

Envoûtant, symbolique et innovant

Ce sont trois mots qui décrivent parfaitement l'opéra « La Flûte enchantée » de Mozart.

Cet opéra est considéré comme une des œuvres majeures de Mozart et a sa place parmi les opéras les plus connus au monde. Il lie un conte de fées à une allégorie de la franc-maçonnerie.

« La flûte enchantée » est un opéra ayant une ouverture et deux actes. C'est le dernier opéra achevé avant la mort de Mozart.

Envoûtant, symbolique et innovant

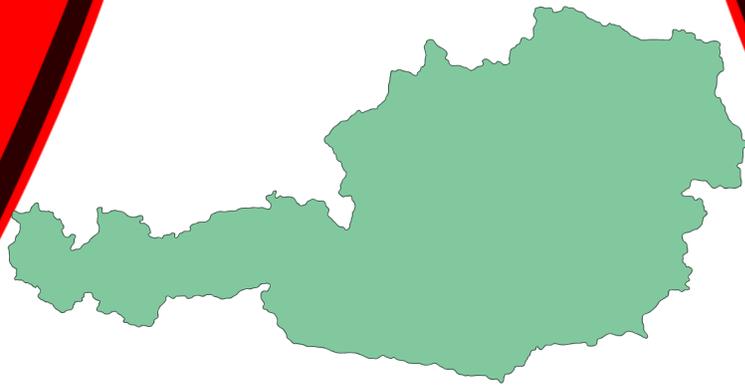
Dans « La Flûte enchantée », Mozart montre un éventail impressionnant de styles musicaux.

D'un côté, nous pouvons entendre des mélodies populaires, d'un autre côté, nous pouvons écouter avec admiration des airs exigeants.

Ce mélange de musique profonde et de mélodies simples rend l'opéra accessible à un large public. Ainsi, Mozart a créé un équilibre parfait entre le divertissement et le raffinement musical.

À l'époque, les aristocrates et les classes populaires sont venus pour regarder le spectacle.

Même aujourd'hui, l'opéra attire de divers spectateurs et se prête également comme spectacle pour les enfants.

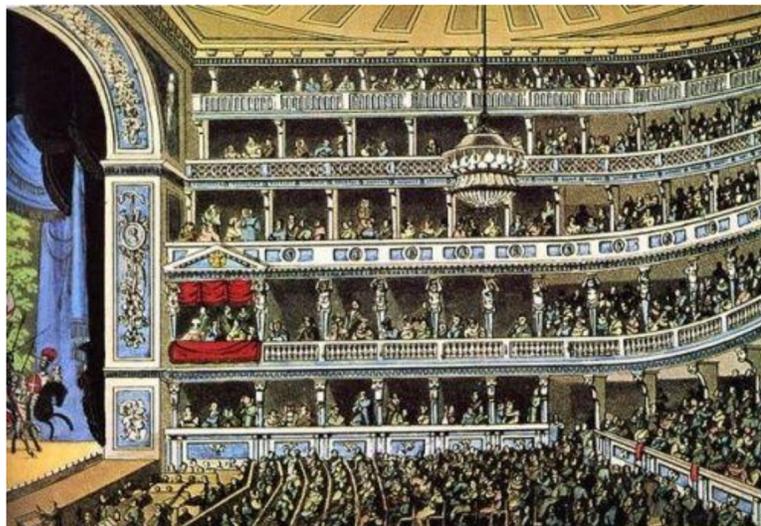
L'histoire de la création de l'opéra

L'opéra est né dans un contexte culturel et social riche à Vienne. Dans cette ville existaient à la fois la tradition baroque et les idées révolutionnaires des Lumières. C'est pourquoi Vienne était considérée comme un centre intellectuel.

L'œuvre s'inscrit dans le courant du classique de Vienne et est riche en contrastes.

Mozart a lui-même appelé son opéra « l'opéra allemand » mais en réalité, il incarne beaucoup plus. Nous pouvons trouver des styles comme « l'opéra seria » (un opéra sérieux, basé sur un livret en italien), « l'opéra buffa » (le contraire de l'opéra seria, alors un opéra comique ayant comme base un livret en italien) et la « Tragédie lyrique » (l'opéra français du 18ème siècle)

La création de l'opéra

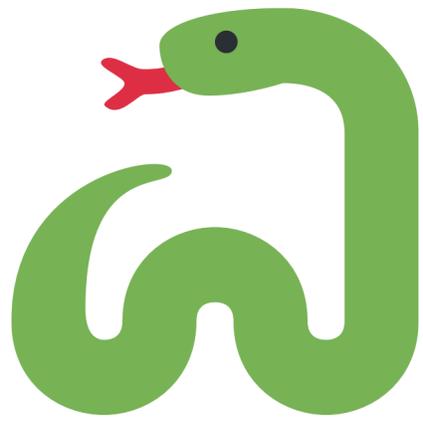

Mozart a collaboré avec Emanuel Schikaneder, son frère en maçonnerie, pour réaliser l'opéra.

Ce dernier était un librettiste, acteur, chanteur, dramaturge, metteur en scène et ami de Mozart. Schikaneder a dirigé un théâtre dans les faubourgs de Vienne. En 1791, il a rencontré des difficultés financières, alors il a demandé à son ami Mozart d'écrire un opéra fantastique, basé sur son livret.

Mozart en a créé un « singspiel ». Dans cette forme artistique, nous trouvons une combinaison entre le théâtre et l'opéra, c'est-à-dire qu'il y a des passages avec des dialogues parlés et des parties mises en musique pour être chantées.

L'œuvre, d'une durée de trois heures, a été représentée pour la première fois le 30 septembre 1791 au « Theater auf der Wieden » à Vienne. Il a tout de suite eu un grand succès.

Contenu de l'opéra

Acte 1

L'histoire de l'opéra se situe dans un monde fantastique et met en lumière les thèmes de l'amour, du mystère et de la quête de vérité.

Dans le premier acte, le spectateur suit le personnage Tamino, un prince qui a été attaqué par un serpent. Il crie à l'aide et s'évanouit. Trois Dames de la Reine de la Nuit tuent le serpent et lui sauvent la vie. Elles quittent la scène, Tamino se réveille et voit le serpent mort. Papageno, un homme-oiseau, apparaît et prétend avoir tué le serpent.

Les Trois Dames reviennent et punissent Papageno pour son mensonge. Elles montrent à Tamino un portrait de Pamina, la fille de la Reine de la Nuit.

Contenu de l'opéra

Acte 1

Attiré par la beauté de Pamina, Tamino tombe amoureux.

La fille a été enlevée et retenue prisonnière par Sarastro, prêtre puissant et adversaire de la Reine de la Nuit.

La Reine de la Nuit donne sa bénédiction au mariage si Tamino est capable de sauver sa fille. Elle lui donne une flûte enchantée qui a le pouvoir d'apaiser les cœurs. Papageno reçoit un glockenspiel magique et accompagne Tamino dans sa quête de Pamina.

Papageno a le souhait de trouver une compagne. Sur le chemin vers les temples de Sarastro, Tamino et Papageno se séparent pour un moment.

Contenu de l'opéra

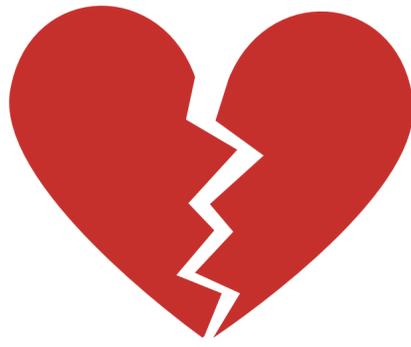
Acte 2

Dans le deuxième acte, Papageno rencontre Pamina et l'aide à s'échapper de Monostatos, un serviteur de Sarastro, tandis que Tamino arrive aux trois temples de Sarastro. Il apprend que Sarastro n'a pas de mauvaises intentions avec Pamina et qu'il l'a enlevée afin de la protéger de sa mère.

Tamino rejoint Papageno et Pamina et voit cette dernière pour la première fois. Ils veulent s'en fuir, mais Sarastro les arrête.

Il promet de libérer Pamina si Tamino est capable de surmonter plusieurs épreuves.

À travers ces épreuves, Sarastro veut voir si Pamina et Tamino méritent l'amour et le bonheur.

Contenu de l'opéra

Acte 2

Le premier défi est l'épreuve du silence. Tamino et Papageno doivent le garder afin de montrer la maîtrise de soi et la sagesse. Papageno brise rapidement le silence, car il ne peut pas s'empêcher de parler. Pendant ce temps, la Reine de la Nuit ordonne à sa fille de tuer Sarastro.

Tamino retrouve Pamina pour dîner, mais il est toujours sous l'épreuve du silence et ne peut pas parler avec Pamina.

Cette dernière pense que Tamino ne l'aime plus. Elle ressent une tristesse profonde et lorsqu'elle est séparée de Tamino, elle pense au suicide.

Heureusement, les Trois Garçons la rassurent et la convainquent du véritable amour de Tamino.

Contenu de l'opéra

Acte 2

La deuxième et la troisième épreuve consistent à traverser les éléments opposés : le feu et l'eau. Le premier symbolise la passion et l'énergie. Le deuxième est un symbole pour les émotions.

Pamina accompagne Tamino dans ces épreuves. Grâce à la flûte enchantée, Tamino réussit les épreuves, à travers lesquelles il montre les valeurs telles que la quête de la vérité, la pureté, l'amour et la sagesse. Il s'est servi de sa sincérité et de son intuition afin de prouver son amour pour Pamina.

Les deux héros, Tamino et Pamina, sortent du mal (démonstré par la Reine de la Nuit) et accèdent à la lumière et à la sagesse. Papageno trouve la femme de sa vie. Ils rêvent d'avoir beaucoup d'enfants.

Le chiffre 3

Le chiffre 3 a une grande importance, car il est omniprésent dans l'opéra.

Il est à la fois symbole des contes de fée et de la franc-maçonnerie.

En 1784, Mozart est entré en franc-maçonnerie. En 1790, cette société initiatique et philosophique a été interdite.

Cependant, Mozart a caché le 3 symboliquement dans son œuvre. Nous pouvons l'observer à travers les Trois Dames, les Trois Garçons, les trois prêtres et les trois épreuves de Tamino.

Même dans la musique, nous trouvons le chiffre 3, car l'ouverture débute avec trois accords qui portent beaucoup de force.

Émotions véhiculées par la musique

Les notes de musique véhiculent des émotions particulières dans l'opéra "La Flûte enchantée".

Le sol majeur symbolise la joie et l'insouciance, comme nous pouvons l'entendre dans l'air « Oui, je suis l'oiseleur » de Papageno ou dans le duo « Pa-pa-pa Papagena » de Papageno et Papagena.

Au contraire, le sol mineur représente la tristesse. Cette émotion, nous trouvons dans l'air « Ah, je le sens, elle est évanouie! » de Pamina et « Papagena, Papagena, Papagena » de Papageno.

Le mi bémol majeur présente l'amour dans l'air « Ce portrait est un ravissement » de Tamino.

Le ré bémol mineur symbolise la vengeance lors de l'air « Une terrible vengeance consume mon cœur » de la Reine de la Nuit.

Les instruments magiques

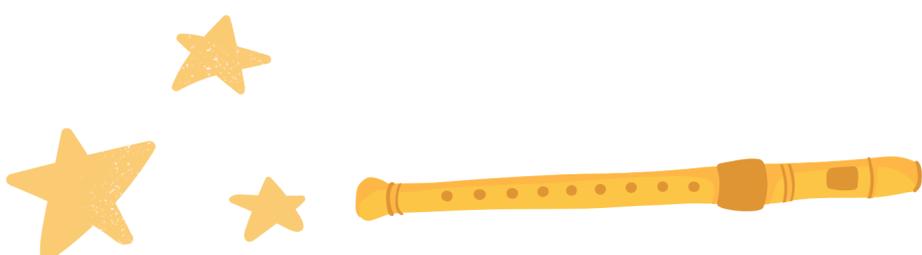
Dans l'opéra, le spectateur observe deux instruments magiques.

Le premier est la flûte enchantée de Tamino qui l'aide à réussir les épreuves.

Le deuxième est le glockenspiel de Papageno qui l'aide dans des situations délicates.

À travers ces instruments, le spectateur comprend que la musique peut calmer des conflits, établir la paix et véhiculer l'espoir.

Ces deux instruments font partie du caractère féérique de l'opéra.

Les personnages

Tamino

Le personnage principal est Tamino, un prince égyptien.

Il est représenté par une voix de ténor.

Il est caractérisé comme un héros romantique et courageux.

Tamino fait preuve d'une évolution personnelle. Au début, il paraît jeune et peu courageux, car il a peur d'un serpent. Il ne peut pas se sauver lui-même. À travers les épreuves, il se montre de plus en plus courageux parce qu'il est motivé par l'amour. Il surmonte ses peurs et atteint un niveau de sagesse supérieur.

Son amitié avec Papageno, lui donne un côté humain.

Les personnages

Tamino

Tamino chante l'air connu
«Ce portrait est un
ravissement » [Vidéos Bing](#)
lorsqu'il voit le portrait de
Pamina. Lors de cet air, il
tombe amoureux et parle
d'amour.

Les personnages

Pamina

Pamina est caractérisée comme une personne douce, belle, sensible, loyale, mais aussi courageuse. Elle est incarnée par une voix de soprano. Tamino et Pamina sont amoureux et forment le couple principal de l'opéra.

Après leur première rencontre, ils se voient une deuxième fois pour manger ensemble. Pendant ce repas, Tamino ne lui parle pas, car il est sous l'épreuve du silence. Pamina est triste et pense que Tamino ne l'aime plus.

Après l'épreuve, Tamino et Pamina se retrouvent et symbolisent le couple parfait où l'homme et la femme sont dignes au même niveau.

Les personnages

Pamina

Dans son chagrin, elle chante
«Ach, ich fühl's » en français
« Ah, je le sens, elle est
évanouie, à jamais évanouie, la
joie de l'amour ! »

[Vidéos Bing](#)

Lors de cet air, elle utilise les
mêmes mots que Tamino « ich
fühl's » en français
« je le sens ». Nous pouvons
presque dire que les deux
personnages sont liés par leurs
émotions fortes, mais
contrastées, l'amour et la
tristesse.

Les personnages Papageno

Papageno, l'homme-oiseau, est un personnage comique et naïf qui est typique du « singspiel ».

Il parle beaucoup, boit et souhaite avoir une gentille femme. Papageno équilibre les thèmes sérieux de l'opéra grâce à son humour.

L'homme-oiseau est représenté par la voix du baryton. Ce personnage a été incarné par Emanuel Schikaneder, l'auteur du livret, lors des premières représentations.

Les personnages Papageno

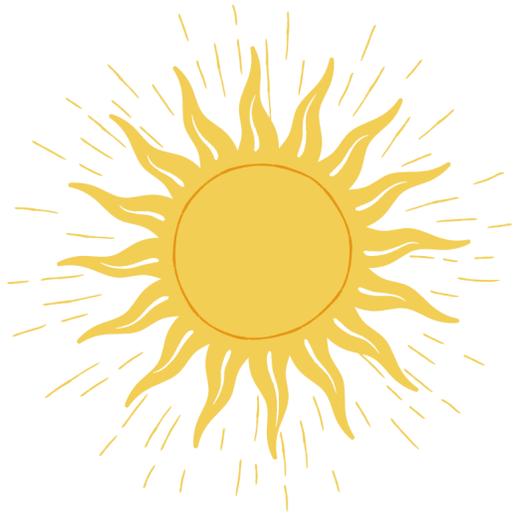
Il chante l'air connu « Oui, je suis l'oiseleur » [Vidéos Bing](#). Dans cet air, il se présente. La musique est légère et joyeuse ce qui caractérise bien le personnage.

De plus, il chante «Une femme, une petite femme, voilà le vœu de Papageno» [Vidéos Bing](#) lors duquel il se souhaite une femme.

Allégorie des personnages

Dans son opéra, Mozart se sert d'une allégorie. Une allégorie est une figure de style qui est utilisée pour véhiculer une idée ou une métaphore. Ainsi, le personnage de Papageno symbolise l'homme, de la nature, et Sarastro la sagesse.

Les personnages

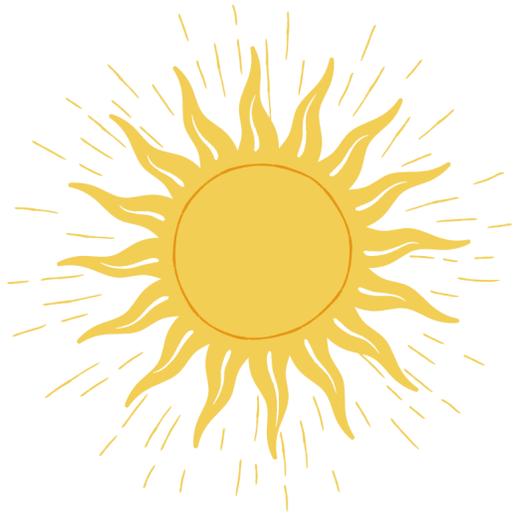
Sarastro

Sarastro représente le soleil et la lumière. Cependant, il est caractérisé comme homme de ténèbres par la Reine de la Nuit.

Mozart soutient cette caractérisation de la Reine de la Nuit en acceptant que ce rôle est incarné par une voix de basse, normalement attribuée aux rôles méchants dans les opéras.

Sarastro incarne le soleil qui s'oppose à la Reine de la Nuit.

Les personnages Sarastro

Il chante l'air « In
diesen heiligen
Hallen » [Vidéos Bing](#)
dans son temple de
sagesse.

Les personnages

La Reine de la Nuit

La Reine de la Nuit est la mère de Pamina. Son symbole est la lune.

Elle est considérée comme une femme révoltante ayant plusieurs facettes. Au début, elle apparaît comme une mère qui veut sauver sa fille et à la fin, elle représente les ténèbres.

Elle se caractérise par une voix de soprano colorature, la voix la plus aiguë qui s'oppose à Sarastro.

Ce personnage a été incarné par Josepha Hofer, une chanteuse très connue à l'époque et belle-sœur de Mozart.

Les personnages

La Reine de la Nuit

Elle chante l'air célèbre
« Une terrible vengeance
consume mon cœur »

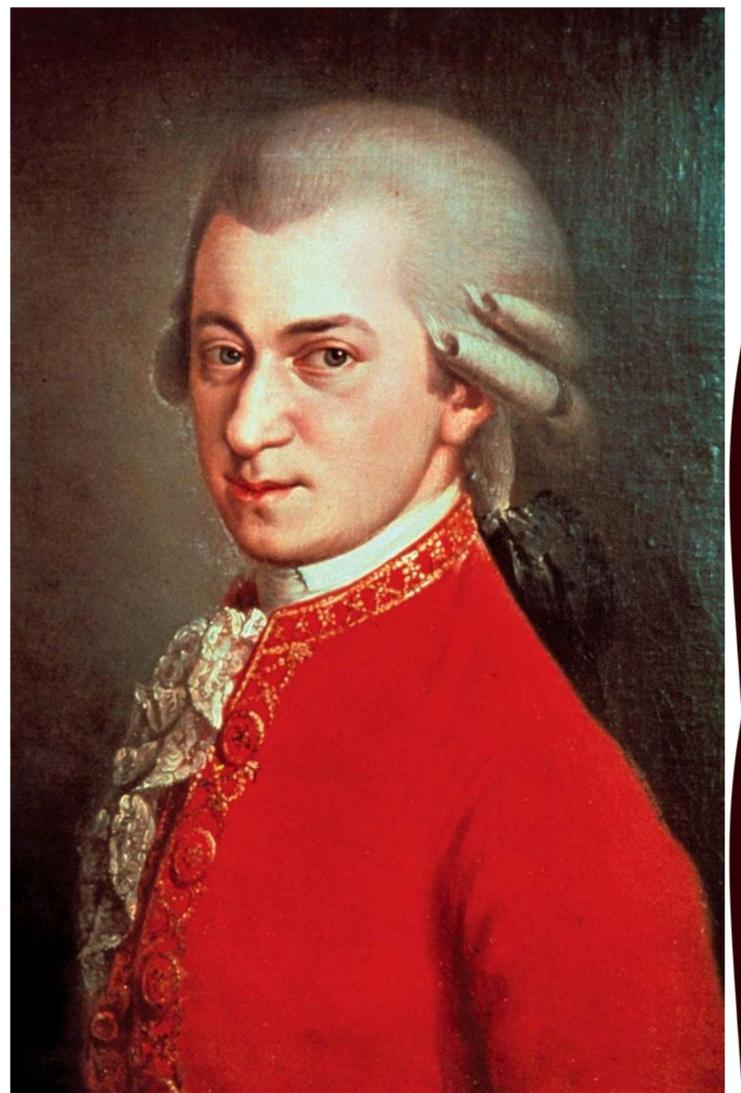
[Vidéos Bing.](#)

Dans cet air, la Reine de
le Nuit impose à sa fille
de tuer Sarastro, sinon,
elle n'est plus sa fille.

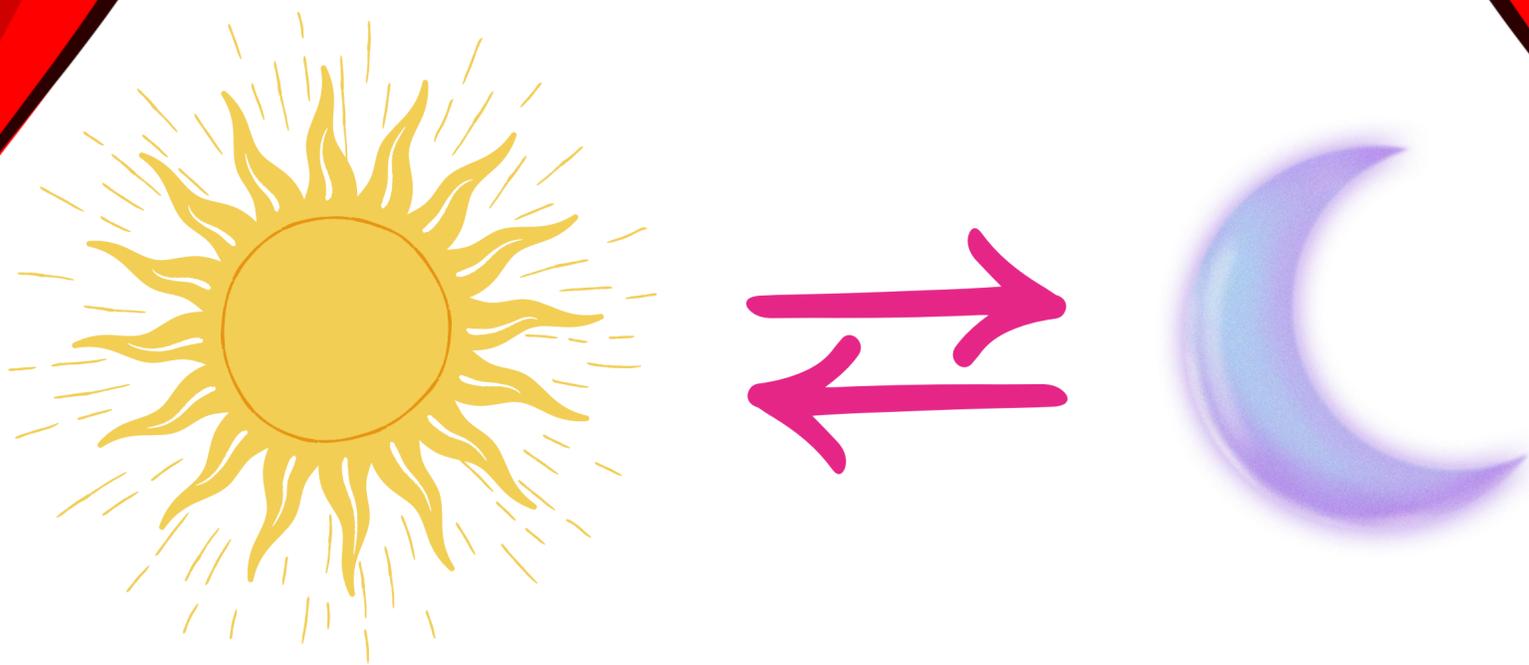
Cet air demande un
travail exigeant de la
voix, car il présente une
répétition rapide d'un do
aigu et plusieurs fa
aigus.

Le génie de Mozart

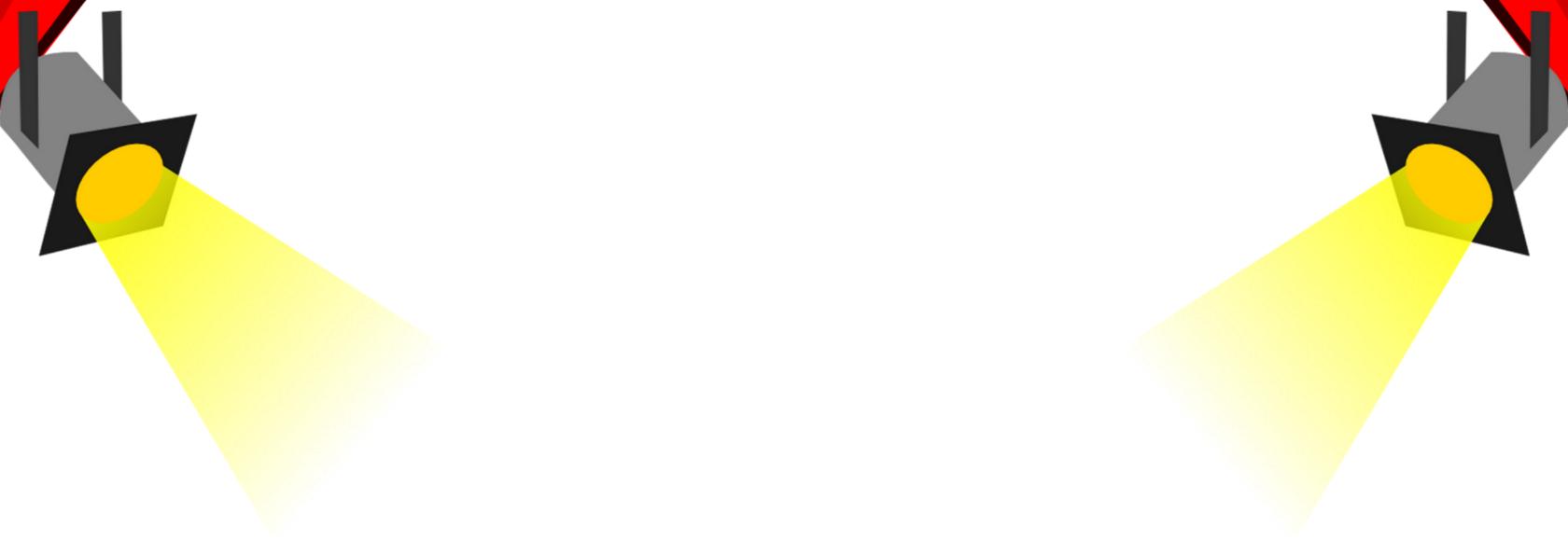
Mozart inverse les traditions de l'opéra en donnant la voix de basse, normalement accordée au méchant, à un personnage gentil et la voix la plus aiguë, représentant une fille pure, à la méchante Reine de la Nuit. Ces deux personnages sont les seuls qui doivent être incarnés par des chanteurs professionnels, alors que les autres personnages sont souvent mis en scène par des artistes comédiens.

Inversion de rôles

Lors du déroulement de l'histoire de l'opéra, le spectateur observe une inversion de rôles. Au début, Sarastro paraît méchant, car il a enlevé Pamina. La Reine de la Nuit est représentée comme une femme qui s'inquiète pour sa fille. À la fin de l'opéra, la Reine de la Nuit dévoile sa vraie nature de femme méchante et de ténèbres. Sarastro se montre comme l'homme de la lumière et de la sagesse.

**L'opéra est vraiment un chef d'œuvre et
je conseille à tout le monde de le
regarder.**

Les images proviennent d'une mise en scène au Schloss Friedrichstein à Gotha du 01.09.2023.

<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=zauberfl%c3%b6te+ganze+oper&mid=1C1D0B120E26B990CA6E1C1D0B120E26B990CA6E&FORM=VIRE>

Sources:

Die Zauberflöte : Inhalt der Oper von Mozart – www.opernfan.de. (s. d.). Consulté 1 mars 2025, à l'adresse <https://opernfan.de/opern/24-zauberfloete/63-die-zauberfloete-von-mozart-handlung.html>

La Flûte enchantée de Mozart (2) : L'histoire. (s. d.). Consulté 1 mars 2025, à l'adresse <https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/la-flute-enchantee-l-histoire.aspx?lg=fr-FR>

La Flûte enchantée de Mozart (3) : Les personnages. (s. d.). Consulté 1 mars 2025, à l'adresse <https://pad.philharmoniedeparis.fr/la-flute-enchantee-les-personnages.aspx?lg=fr-FR>

La Flûte enchantée, féerie et richesse d'un conte initiatique (Actualité) | Opera Online—Le site des amateurs d'art lyrique. (s. d.). Consulté 1 mars 2025, à l'adresse <https://www.opera-online.com/fr/articles/la-flute-enchantee-feerie-et-richeesse-dun-conte-initiatique>

Ressources—La Flûte enchantée | Opéra de Rennes. (s. d.). Consulté 1 mars 2025, à l'adresse <https://www.opera-rennes.fr/fr/ressources-la-flute-enchantee>

Veille, C. (2025, janvier 7). La Flûte enchantée : Un classique de Mozart. Culture Veille. <https://www.cultureveille.fr/la-flute-enchantee-un-classique-de-mozart/>

Vidéos Bing. (s. d.). Consulté 1 mars 2025, à l'adresse <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=zauberfl%c3%b6te+ganze+oper&mid=1C1D0B120E26B990CA6E1C1D0B120E26B990CA6E&FORM=VIRE>