux élèves de ces sections trop souvent encore dévalorisées l'occasion de montrer leur talent pour produire un grand événement dont ils seront fiers.

Avec l'opéra, les établissements partenaires bénéficient d'un **support pédagogique inédit**. Pendant plus de 6 mois, les jeunes vont affiner leurs savoir-faire et développer d'autres compétences, indispensables à leur insertion professionnelle : comportement, travail en équipe, gestion des délais, etc.

Pleinement investis dans un projet dont ils sont acteurs, les jeunes apportent à l'opéra leur créativité, leur dynamisme et leur diversité. Ils en deviennent les meilleurs ambassadeurs. La fabrication du spectacle devient pour tous une expérience extraordinaire et inoubliable.

Les Lycées des Côtes d'Armor engagés sur le Labopéra pour 2024

Lycée Jean-Moulin (Saint-Brieuc)

Métiers de la mode et du vêtement

Lycée Eugène Freyssinet (Saint-Brieuc)

Métiers du Bois - BTS ERA

Lycée Sacré Coeur (Saint-Brieuc)

Métiers de la mode et du vêtement

BT Musique

Métiers de l'accueil et des publics

Lycée Montbareil (Guingamp)

Maquillage et coiffure (participation en 2024 à confirmer)

**Ouverture et contacts pris avec d'autres filières :
Lycée horticole pour participer à la réalisation des décors, BTS Tourisme, Structure d'enseignement vers les actions de médiation culturelle, etc.**

Les Structures partenaires

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Brieuc, Villa Carmélie

Participation des filières voix, professeurs musiciens dans l'orchestre, organisation des auditions de solistes à la Villa Carmélie, lien avec les classes de formations musicales..

Ensemble Astrolabe

Les solistes de l'ensemble Astrolabe seront les chefs de pupitres de l'Orchestre de Chambre du Labopéra, pour cette première édition autour d'un répertoire dont ils sont spécialistes

Réseau des chœurs amateurs du territoire

La préparation du chœur, menée conjointement par Stéphanie Egret, professeur au CRD de Saint-Brieuc, et Éléonore Le Lamer, regroupera plusieurs formations amateurs du territoire

Professeurs d'éducation musicale, de français, et d'art plastiques de collèges briochins

Organisation avec les professeurs d'éducation musicale intéressés d'actions d'éducation artistique et culturelle autour de l'opéra

Répétitions commentées et ouvertes aux scolaires en avril 2024

Prendre part à l'éducation artistique et culturelle

Convaincus que l'art en général, et l'opéra en particulier, peuvent constituer un puissant **levier d'épanouissement personnel et d'éducation sociale**, nous souhaitons favoriser l'accès à l'art lyrique à un large public dès son plus jeune âge.

De nombreuses initiatives, dans les Côtes d'Armor, poursuivent cet objectif auprès des plus jeunes, et elles ont montré leur impact positif : **l'écoute, le respect et le partage, le renforcement de la confiance en soi, le développement de la curiosité, la capacité de compréhension, la gestion des émotions et la communication**. Des études et rapports ont, en outre, démontré que ce type d'initiative a un impact positif sur **la réussite scolaire**.

Pour toutes ces raisons, parallèlement à la fabrication du spectacle, nous prévoyons des **actions d'éducation artistique et culturelle** avec les lycées, collèges et écoles du territoire, dans un objectif de **démocratisation** de l'art lyrique.

En ménageant des **rencontres et des échanges** avec les artistes, en faisant découvrir aux enfants les coulisses d'une création lyrique et tous les métiers techniques convoqués, en proposant aux professeurs concernés des outils pédagogiques pour préparer en amont la découverte de l'œuvre, en invitant enfin des centaines d'écoliers à la répétition générale pour une somme symbolique, le Labopéra travaille à donner aux spectateurs de demain un accès privilégié à l'art lyrique.

Le Labopéra Saint-Brieuc Bretagne, c'est déjà...

Une centaine de lycéens professionnels investis sur le projet depuis l'année scolaire 2022-2023 avec des ateliers autour de la voix et de l'éloquence, des rencontres avec les metteurs en scène et le chef d'orchestre, une visite des ateliers de l'Opéra de Rennes, une amorce du travail autour de la conception des costumes et des décors

200 collégiens briochins qui rencontreront les équipes artistiques du Labopéra en 2023-2024, déjà en lien avec leurs équipes pédagogiques, et qui assisteront à la générale commentée du 5 avril 2024

50 choristes amateurs du territoire qui travailleront ensemble tout au long de l'année 2023-2024 pour s'intégrer à la production finale du mois d'avril au côté des solistes et musiciens professionnels

10 solistes professionnels, recrutés parmi une centaine de candidats de France, Belgique et Suisse, auditionnés à Saint-Brieuc, ainsi que des enfants du cursus voix du CRD de Saint-Brieuc

36 musiciens professionnels, tous basés et actifs sur le territoire breton, qui constitueront l'orchestre du Labopéra au côté des musiciens de l'ensemble Astrolabe

Calendrier

Septembre 2022 - Juin 2023

Réunions pédagogiques

Démarrage des actions de sensibilisation auprès des lycéens concernés

Démarrage du travail avec les Lycées

Octobre 2023

Auditions des solistes et des choristes

Démarrage du travail de répétition pour les chœurs adultes et les enfants

Octobre 2023 - Mars 2024

Travail des lycées en lien avec le metteur en scène et l'équipe encadrante

Interventions dans les établissements scolaires (EAC)

18 Mars- 7 Avril 2024

Répétitions à Saint-Brieuc (22) - Générale ouverte aux scolaires

2 représentations à Saint-Brieuc - Salle de Robien - 6 et 7 avril 2024

Sébastien Taillard, chef d'orchestre, directeur artistique du Labopéra St-Brieuc Bretagne

Percussionniste **originaire de Saint-Brieuc**, Sébastien Taillard connaît très bien l'orchestre par sa pratique instrumentale. Il multiplie les expériences de direction d'orchestre à partir de 2012, et se forme en réalisant de nombreuses créations contemporaines en partenariat avec des ensembles parisiens tels que Court-Circuit et 2e2m, ainsi que des pièces phares du répertoire symphonique et lyrique avec des orchestres professionnels (Gstaad Festival Orchestra, Orchestre National de Metz, Moravian Philharmonic Orchestra, North Czech Philharmonic, George Enescu Philharmonic Orchestra...) ou des orchestres de jeunes (PSPBB, Orchestre du CRR de Paris, Choeur et Orchestre Sorbonne Université...)

La pédagogie faisant partie intégrante de son activité artistique, Sébastien est titulaire de deux Diplômes d'État et du Certificat d'Aptitude. Il enseigne très régulièrement, dans différentes structures, la musique de chambre, la direction et plus généralement tout ce qui touche à l'orchestre et au jeu collectif. Il est par ailleurs nommé professeur titulaire au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes en septembre 2022, où il ouvre une classe de direction d'orchestre à la rentrée 2023, et est invité à prendre en charge la direction de l'orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes pour la saison 2023-2024.

Sébastien Taillard a réalisé sa formation au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB), au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris, et à la Haute École de Musique de Genève (HEM). Formé à la direction d'orchestre par Nicolas Brochot et Laurent Gay, Sébastien a pu bénéficier des conseils de chefs tels que Johannes Schlaefli, Pierre Cao, Philippe Ferro, Laurent Goossaert, Julien Salemkour, Olari Elts, Philippe Jordan, David Reiland ou encore Manfred Honeck.

Zouliha Magri / Christophe Duffay

Duo de metteurs en scène / Direction artistique du Théâtre du Totem

ZOULIHA MAGRI

Metteuse en scène, auteure, comédienne, formatrice.

Formée au Théâtre Universitaire de Nantes (1994/99), où elle prépare une Maîtrise de lettres Modernes option Théâtre et travaille notamment avec Carlo Boso (Piccolo Teatro) et Pascal Arbeille (Théâtre du Lierre). Parallèlement à ses études Théâtrales, elle est élève en classe de Chant Lyrique au CNR (Conservatoire de Région) de Nantes (1996/99) et se forme au chant Jazz.

Collaboratrice artistique au Théâtre du Totem en 2010, elle intègre la compagnie en 2000 en tant que comédienne. Elle y joue dans une quinzaine de spectacles (Le Baiser de la veuve d'Horovitz, le Roi se meurt de Ionesco, L'Épreuve de Marivaux, Portrait de famille de Bonal...) et signe plusieurs mises en scène (Le joueur de Goldoni, Honorée par un petit monument de Denise Bonal). Elle écrit et met en scène Hommes de boue, les sacrifiés du front (Label centenaire) interprété par Christophe Duffay et Fils d'Immigrés dernière création de la compagnie interprété par Patrick Palmero.

On la contacte régulièrement pour faire la mise en scène de spectacles dans d'autres compagnies (théâtre, danse, récitals, cabarets...).

LE THÉÂTRE DU TOTEM

En 2021, le Totem a fêté ses 50 ans. Compagnie professionnelle implantée à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, le Théâtre du Totem est dirigé depuis 2006 par Christophe DUFFAY en collaboration avec Zouliha MAGRI.

CHRISTOPHE DUFFAY

Metteur en scène, comédien, formateur.

Formé par Hubert Lenoir, il fait ses débuts au Théâtre du Totem en 1997 dans La Cantatrice Chauve, puis Le Roi se meurt de Ionesco et Le Baiser de la veuve d'Horovitz. D'autres rencontres vont égrener son parcours de comédien, Emmanuel Nicaise de l'École Maîtrisienne d'Angers qui l'éveille au théâtre chanté et Carlo Boso du Piccolo Teatro de Milan.

En Théâtre de rue, il joue avec la Cie Cirkatomik (La Quincaillerie Parpassanton), la Cie du Deuxième, et fait des tournées internationales.

En 2006, il devient Directeur Artistique du Théâtre du Totem et signe la mise en scène de L'Épreuve de Marivaux, puis de Portrait de Famille de Denise Bonal, et en collaboration avec Zouliha Magri : Le Joueur de Goldoni, Honorée par un petit monument de Denise Bonal.

Il interprète aussi plusieurs solos : Un Jacques dans un pré...vert, Hommes de Boue et Histoire(s) de Discourir.

Avec Zouliha Magri, il crée le duo burlesque Jean-Loup & Adélaïde, experts en tout genre.

LES PARTENAIRES NATIONAUX DU RÉSEAU LA FABRIQUE OPÉRA NATIONALE

LA FRANCE S'ENGAGE

Nous contacter

Sébastien Taillard

06.36.31.29.54

staillard.laboperabretagne@gmail.com

