

AMAZE ME

Opéra pour Jeunes Publics en Europe

RESE©

RESEAU EUROPEEN POUR LA SENSIBILISATION A L'OPERA ET A LA DANSE

AMAZE ME

OPERA POUR JEUNES PUBLICS EN EUROPE

RESE0 2013

rese0

OPERA POUR JEUNES PUBLICS EN EUROPE

Introduction

Un printemps lyrique bourgeoise. Les productions pour jeunes publics émergent de plus en plus de l'ombre. Fascinant les publics à travers l'Europe par leur vivacité et leur audace, les opéras pour les jeunes se mettent en effet sur le devant de la scène dans le monde de la création contemporaine.

Partout en Europe, les structures d'opéra se sont interrogées sur des questions difficiles. *Comment pouvons-nous impliquer des nouveaux publics, curieux et ouverts d'esprit ? Comment promouvoir une création alternative et renouveler la forme artistique de l'opéra ?*

Les grandes productions de la scène principale font des efforts significatifs pour entrer en contact avec les publics actuels. Les structures d'opéra travaillent avec énergie pour attirer de jeunes gens et de nouveaux groupes cibles grâce à une sélection variée du répertoire. Néanmoins, de nombreuses compagnies luttent pour remplir leurs salles qui mettent en scène de nouvelles formes d'opéra et les œuvres de compositeurs contemporains.

De plus en plus de structures lyriques se tournent vers les productions pour jeunes publics comme moyen d'attirer les publics vers l'opéra dès leur plus jeune âge. Les enfants sont curieux et ouverts à la nouveauté ; leurs habitudes et leurs attentes ne posent aucune barrière à la découverte de ce qui est nouveau.

Les productions jeunes publics ne sont, bien sûr, pas seulement des initiatives marketing visant à faire venir de nouveaux publics dans les salles. Elles créent leur propre genre, expérimentant des sujets, des tons, des esthétiques et des représentations iconographiques innovants qui donnent lieu à des mosaïques artistiques. De tels

spectacles demandent de la flexibilité et obligent les compagnies d'opéra à reconsidérer les hiérarchies traditionnelles dans le processus de création des opéras. Les jeunes gens ont toujours fait partie des publics les plus exigeants ; ils veulent et méritent de voir les œuvres les plus stimulantes. Cela a conduit les créateurs d'opéra à penser différemment l'opéra et son incidence sur la société, en impliquant activement les artistes et les administrateurs dans un processus positif qui ne peut qu'enrichir cette forme d'art.

D'un point de vue politique, les productions pour jeunes publics parlent de quelque chose de fondamental ; elles soulignent le droit démocratique d'accès à la culture pour tous. Elles inspirent la créativité, défendent l'intégration et l'égalité, et s'inscrivent dans un futur pérenne. Les opéras pour les enfants dépassent les enclaves sociales et les traditions stigmatisantes, touchant tout le monde, que ce soit par le biais des spectacles scolaires ou par des expériences participatives.

Malgré leur succès grandissant, les productions pour jeunes publics souffrent d'un manque de visibilité. A travers cette publication, RESEO souhaite les valoriser à travers des exemples de productions proposées par ses membres venus de toute l'Europe.

Les productions présentées ont été jouées pour des jeunes publics à travers l'Europe. Elles sont soumises à l'approbation de publics, qui n'hésitent pas à donner un retour immédiat, franc et honnête, dénués des conventions sociales et insensibles à l'opinion des critiques habituels. Les adultes ne sont pas restés insensibles à ces productions qui sont, pour la plupart, accessibles à tous. Leur succès peut être évalué par leur capacité à entraîner les publics vers des mondes imaginaires où la question de l'âge ne se pose pas.

Découvrez à votre tour par le biais de cette publication une sélection de productions d'opéra pour jeunes publics fascinante; des nouvelles créations et des œuvres du répertoire revisitées. Plongez-vous dans des histoires connues revisitées et dans des histoires contemporaines audacieusement entremêlées. Appréciez les opéras participatifs,

les aventures croisant les genres, les petits formats et les productions pour la scène principale. Vous y découvrirez des spectacles pour les adolescents, les enfants et même les bébés. Goûtez au meilleur de la diversité européenne, de la Finlande à Malte, du Portugal à la Russie.

Et qui sait, peut-être que l'une de ces productions vous étonnera, vous intriguera et vous touchera. Vous pourriez même avoir envie d'en inviter une dans votre structure et, par la même occasion, toucher le cœur des plus jeunes de votre propre communauté.

Katherine Heid et Isabel Joly

Co-directrices de RESEO

Table des matières

A

14 THE ABDUCTION FROM THE SERAGLIO

L'ENLEVEMENT AU SERAIL

Opéra de Rouen, France

16 ALADDIN AND HIS MAGIC LAMP

ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

Opéra national du Rhin, France

18 ALI BABA AND THE FORTY THIEVES

ALI BABA UND DIE 40 RÄUBER

ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEURS

Komische Oper Berlin, Allemagne

20 ALIBABACH

Companhia de Música Teatral, Portugal

22 ALL ABOUT MY FAMILY

AFFAIRES DE FAMILLE

Bergen Nasjonale Opera, Norvège

24 AMAHL AND THE NIGHT VISITORS

AM AHL ET LES VISITEURS DE LA NUIT

Opéra-Théâtre, Suisse

B

26 THE BRUSSELS REQUIEM

La Monnaie/De Munt, Belgique

C

28 CAUTIONARY TALES!

MISES EN GARDE !

Opera North, Royaume-Uni

30 CHAT PERCHE - A RURAL OPERA

CHAT PERCHE - OPERA RURAL

Opéra national de Paris, France

32 THE CHILD AND THE SPELLS

L'ENFANT ET LES SORTILEGES

Festival d'Aix-en-Provence, France

D

34 DIDO AND AENEAS

DIDON ET ENEE

Cité de la musique, France

36 DON'T CRY WOLF!

LUPUS IN FABULA

NE CRIEZ PAS AU LOUP

As.Li.Co., Italie

38 DO RE ME FLEA SO LA TI DO

GRAT' MOI LA PUCE QUE J'AI DANS L'DO

Compagnie Minute Papillon, France

40 DOUCE AND BLUEBEARD

DOUCE ET BARBE BLEUE

Opéra de Lyon, France

E

42 THE ELEPHANT ANGEL

L'ANGE ELEPHANT

Scottish Opera, Royaume-Uni

44 THE ELIXIR OF LOVE

L'ELISIR D'AMORE

L'ELIXIR D'AMOUR

Associazione Musicale Tito Gobbi, Italie

G

46 GULLIVER, RETURN TO LILLIPUT

GULLIVER, LILLIPUT ALLER-RETOUR

Jeune Opéra Compagnie, Suisse

I

48 IMAGO

Glyndebourne, Royaume-Uni

L

50 LISTEN TO THE SILENCE - A JOURNEY WITH JOHN CAGE

UN VOYAGE AVEC JOHN CAGE

Opéra de Lille, France

52 THE LITTLE MAGIC FLUTE

LA PETITA FLAUTA MAGICA

LA PETITE FLUTE ENCHANTEE

Gran Teatre del Liceu, Espagne

54 LITTLE RING

RINGETJE

UN RING MINIATURE

De Netherlandse Opera/Het Nationale Ballet, Pays-Bas

56 THE LOVE FOR THREE ORANGES

L'AMOUR DES TROIS ORANGES

Moscow State Opera and Ballet Theatre for Children and Young Audience, Russie

59 LYNX, THE LYNX

LYNX, DER LUCHS

LYNX, LE LYNX

Landestheater Linz, Autriche

M

61 THE MAGIC PIANO

LE PIANO MAGIQUE

Holland Opera, Pays-Bas

63 MALTESE FOLK TALES

CONTES POPULAIRES MALTAIS

Malta Association for Contemporary Music, Malte

65 MOMO

Junge Oper Stuttgart, Allemagne

67 THE MOORISH QUEEN

LA REINA MORA

LA REINE MAURE

Teatro de la Zarzuela, Espagne

69 MOSCOW CHERYOMUSHKI

MOSKAU TSCHERJOMUSCHKI)

Staatsoper Berlin, Allemagne

71 MY MOTHER IS A DRAGON

MIN MAMMA ÄR EN DRAKE

MA MERE EST UN DRAGON

GöteborgsOperan, Suède

O

73 OPERA OF THE MOON

L'OPERA DE LA LUNE

Opéra de Dijon, France

P

75 PS I WILL SOON BE HOME!

PS JAG KOMMER SNART HEM!

PS : JE RENTRE BIENTOT !

Malmö Opera, Suède

77 PUSS IN BOOTS

DER GESTIEFELTE KATER

LE CHAT BOTTE

Deutsche Oper am Rhein, Allemagne

R

79 "RAMEAU PROJECT"

PLATEE & LES INDES GALANTES

Les Talens lyriques, France

81 A REAL PRINCESS

UNE VRAIE PRINCESSE

Welsh National Opera, Royaume-Uni

S

83 SIEGFRIED AND THE CURSED RING

SIEGFRIED ET L'ANNEAU MAUDIT

Ensemble Justiniana, France

85 THE SMUGGLED LOVE

ARMASTUS SALAKAUBAKS

LA CONTREBANDE D'AMOUR

Rahvusooper Estonia, Estonie

T

87 THE TALE OF AIDA

LA FIABA DI AIDA

LE CONTE D'AÏDA

Associazione Culturale Venti Lucenti, Italie

V

89 VIOLETTA, AN ALTERNATIVE TRAVIATA

VIOLETTA, UNE AUTRE TRAVIATA

Opéra Royal de Wallonie, Belgique

91 VOLAPYK

Den Jyske Opera, Danemark

W

93 WEST SIDE STORY

Théâtre du Capitole, France

Z

95 ZEMIRE AND AZOR

ZEMIRE OCH AZOR

ZEMIRE ET AZOR

Kungliga Operan, Suède

THE ABDUCTION FROM THE SERAGLIO

L'ENLEVEMENT AU SERAIL

Coproduction de l'Opéra de Rouen Haute-Normandie, l'Opéra Royal de Wallonie,

l'Opéra Théâtre de Saint-Etienne, et le Teatro Sociale Di Como/As.Li.Co

Année de la première : 2013

*Le célèbre opéra de Mozart dans une version spécialement réduite,
où le public prend part aux chants.*

Compositeur :	Wolfgang Amadeus Mozart (version réduite de Gilles Rico)
Librettiste :	Gottlieb Stephanie Jr (adaptation de Gilles Rico)
Chef d'orchestre :	Federico Santi
Metteur en scène :	Yann Dacosta
Scénographie/Costumes :	Patricia Meus
Lumière :	Thierry Vareille
Distribution :	Sur scène : 4 chanteurs professionnels et 1 artiste de cirque Dans la salle : chant par les membres du public
Orchestre :	7 premiers violons, 5 deuxièmes violons, 4 altos, 4 violoncelles, 2 contrebasses, 2 flûtes et piccolos, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cornets, 2 trompettes, des timbales et des percussions
Durée :	1h15

Chanté en français

Synopsis :

Cette œuvre est une version adaptée de l'opéra de Mozart *L'Enlèvement au Sérail*.

Constance et sa suivante Blondine sont retenues prisonnières dans le sérail du Pacha Selim. Désespérée, Constance ne cesse de refuser l'amour du Pacha, car son cœur appartient déjà à Belmonte. Belmonte et son serviteur Pedrillo, amant de Blondine, tentent de venir à la rescousse des deux femmes. Mais le fidèle Osmin les tient à l'œil...

Une intrigue riche en rebondissements, qui met l'accent sur le thème des droits de la femme, tout en décrivant l'opposition entre l'amour et la raison, entre les conventions sociales et l'authenticité... La féerie sera au rendez-vous dans ce spectacle grâce à la musique, aux lumières, aux décors et à l'acrobate virevoltant dans les airs.

Cet opéra a été conçu pour impliquer le public en tant que véritable personnage. À la maison ou à l'école, les enfants pourront apprendre les paroles des chants et ainsi interpréter leur propre rôle pendant la représentation. Les enfants qui viendront avec leur école, accompagnés de leur professeur, pourront en apprendre davantage sur l'opéra : le travail et les exigences particulières d'une voix d'opéra, l'histoire du compositeur et de l'œuvre... Durant la représentation, les enfants, les familles et les professeurs peuvent chanter tous ensemble et profiter de l'opéra d'une manière inédite.

ALADDIN AND HIS MAGIC LAMP

ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

Coproduction de l'Opéra national du Rhin et de l'Opéra de Lausanne

Année de la première : 2009

Un magnifique spectacle qui évoque les mystères et les merveilles de l'Orient, tout en tissant une toile de fond pleine d'imagination afin de raconter l'histoire tant aimée d'un garçon et d'une lampe pas comme les autres.

Compositeur :	Nino Rota
Librettiste :	Adaptation de Benoît Deleersnyder à partir de la traduction de Vinci Verginelli des <i>Mille et Une Nuits</i>
Metteur en scène :	Waut Koeken
Chef d'orchestre :	Vincent Monteil
Scénographie :	Marnik Baert, Marcoen Dolhain, Waut Koeken
Costumes :	Carmen Van Nyvelseel
Lumière :	Glen D'haenens
Distribution :	11 chanteurs professionnels
Orchestre :	15 musiciens
Durée :	1 heure 10 minutes

Chanté en français

Synopsis :

Aladin doit aider un méchant magicien à récupérer une lampe magique qu'il convoite depuis longtemps, mais qui se trouve cachée dans une caverne. Le magicien pense pouvoir régner sur le monde s'il entre en possession de cette lampe. Aladin semble condamné, mais le génie de la lampe et le génie de l'anneau viennent à son secours, tout en l'aidant à conquérir la belle princesse Badroulboudour...

Un conte intemporel remis au goût du jour dans cette production extraordinaire qui allie une interprétation fidèle de l'histoire originale à un panel impressionnant d'effets visuels qui accentuent le sentiment de magie et d'enchantement propre à la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Le metteur en scène, Waut Koeken, reconnaît qu'à l'heure actuelle, de nombreux enfants ne connaissent Aladin que grâce au dessin animé de Disney. Il est néanmoins convaincu qu'il est possible de dépeindre le merveilleux avec rien de plus qu'une "bonne dose d'exagération". Ainsi, les décors de cet opéra rappellent le fétichisme d'une composition de Fellini, et plongent les spectateurs dans un monde où rêve et réalité ne forment plus qu'un. Koeken jongle avec les possibilités infinies qu'offre l'imagination et choisit de transformer des objets du quotidien en éléments de décor et accessoires plus surprenants les uns que les autres. Un aspirateur devient une canalisation, tandis qu'une planche à repasser se voit attribuer le rôle d'une table de banquet. La trame du récit reste fidèle à celle du livre, elle passe de l'entrée d'une caverne magique à un tunnel, puis à un château, et même à un lit géant. Ces décors permettent au spectateur de pénétrer dans un monde enchanté qui met à l'épreuve le véritable personnage du jeune Aladin.

ALI BABA AND THE FORTY THIEVES

ALI BABA UND DIE 40 RAÜBER

ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEURS

Komische Oper Berlin

Année de la première : 2012

Un classique littéraire devient source d'inspiration pour un opéra contemporain, élaboré sur la base d'une collaboration et d'échanges culturels entre des musiciens d'Allemagne et de Turquie.

Compositeur :	Taner Akyol
Librettistes :	Cetin Ipekkaya et Marietta Rohrer-Ipekkaya
Chef d'orchestre :	Kristiina Poska
Metteur en scène :	Matthias Davids
Scénographe :	Melissa King
Costumes :	Judith Peter
Lumière :	Diego Leetz
Design scénique :	Sanne Danz
Dramaturge :	Ulrich Lenz
Distribution :	10 chanteurs professionnels et 1 acteur chanteur (ténor) ; chœur (avec rôles secondaires pour certains) ; chœur de 40 enfants
Orchestre :	Grand orchestre, zurna, kaval
Durée :	2 heures

Chanté en allemand et en turc

Synopsis :

Taner Akyol, compositeur d'origine turque basé à Berlin, rassemble la tradition musicale occidentale et les sons de sa Turquie natale afin de revisiter l'une des histoires les plus connues du classique des *Mille et une nuits*. La partition du premier opéra d'Akyol comprend des airs de zurna et de kaval mêlés au son des hautbois et des flûtes, tandis que son livret alterne des passages en allemand et en turc. L'opéra débute au moment où Ali Baba et son fidèle compagnon, l'âne Karakaçan, ouvrent la caverne d'un voleur féroce grâce à la fameuse formule : *Açil susam açil! Sésame, ouvre-toi !* La caverne renferme d'incalculables trésors, mais Ali Baba est un homme humble et s'empare seulement de quelques pièces d'or du butin du voleur. Malheureusement, Kasim, son frère cupide, voit les choses autrement. Il oblige Ali Baba à lui révéler l'emplacement de la caverne et la phrase magique qui lui permet d'entrer, mais en vain. Il est interrompu dans sa quête par les voleurs qui le découpent en quatre. Ali Baba trouve les restes de son frère et les emmène chez lui. Pendant ce temps, les voleurs cherchent à se venger des intrus inconnus.

Cet opéra turco-allemand pour enfants résulte d'une collaboration réussie entre les musiciens turcs et les membres de l'orchestre, qui a fait naître des débats sur l'identité nationale et culturelle, tant durant les répétitions que dans plus de 100 ateliers pour enfants et adolescents organisés afin de coïncider avec la première de l'opéra.

ALIBABACH

Companhia de Música Teatral (CMT)

Année de la première : 2011

Une production qui s'inspire de la musique de J.-S. Bach, et qui invite les tout-petits, accompagnés de leurs parents, à rejoindre les artistes sur scène.

Concept et production : Companhia de Música Teatral

Direction artistique et musicale : Paulo Maria Rodrigues

Recherche et gestion

des ressources éducatives : Helena Rodrigues

Décors et costumes : © de Nós: Ana Guedes, José Simões, Paulo Rodrigues

Interprètes : 2

Durée : 45 minutes

Synopsis :

AliBaBach est un spectacle de musique, de théâtre et de danse destiné à des petits groupes de très jeunes participants – 15 enfants au maximum, âgés de 0 à 24 mois, accompagnés de leurs parents ou tuteurs. Cette production explore le monde de J.S. Bach et le rôle de médiateur musical que le compositeur peut jouer entre adultes et très jeunes enfants. Cette production est la première d'un projet de grande envergure, intitulé *The Big-Handy-Bach-Bag Project*, qui servira de laboratoire conceptuel pour le développement de stratégies interdisciplinaires axées sur la réinvention créative du

répertoire de Bach.

La Companhia de Música Teatral (CMT) a acquis une grande expérience du travail avec les bébés à travers ses productions précédentes, en utilisant des stimuli musicaux différents ainsi que des environnements de jeu, afin de favoriser au maximum l'interaction et la communication entre les enfants et leurs parents ou tuteurs. Ce spectacle offre un contraste entre différents styles musicaux grâce aux voix des deux interprètes. L'élément vocal est complété par l'utilisation d'instruments jouets, ainsi que par une combinaison de danse et de jeu théâtral. Ses concepteurs décrivent cette production comme « une invitation, adressée aux bébés et à ceux qui veillent sur eux, à pénétrer dans le monde de la musique, les oreilles et les yeux grands ouverts, avec Bach pour guide ». Cette œuvre de théâtre musical pour très jeunes enfants, produite par la CMT, se base sur la théorie de l'apprentissage musical d'Edwin Gordon.

ALL ABOUT MY FAMILY

AFFAIRES DE FAMILLE

Bergen National Opera

Année de la première : 2013

Une famille parfaite, qui mène une vie parfaitement heureuse, voit son monde bouleversé lorsqu'arrive Simen, un enfant adoptif de 17 ans. Une lettre fait son apparition, révèle un secret surprenant et plante ainsi le décor du drame qui va suivre.

Compositeur :	Atle Halstensen
Librettiste :	Astrid Luisa Niebuhr
Metteur en scène :	Pernille Elimar
Scénographie/chorégraphie/ costumes :	Jan de Neergaard
Lumière :	Kristoffer Birkkjaer Nielsen
Distribution :	Chœur de 6 enfants ; 1 soliste enfant ; 3 solistes étudiants, 3 solistes professionnels
Musiciens :	Orchestre de chambre composé de 15 musiciens
Durée :	1 heure

Chanté en norvégien

Synopsis :

All about my Family est un opéra créé par des jeunes, pour des jeunes. Astrid Luisa Niebuhr, librettiste âgée de 18 ans, adopte un langage propre à séduire son jeune public, ainsi que les protagonistes dont les vies pourraient bien refléter celles des spectateurs. Cet opéra nous présente la famille Bergen, à première vue très ordinaire, composée de la mère, Anita, du père, Johan, et de leurs trois enfants adolescents, Catherine, Daniel et Eva, âgés de 14 à 18 ans. Tobias, le grand-père maternel, vit également sous leur toit. Anita et Johan sont convaincus que leur famille se doit d'être parfaite à tout point de vue, et ils s'efforcent de garantir à tout prix cette façade de perfection. Seul le grand-père Tobias laisse voir certains signes de résistance, jusqu'à l'arrivée dans le foyer des Bergen d'un garçon de 17 ans, orphelin de mère. Il est adopté par la famille et se révèle rapidement être l'élément déclencheur de profonds changements. Une lettre adressée à Johan met la transition en marche en dévoilant que Simen est le fils que Johan a eu avec une domestique qui a travaillé dans la maison il y a 18 ans. Simen et son nouveau demi-frère Daniel se lient d'amitié, mais les deux autres enfants commencent à se rebeller, encouragés par le grand-père Tobias. Rapidement, toutes les certitudes basculent, puis Eva disparaît.

Le final de l'opéra présente la maison en proie aux flammes, évoquant l'incendie de l'asile dans *Les Revenants* d'Ibsen. Ce tableau laisse à penser qu'un nouveau monde ne peut naître que des cendres du précédent. D'autres scènes symboliques ponctuent cet opéra, introduites par un chœur de six enfants qui commente le développement de l'histoire.

AM AHL AND THE NIGHT VISITORS

AM AHL ET LES VISITEURS DE LA NUIT

Opéra-Théâtre

Année de la première : 2009

L'histoire de la Nativité revisitée à travers les yeux d'un jeune berger et de sa mère, qui vivent dans la pauvreté, jusqu'à ce qu'ils rencontrent trois rois qui vont changer leur vie.

Compositeur/Librettiste :	Gian Carlo Menotti
Chef d'orchestre :	Raphaël Fellay
Metteur en scène :	Michèle Cart
Scénographie/Costumes :	Claire Berlie
Chorégraphe :	Béatrice Nauffray
Lumières :	Jean Daniel Garcia
Direction vocale :	Christine Fellay
Distribution :	5 solistes professionnels ; 1 soliste enfant ; un chœur amateur constitué de 4 adultes et 6 enfants ; 3 danseurs amateurs
Musique :	Orchestre de 15 musiciens (violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois 1, hautbois 2, clarinette, basson, cornet, trompette, piano, percussions, harpe)
Durée :	50 minutes

Chanté en français

Synopsis :

L'histoire de la Nativité est revisitée de manière très spéciale dans cette adaptation scénique d'un drame créé à l'origine pour la télévision américaine en 1951. Elle nous est livrée par Amahl, un garçon invalide qui vit dans le besoin avec sa mère dans une cabane de berger. Une nuit, Amahl dit à sa mère qu'il a aperçu une comète ornée d'une longue queue flamboyante. Sa mère n'a pas le temps d'écouter ses rêveries. Elle est fatiguée et doit aller mendier le lendemain. Ils vont se coucher, mais sont réveillés par des coups frappés à la porte. Amahl trouve trois Rois sur le seuil, et court chercher sa mère. Elle pense que l'imagination de son fils lui joue encore des tours, puis elle voit par elle-même les Rois, dans toute leur splendeur et leur richesse. Elle les invite à entrer, et leur page dépose les paquets des Rois, remplis de richesses, sous un tapis. Les Rois leur racontent l'histoire d'une fabuleuse comète et leur quête d'un enfant qui doit naître bientôt. Ils acceptent de passer la nuit dans la cabane, et ils vont tous au lit. À l'aube, Amahl est réveillé par sa mère et le page qui se disputent le trésor caché. Le Roi Melchior rétablit l'ordre en racontant à la mère que l'enfant qu'ils cherchent devra sa royauté à l'amour, et non aux richesses. Amahl souhaite offrir sa béquille à cet enfant et il se redresse. À la grande surprise de tous, il est guéri de son handicap.

THE BRUSSELS REQUIEM

La Monnaie

Année de la première : 2010

Un tout nouveau requiem mettant à l'honneur les diverses cultures qui animent le cœur de la ville de Bruxelles au moyen d'une partition multilingue et d'un amalgame envoûtant de sources littéraires et religieuses.

Compositeur/Librettiste/

Chef d'orchestre : Howard Moody

Metteurs en scène/

Scénographes : Ela Baumann et Benoît De Leersnyder

Costumes : La Monnaie

Lumière : Dominique Sournac

Distribution : 200 écoliers ; chœur d'enfants de la Monnaie (50 enfants) ; 2 solistes professionnels (1 soprano, 1 baryton)

Orchestre : Grand orchestre

Durée : 55 minutes

Chanté en français, néerlandais, anglais, italien, allemand, sanskrit, latin et hébreu.

Synopsis :

Howard Moody, compositeur britannique, transforme le concept traditionnel du requiem en éloge au multiculturalisme, en s'appuyant sur les différentes langues et cultures qui caractérisent la ville de Bruxelles de nos jours. Le cadre littéraire qui sous-tend cette composition se compose d'une grande variété de sources culturelles et religieuses. Le public est entraîné dans un voyage musical de l'Enfer au Paradis. Il fait la connaissance de Charon, le sinistre passeur, et se laisse guider par Perséphone vers un monde plus optimiste, pour terminer son périple au Paradis, un endroit libéré de toutes les craintes des autres sphères découvertes en chemin.

Dans sa version originale, *The Brussels Requiem* a été interprété par des jeunes issus de six écoles différentes de la ville, accompagnés par des musiciens professionnels et par le chœur d'enfants de la Monnaie.

CAUTIONARY TALES!

MISES EN GARDE !

Opera North

Année de la première : 2010

*Des sottises et des mensonges, des enfants très vilains qui finissent dans de beaux draps,
pour un opéra miniature destiné à un public familial.*

Compositeur :	Errollyn Wallen
Librettiste :	Tiré des vers d'Hilaire Belloc, adaptation de Pia Furtado
Chef d'orchestre :	Anthony Kraus
Metteur en scène/	
Scénographe :	Pia Furtado
Décors et costumes :	Madeleine Boyd
Lumière :	Matt Haskins (repensées par Charlie Lucas pour la production itinérante)
Distribution :	4 chanteurs professionnels (soprano, alto, ténor, baryton)
Musiciens :	Petit ensemble composé d'un piano, une contrebasse, une guitare basse, une guitare électrique, des percussions
Durée :	55 minutes
Chanté en anglais	

Synopsis :

Cette production nous présente des garnements désobéissants, dans une approche opératique subtile et originale des contes satiriques d'Hilaire Belloc, *Cautionary Tales for Children* (« Contes moraux pour les enfants »). Ce classique d'un autre âge est revisité dans cet opéra miniature composé de cinq histoires d'enfants indisciplinés assorties d'une instrumentation éclectique. Faites connaissance avec Rebecca la rebelle, qui aime claquer les portes sans raison ; soyez avertis des dangers du mensonge avec Matilda ; laissez Jim le fugueur vous convaincre de ne jamais désobéir ; faites-vous saucissonner en compagnie d'Henry King qui mâchouille de la ficelle ; apprenez enfin comment George a été puni pour ses jeux dangereux ! Toutes ces histoires sont reliées entre elles par la trame de l'éternel conflit entre adultes et enfants, entre liberté et contraintes, entre le bien et le mal.

Des contes moraux ! est destiné à un public familial. Grâce au sujet qu'il aborde et à son mélange explosif de divers styles musicaux, ce spectacle émerveillera toutes les tranches d'âge. Il peut être adapté en une production itinérante, et convient en particulier à des salles régionales plus petites, qui n'ont généralement pas l'occasion d'accueillir de telles productions, ce qui permet d'offrir à ces endroits une introduction idéale au monde de l'opéra.

CHAT PERCHE – A RURAL OPERA

CHAT PERCHE – OPERA RURAL

Opéra national de Paris

Coproduction entre l'Opéra national de Paris, Artis Diffusion, Bouche d'Or –
Compagnie Caroline Gautier, Ensemble 2e2m, Arcal, Fondation Royaumont, Festival

Archipel – Genève,

Le Théâtre – Scène nationale de Mâcon

Année de la première : 2011

*Un opéra multidisciplinaire avec pour toile de fond le paysage intemporel de la légende et
du mythe, inspiré des montagnes du Jura et des écrits de Marcel Aymé.*

Compositeur :	Jean-Marc Singier
Librettiste :	Caroline Gautier, basé sur « Les Contes du chat perché » de Marcel Aymé
Chef d'orchestre :	Pierre Roullier (Ensemble 2e2m)
Metteur en scène :	Caroline Gautier
Scénographe :	Bruno de Lavenère
Chorégraphe :	Dominique Boivin
Costumes :	Sylvie Skinazi
Lumière :	Daniel Lévy
Distribution :	2 danseurs acrobatiques ; 1 danseur hip-hop, 5 chanteurs professionnels (1 mezzo, 1 basse, 1 ténor, 1 soprano, 1 alto)
Musique :	Ensemble composé d'1 saxophone, 1 clarinette, 1 trompette, 1 trombone, des percussions

Durée : 1 heure 15 minutes

Chanté en français

Synopsis :

À la ferme, les Parents travaillent sans relâche leur terre ingrate. Les héroïnes, Delphine et Marinette, grandissent sur ce coin de terre comme de graciles pavots sur un tas de fumier. Leurs amis, les animaux, parlent, avec naturel et évidence. Un magnifique félin vient s'installer à la ferme et dirige les jeux qui s'ensuivent.

Sur scène, les animaux de la ferme sont représentés par une petite fanfare. Ils endossent également le rôle de narrateurs sous la forme d'un chœur parlé. Les Parents, attelés tels des bœufs de labour, sont incarnés par des chanteurs à la voix grave, tandis que Delphine et Marinette sont jouées par deux jeunes acrobates contorsionnistes. Les rôles des « animaux stars », le Paon, le Cochon et le Canard, sont tous attribués à des chanteurs, et la Panthère est jouée par un danseur formé aux techniques urbaines.

Chat perché est un opéra rural qui se déroule dans un décor mystérieux et intemporel qui rappelle la région du Jura. Il s'inspire également des *Contes du Chat Perché* de Marcel Aymé, qui ont pour décor cette même région, lieu de brumes, de contes et de divinités celtiques.

Cette production se veut accessible et contemporaine et transcende dès lors les barrières entre les différentes disciplines artistiques. Dans cette optique, elle a été créée par une équipe d'artistes où chacun a pu utiliser les particularités de sa propre discipline, tout en contribuant à une histoire commune, racontée via la musique, le texte parlé, le chant et la danse.

THE CHILD AND THE SPELLS

L'ENFANT ET LES SORTILEGES

Co-production du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, du Théâtre du Jeu de
Paume et de l'Opéra de Dijon

Année de la première : 2012

*Un opéra de chambre qui relate la rencontre entre un enfant destructeur et un type de
magie très spécial, qui l'amène à constater les conséquences négatives de son
comportement.*

Compositeur :	Maurice Ravel
Librettiste :	Colette
Chef d'orchestre :	Didier Puntos
Metteur en scène :	Arnaud Meunier
Décors :	Damien Caille-Perret
Costumes :	Anne Autran
Lumière :	Philippe Berthomé
Distribution :	8 jeunes chanteurs
Musique :	Piano à quatre mains, violoncelle, flûte
Durée :	50 minutes

Chanté en français

Synopsis :

Un petit garçon est envoyé dans sa chambre par sa mère et passe ensuite sa colère sur tout ce qui lui tombe sous la main. C'est à ce moment que la magie fait son entrée : l'un après l'autre, chacun des objets qu'il a brisés ou des animaux qu'il a tués reviennent à la vie et se mettent à le réprimander. Ce rebondissement magique et troublant aide l'enfant-bourreau à comprendre les conséquences de sa cruauté aveugle sur son environnement, et à modifier son comportement.

La production originale met en scène 8 jeunes chanteurs de l'Académie européenne de Musique du Festival d'Aix-en-Provence. Le spectacle se caractérise par un style enjoué, influencé par la culture marocaine afin d'évoquer un autre monde où ces phénomènes magiques deviennent possibles.

DIDO AND AENEAS

DIDON ET ÉNÉE

Coproduction de la Cité de la musique et d'Opéra 3

Année de la première : 2012

Un opéra de dix minutes amusant et inventif, tiré d'une légende classique, véritable tremplin pour initier les jeunes spectateurs à la musique des compositeurs anglais, depuis Haendel jusqu'aux Beatles.

Compositeur : Henry Purcell
Librettiste : Nahum Tate
Metteur en scène : Edouard Signolet
Son/Lumière : Équipe technique de la Salle Pleyel
Durée : 10 minutes (dans le cadre d'un concert d'une heure)

Chanté en anglais et en français

Synopsis :

Dido, reine de Carthage, tombe amoureuse d'Énée, le héros de Troie, mais n'ose pas révéler ce secret à son peuple. Elle suit finalement les conseils de Belinda, sa servante, et décide de se lancer et d'épouser l'homme qu'elle aime. Mais une célèbre magicienne jette un maléfice au promis de Didon, lui faisant croire qu'il doit quitter Carthage pour accomplir sa destinée. Trompé par l'influence de cet enchantement, Énée abandonne Didon, croyant ainsi satisfaire la volonté des dieux. Après son départ, Didon se confie une dernière fois à

sa servante, et la tragédie menace d'éclater.

Cet opéra-minute est tiré de l'opéra de Purcell *Didon et Énée*, et a été utilisé comme cadre de présentation de *Good Morning England*, un concert d'une heure qui initie le jeune public aux compositeurs de musique spirituelle anglaise du 18e au 20e siècle. Il s'agit d'un opéra miniature traitant les thèmes musicaux récurrents des siècles présentés, suivi d'un concert dans lequel l'orchestre, les chanteurs et les comédiens interprètent des extraits de diverses œuvres, depuis Haendel jusqu'aux Beatles.

DON'T CRY WOLF!
LUPUS IN FABULA
NE CRIEZ PAS AU LOUP

**Coproduction entre le Teatro Sociale di Como (As.Li.Co.), l'Opéra Royal de Wallonie
(Belgique) and le Teatro Real de Madrid (Espagne)**

Année de la première : 2010

*C'est la nuit, la pleine lune brille, mais un loup très étrange s'apprête à débiter une
histoire qui se termine étrangement bien,
dans une tentative de fuir les chasseurs, et surtout l'intolérance.*

Compositeur :	Raffaele Sargenti
Librettiste :	Andrea Avantaggiato
Chef d'orchestre :	Carlos Chamorro
Metteur en scène :	Caroline Leboutte
Scénographie/Costumes :	Sandrine Clark
Chorégraphe :	Isabelle Lamouline
Lumière :	Christian Halkin
Distribution :	Sept chanteurs professionnels
Musique :	Grand orchestre
Durée :	1 heure 10 minutes

Chanté en italien, français et espagnol

Synopsis :

Lupus in fabula est l'histoire d'un loup très spécial, voyageur et conteur, qui est poursuivi par des chasseurs de la région. Une nuit de pleine lune, le loup essaie une fois de plus d'échapper à ses tourmenteurs. Il désire rétablir sa réputation et faire cesser les persécutions contre lui. Pour ce faire, il demande à la lune d'intervenir. La lune l'aide à se déguiser en Ausilia, une nounou qui veillera pour une nuit sur la fille de monsieur et madame Verdic. En bonne nounou, il lui raconte une histoire, sa propre histoire, celle des préjugés et de l'intolérance, celle de deux communautés, les Sakili et les Taburi, qui vivent séparées par un mur. Malheureusement, c'est une nuit de pleine lune, et le loup ne peut s'empêcher de hurler tandis qu'il raconte l'histoire. Il tente de prétexter qu'il est atteint d'une rare maladie de la gorge, mais lorsque les parents de l'enfant rentrent à la maison, ils sont terrifiés. Monsieur Verdic veut tuer le loup, mais sa fille comprend que le loup n'est pas dangereux, et elle insiste pour qu'il termine son histoire. Le loup explique qu'il réunit les enfants issus des deux côtés du mur afin qu'ils jouent ensemble et s'aperçoivent qu'ils n'ont aucune raison d'avoir peur les uns des autres. Tout est bien qui finit bien, car la petite fille demande à ce que le Loup Ausilia devienne sa nounou à temps plein.

Il s'agit d'un opéra participatif, qui a été sélectionné pour être produit suite à un concours européen intitulé *Opera J*. Dans la représentation originale, le public chantait de courts arias depuis les fauteuils d'orchestre, endossant ainsi le rôle d'un chœur. Les enfants du public avaient également suivi un programme éducatif dans leur école afin d'être initiés aux concepts clés de l'opéra. Ce programme éducatif incluait également l'étude des murs célèbres de l'histoire, depuis la Grande Muraille de Chine jusqu'au Mur de Berlin.

DO RE MI FLEA SO LA TI DO

GRAT' MOI LA PUCE QUE J'AI DANS L'DO

Compagnie Minute Papillon

Année de la première : 2011

Un spectacle qui plaira aux jeunes d'esprit et qui relate les activités quotidiennes de jeunes gens à travers le monde, racontées par trois animateurs fantastiques qui rappellent les personnages d'un tableau de Miro.

Compositeurs : Mozart, Ravel, Bizet, Elgar, Vivaldi, Brahms,
Offenbach, Humperdinck, Wagner. Musique inédite à
l'accordéon de Guillaume Lainé

Chef d'orchestre : Violaine Fournier

Metteur en scène : Margot Dutilleul

Scénographie/costumes : Anne Bothuon

Chorégraphe : Barbara Falco

Lumière : Thomas Chrétien

Distribution : 2 chanteurs lyriques professionnels et 1 musicien

Instruments : Accordéon

Durée : 40 minutes

Chanté en allemand, en français, en anglais et en latin

Synopsis :

Grat' moi la Puce que j'ai dans l'do est un voyage d'exploration à travers un répertoire lyrique éclectique. Pour guider le public dans cette aventure, trois animateurs qu'on croirait sortis d'un tableau de Miro. Ils racontent les histoires amusantes qui ponctuent les journées de tous les enfants aux quatre coins du monde : se lever, s'habiller, manger, jouer, faire des câlins, se laver et se coucher. Cette odyssée riche en découvertes est racontée en musique et en images et se déroule sans aucun texte déclamé, de sorte qu'elle se transpose facilement d'une langue et d'une culture à l'autre ; mais elle interpelle particulièrement les tout-petits, à partir de 18 mois. Cependant, cet opéra pourrait bien plaire à tous ceux qui sont restés jeunes d'esprit, qu'ils aient 2 ou 102 ans.

DOUCE AND BLUEBEARD

DOUCE ET BARBE-BLEUE

Coproduction de l'Opéra de Lyon
et du Théâtre Nouvelle Génération/CDN de Lyon

Année de première : 2011

*Barbe-Bleue, le conte de fées classique de Perrault, retravaillé en un opéra jeunes publics
qui évoque un rêve surréaliste et macabre.*

Compositeur : Isabelle Aboulker

Librettiste : Christian Eymery (adaptation de *Barbe-Bleue* de Charles Perrault)

Chef d'orchestre : Karine Locatelli

Metteur en scène : Jean-Romain Vesperini

Costumes : Sonia Bosc

Lumière : Christophe Chaupin

Barbe-Bleue (voix off) : Philippe Morier Genoud

Distribution : 1 soliste (baryton) ; 5 ou 6 musiciens ; des danseurs ; 3 artistes de cirque ; la Maîtrise (Chœur d'enfants de l'Opéra de Lyon)

Musique : Ensemble instrumental de 6 musiciens : 1 clarinette, 1 trompette, 1 percussion, 1 piano, 1 violon, 1 violoncelle

Durée : 1 heure

Chanté en français

Synopsis :

L'adaptation par Isabelle Aboulker de *Barbe-Bleue*, conte de fées classique de Charles Perrault, vous réserve un rebondissement inattendu. Elle bouleverse la fin traditionnelle et confère ainsi un frisson supplémentaire à l'histoire d'une jeune mariée qui découvre un terrible secret derrière une porte verrouillée. Barbe-Bleue est un homme très riche, mais l'étrange pilosité de son visage le rend repoussant. Il convoite les filles de l'un de ses voisins et confie à leur mère qu'il souhaiterait épouser l'une d'entre elles. Il choisit Douce, la cadette, mais ils ne vivront pas heureux pour toujours. Les rêves de Douce sont interrompus par des voix qui l'avertissent d'un danger futur. Lorsque les invités du mariage repartent, elle se sent désespérée. Peu de temps après l'arrivée du couple dans le château, Barbe-Bleue lui annonce qu'il part en voyage. Il confie à Douce la clé d'une petite pièce qu'il lui ordonne de ne jamais ouvrir. Rongée par la curiosité, Douce ouvre la porte et fait une découverte des plus macabres, qui va sceller son destin. Barbe-Bleue revient et lui apprend qu'elle doit mourir. Douce veut s'échapper à tout prix et espère que ses frères pourront la sauver.

THE ELEPHANT ANGEL

L'ANGE ÉLÉPHANT

Scottish Opera

Année de la première : 2012

Ce récit se déroule durant la seconde guerre mondiale et se fonde sur l'histoire vraie d'une mission de sauvetage hors du commun, menée par une gardienne de zoo particulièrement intrépide.

Compositeur/Chef d'orchestre : Gareth Williams

Librettiste : Bernard MacLaverty

Metteur en scène : Lissa Lorenzo

Scénographe : Alison McLaurin

Costumes : Catherine Deverell

Costume de l'éléphant : modèle conçu par Vision

Mechanics (Édimbourg)

Lumière : David Shea

Distribution : 2 rôles principaux (soprano & baryton), 5 seconds rôles (jeunes chanteurs – dans l'original, les membres de la compagnie de jeunes issus du programme "Connect" du Scottish Opera –, 2 sopranos, 2 barytons, 1 ténor); un chœur d'enfants de l'enseignement primaire, 1 artiste de théâtre gestuel (l'éléphant)

Musique : Percussions, piano, harpe, clarinette, flûte et piccolo, contrebasse et cor d'harmonie

Durée : 50 minutes

Chanté en anglais

Synopsis :

L'histoire de *The Elephant Angel* se déroule à Belfast, en Irlande du Nord, durant la seconde guerre mondiale. La ville accueille l'industrie de construction navale des Alliés et constitue donc une cible parfaite pour les attaques aériennes ennemies. Le conseil municipal décide de faire tuer les animaux du zoo, afin d'éviter la panique que causerait leur évasion dans la communauté locale en cas de bombardement aérien. La gardienne du zoo, Miss Austen, vient d'accueillir une nouvelle protégée : Sheila, la petite éléphante. Lorsqu'elle entend cette nouvelle, elle décide de recruter des enfants du quartier pour l'aider à emmener l'éléphante chez elle afin de la protéger du bombardement. Pendant ce temps, au zoo, un ours polaire, un tigre et un lion tentent de comprendre l'obsession des hommes pour la guerre, sans savoir que leurs vies sont en jeu.

La production originale a fait l'objet d'une tournée de 12 représentations et incluait la participation de groupes d'écoliers locaux : l'un des groupes apparaissait aux côtés des chanteurs principaux et des membres de Connect, la compagnie de jeunes chanteurs du Scottish Opera, tandis que l'autre groupe aidait aux tâches de marketing, de presse et de mise en scène. Ce dernier élément a été intégré à ce projet dans le cadre du programme pluridisciplinaire du gouvernement écossais intitulé *Determined to Succeed*. Au total, plus de 300 enfants ont participé aux représentations, et 340 de plus ont endossé des seconds rôles. Cette tournée a eu lieu durant l'année du 50e anniversaire du Scottish Opera.

THE ELIXIR OF LOVE

L'ELISIR D'AMORE

L'ÉLIXIR D'AMOUR

Associazione musicale Tito Gobbi

Année de la première : 2011

Un projet éducatif impressionnant qui transforme les salles de classe en « laboratoires opératiques » et rassemble des écoliers et des jeunes chanteurs à l'aube de leur carrière professionnelle.

Compositeur :	Gaetano Donizetti
Librettiste :	Felice Romani
Chef d'orchestre/pianiste :	Stefano Giannini
Metteur en scène :	Luca Canonici
Scénographe :	Giuseppe Izzo
Costumes :	Latina Lirica de Franca Pompili
Lumière :	Stefano Bardelli
Distribution :	Deux groupes de 12 jeunes chanteurs professionnels, 1 actrice, 6 groupes d'enfants (9 maximum, âgés de 5 à 13 ans) qui apparaissent dans 6 scènes différentes de l'opéra.
Musique :	Piano

Chanté en italien

Synopsis :

Ce projet gravite autour d'une adaptation de *L'Elixir d'amour* de Donizetti, et fait partie d'un programme de travail en cours de réalisation, intitulé *Magia dell' Opera* ®, et destiné à rassembler un public nouveau pour cette forme d'art, grâce à une collaboration avec les professeurs et parents des jeunes artistes. Il permet également à de jeunes chanteurs talentueux, à l'aube de leur carrière, de faire leurs débuts dans le monde de l'opéra.

Les professeurs sont invités à assister à des séminaires et ateliers afin d'en apprendre plus sur les techniques vocales et l'art dramatique, tandis que leurs élèves bénéficient d'un apprentissage pratique quant à l'élaboration d'un opéra, en créant des éléments de la scénographie et des costumes, ainsi qu'en chantant dans le chœur. D'autres activités sont axées sur des « laboratoires opératiques » organisés pour les enfants dans leur propre école, suivis par des représentations d'une version abrégée de l'opéra de Donizetti, en compagnie de chanteurs professionnels et d'une actrice qui joue le rôle du narrateur.

Ce projet a rencontré un franc succès dès le départ, et a touché un public de 4015 familles. Au total, 455 professeurs et 5499 enfants ont participé à cet éventail d'activités éducatives.

GULLIVER, RETURN TO LILLIPUT

GULLIVER, LILLIPUT ALLER-RETOUR

Jeune Opéra Compagnie (JOC)

**Coproduction de la Jeune Opéra Compagnie, du Théâtre de L'Heure Bleue et de La
Chaux-de-Fonds**

Année de la première : 2009

*Un chef d'œuvre du 18e siècle remis au goût du jour dans une interprétation paradoxale et
amusante destinée à un public de tous âges.*

Compositeur : François Cattin
Librettiste : Yves Sarda
Chef d'orchestre : Nicolas Farine
Metteur en scène/
Scénographe : Stephan Grögler
Costumes : Véronique Seymat
Son : Fabian Schild
Lumière : Alain Kilar
Distribution : Chœur de 40 enfants, 5 enfants solistes et 1 chœur de 12
adolescents ; 2 chanteurs professionnels (soprano, baryton)
Musique : Orchestre à cordes et accordéon
Durée : 1 heure, 15 minutes

Chanté en français

Synopsis :

Les Voyages de Gulliver, conte classique de Jonathan Swift, a inspiré cette adaptation scénique qui porte sur le voyage au pays de Lilliput. L'histoire originale n'était pas destinée aux enfants, mais constituait plutôt un miroir qui reflétait de manière satirique la société à l'époque de Swift. Les créateurs de cet opéra sont partis de ce point de départ. Gulliver met les voiles en tant que chirurgien à bord d'un navire parcourant les mers du sud. Victime d'un naufrage, il arrive au pays de Lilliput, où on le surnomme « l'Homme-Montagne », et gagne le cœur des minuscules habitants, en particulier leur Roi, lorsqu'il empêche le palais d'être réduit en cendres. Des courtisans jaloux complotent pour tenter de le renverser, et il finit par s'échapper du pays. Mais cette histoire renferme une deuxième lecture, celle d'un homme qui voyage dans le temps, une sorte de Monsieur Tout-le-monde qui ne reconnaît pas l'endroit où il arrive. Il triomphe, il transgresse. Le palais du Roi n'est plus que ruines, mais Gulliver reste debout. Ceux qui le portent sur leurs épaules en signe de victoire sont également ceux qui veulent le voir disparaître. Ce spectacle regorge de paradoxes et de transformations amusantes.

IMAGO

Glyndebourne

Année de la première : 2013

Et si vous pouviez vivre une seconde vie, avoir l'aspect que vous désirez et devenir celui ou celle que vous avez toujours voulu être ? Un nouvel opéra communautaire à l'ère du numérique.

Compositeur :	Orlando Gough
Librettiste :	Stephen Plaice
Chef d'orchestre :	Nicholas Collon
Metteur en scène :	Susannah Waters
Assistant mise en scène :	Fiona Dunn
Concepteurs :	Es Devlin and Bronia Housman
Concepteurs vidéo :	Finn Ross
Lumière :	Paul Pyant
Chorégraphe/	
Responsable chorégraphie :	Chris Tudor
Chef de chœur :	Lee Reynolds
Préparation musicale :	Nick Bosworth
Distribution :	Six chanteurs professionnels, des solistes amateurs et un grand chœur de personnes issues de la communauté locale
Musique :	The Aurora Orchestra
Durée :	2 heures 10 minutes
Chanté en anglais	

Synopsis :

Imago, un nouvel opéra communautaire intergénérationnel, explore les possibilités de la cyber-réalité ainsi que les liens d'amitié et d'amour qui relient les personnes de tous âges. L'opéra débute dans l'aile gériatrique d'un foyer, où Elizabeth est clouée au lit, tandis que son imagination reste libre de vagabonder. Andy, l'ergothérapeute de l'hôpital, présente son nouvel outil thérapeutique – un système qui permet à ses patients de créer un "Imago", un avatar d'eux-mêmes, qu'ils peuvent ensuite faire évoluer dans un monde virtuel. Grâce à cet outil, ils peuvent simuler tout ce qu'ils souhaitent vivre. Andy place les lunettes Imago devant les yeux d'Elizabeth et elle crée son propre avatar, une version plus jeune d'elle-même, Lisette. Lisette disparaît et ne réapparaît que dans un monde virtuel où les rêves deviennent réalité, un monde de danger, mais aussi d'amour.

LISTEN TO THE SILENCE – A JOURNEY WITH JOHN CAGE

LISTEN TO THE SILENCE – UN VOYAGE AVEC JOHN CAGE

Coproduction de l'Opéra de Lille, Zonzo Compagnie, De Werf, Rataplan,
Muziektheater Transparant, Big Bang – European Music Festival for Young

Audiences, Act Brücken

Année de la première : 2011

Une nouvelle approche des travaux du compositeur John Cage, qui convie les jeunes spectateurs à un voyage insolite et inoubliable dans l'univers du son.

Compositeur : John Cage
Mise en scène/Conception : Wouter Van Looy
Mise en scène/Vidéo : Letizia Renzini
Distribution : 1 pianiste ; 1 comédien
Musique : Piano, musique enregistrée
Durée : 55 minutes

Chanté en français/néerlandais

Synopsis:

Listen to the silence – Un voyage avec John Cage est un concert interactif qui invite le public à prendre part à une odyssée riche en aventures et en découvertes musicales. Ce spectacle rend non seulement hommage à John Cage et à son œuvre, mais il propose également des pistes innovantes afin de faire connaissance avec la musique contemporaine et de s'y intéresser. Pour guider le public au cœur de l'œuvre de Cage, un

pianiste et un acteur examinent son approche de la musique particulièrement ouverte et audacieuse, en soumettant aux spectateurs un certain nombre d'interrogations, par exemple : « à partir de quand les sons deviennent-ils de la musique ? » ou encore « la musique peut-elle apparaître par hasard ? ». Les décors sont variés et se succèdent rapidement, évoluant notamment d'une salle de concert à un laboratoire musical. L'objectif de ce projet était de révéler aux jeunes spectateurs l'importance du son en mettant au point une expérience magique et accessible à un public de tous âges. En 2012, cette production a remporté le prix de la Meilleure Production lors de la cérémonie des Young Audiences Music Awards (YAMA). La représentation de la production originale a eu lieu en octobre 2011 au Centre culturel de Belém à Lisbonne.

THE LITTLE MAGIC FLUTE
LA PETITA FLAUTA MAGICA
LA PETITE FLUTE ENCHANTEE

Gran Teatre Del Liceu

Année de la première : 2001 (Retour sur scène en 2013)

L'opéra le plus populaire de Mozart comme vous ne l'avez jamais vu ; un remodelage des fabuleux personnages d'origine, qui entrent dans leur rôle et en sortent sans arrêt pour revisiter l'histoire d'une transformation magique.

Compositeur :	Une adaptation par José Menor de la <i>Flûte enchantée</i> (<i>Die Zauberflöte</i>) de Mozart
Librettiste :	<i>Els Comediants</i>
Chef d'orchestre :	José Menor
Metteur en scène :	Joan Font
Scénographie/Costumes :	Joan Guillén
Lumière :	Albert Faura
Distribution :	6 chanteurs professionnels : Papageno (baryton), Pamina (soprano), Tamino (ténor), Monostatos (ténor), Sarastro (basse) et Papagena – la Reine de la Nuit (soprano)
Instruments :	1 piano, 1 flûte, célesta, piccolo, machines à vent
Durée :	60 minutes

Chanté en catalan à l'origine, traduit en espagnol (possibilité de traduction en d'autres langues)

Synopsis:

La petita flauta màgica est une adaptation spéciale de l'opéra le plus connu de Mozart.

Dans cette version, Papageno l'oiseleur devient l'élément central de l'action. Il endosse un double rôle de narrateur et de protagoniste, et explique au public tous les rebondissements de l'histoire. En bref, chaque personnage revêt des fonctions supplémentaires, qui correspondaient à l'origine à des personnages de l'opéra de Mozart. La Reine de la Nuit, par exemple, reprend le rôle des Trois Dames, tandis que Papagena incorpore à ses scènes certains aspects de l'action scénique qui était confiée, à l'origine, aux Trois Esprits. Sarastro, quant à lui, se charge d'interpréter certains éléments de l'histoire initialement destinés au chœur des prêtres.

Le Gran Teatre del Liceu a été encouragé à rejouer ce spectacle en 2013 grâce à l'énorme succès rencontré lors de sa première représentation, il y a plus de dix ans.

LITTLE RING
RINGETJE
UN RING MINIATURE

De Nederlandse Opera

Année de la première : 2011

Une réinterprétation entraînante du Ring de Wagner, réduite à 100 minutes et introduisant deux nouveaux protagonistes, Bert et Rita, qui, égarés lors d'une randonnée scout, se retrouvent dans une forêt enchantée mais dangereuse.

Compositeur : Adaptation du *Ring* de Wagner par Jonathan Dove et
Claudia Rumondor

Librettiste : Richard Wagner, Jonathan Dove, Claudia Rumondor,
Arent-Jan Linde, Anne Lamsvet, Lotte de Beer

Chef d'orchestre : Hans Leenders (orchestre); Lorenzo Papolo (chœur)

Metteur en scène : Lotte de Beer

Scénographie/Costumes : Marouscha Levy

Lumière : Wijnand van der Horst

Distribution : 2 acteurs, 9 solistes, un chœur d'enfants

Musique : Grand orchestre

Durée : 100 minutes

Chanté en néerlandais

Synopsis:

Le *Ring*, cycle épique de Wagner, réduit en une aventure de 100 minutes, un condensé d'action autour d'une randonnée scout qui tourne très mal ! Bert et Rita, deux jeunes scouts, démarrent un voyage et se retrouvent embarqués dans un tout autre périple qui les emmène au royaume du Nibelung, une forêt enchantée peuplée de géants, de dieux, de nains, et de nombreuses autres créatures extraordinaires. Il s'avère rapidement que le danger guette : le nain Alberich a dérobé aux filles du Rhin leur or très spécial et veut le transformer en un anneau magique avec lequel il règnera sur le monde. Bert et Rita souhaitent retrouver leur chemin vers le bus scout et rentrer chez eux, mais ils doivent avant tout rétablir la situation – pour ce faire, ils n'ont d'autre choix que de suivre les pas de Siegfried, du maître des dieux Wotan et de sa fille Brunhilde, autant de personnages issus de l'œuvre originale de Wagner.

Cette production est destinée aux enfants. Ils pourront l'apprécier en tant que spectateurs grâce à une distribution remplie d'êtres fantastiques, des dragons aux princesses, ou encore monter eux-mêmes sur scène pour prendre part au chœur d'enfants.

THE LOVE FOR THREE ORANGES

L'AMOUR DES TROIS ORANGES

The Moscow State Opera and Ballet Theatre for Children and Young Audiences

named after Natalia Sats

Année de la première : 2011

Une histoire d'initiation qui allie toute la théâtralité de la comédie italienne à des réflexions poignantes sur le monde des adultes, dans lequel plus personne ne croit à la magie des miracles.

Compositeur : Sergey Prokofiev

Librettiste : Sergey Prokofiev (tiré d'un conte de fées de Carlo Gozzi)

Directeur musical /

Responsable de production : Eugeny Brazhnik

Chef d'orchestre : Konstantin Khvatynets

Metteur en scène : Georgiy Isaakyan

Scénographe/Costumes : Valentina Ostankovich, Philipp Vinogradov

Son : Andrey Kremenchugskiy, Vitaliy Azarov, Ekaterina Alekseeva, Elena Panova

Lumière : Eugeny Ganzburg

Premier violon : Tatiana Vasnetsova

Distribution : 45 chanteurs professionnels

Musique : Grand orchestre

Durée : 3 heures

Chanté en Russe

Synopsis :

L'opéra de Prokofiev nous raconte l'histoire d'un jeune prince nommé Tartalia qui doit soudain faire face à la maladie. Le Docteur lui prescrit une cure de rire, et il est demandé à Truffaldino, le bouffon, d'organiser une grande fête afin de faire rire le Prince. Mais même un plan très bien ficelé pourrait échouer, surtout lorsque des forces maléfiques œuvrent en coulisses pour saboter toute tentative de guérison du Prince. La princesse Clarice et le Premier ministre Leandro veulent usurper le trône et sont aidés dans leurs desseins par la sorcière Fata Morgana.

Le soir de la fête, Truffaldino renverse accidentellement une vieille femme étrange qui n'avait pas été invitée, et tout le monde éclate de rire, y compris le Prince. Il s'agit de Fata Morgana, qui s'était déguisée ; elle est à présent furieuse de l'humiliation que les invités de la Cour lui ont fait subir. Elle maudit le Prince et celui-ci devient obsédé par « l'amour des trois oranges », gardées dans le palais de la sorcière Creonte. Bien que toute tentative de récupérer les oranges s'accompagne de multiples dangers, le Prince et Truffaldino risquent leur vie, aidés par Tchelio, le grand magicien. Ils parviennent à s'emparer des oranges et doivent alors entreprendre une longue traversée du désert. Le Prince ouvre deux des oranges sans tenir compte de l'avertissement : il faut abreuver immédiatement les créatures qui vivent dans ces oranges. En ouvrant la troisième orange, il découvre la Princesse Ninette dont il tombe immédiatement amoureux, jusqu'à lui demander de l'épouser. Mais Fata Morgana jette à Ninette un maléfice qui la transforme en rat. Alors que l'opéra tire à sa fin, tout le monde attend de savoir si les pouvoirs de Tchelio pourront triompher de ceux de la sorcière...

Georgiy Isaakyan, le directeur artistique de la maison, qualifie cet opéra de « comédie italienne hilarante ». Cette histoire est celle d'un rite d'initiation et de l'innocence enfantine

confrontée aux difficultés du monde adulte, où les miracles sont réservés aux naïfs. Cet opéra nous apprend que la nostalgie des croyances perdues est une noble cause, et que les miracles existent bel et bien.

LYNX, THE LYNX
LYNX, DER LUCHS
LYNX, LE LYNX

Landestheater Linz

Année de la première : 2013

L'amitié se trouve au cœur de cette pièce, qui ramène ses jeunes spectateurs à l'époque médiévale, où un Duc tyrannique doit faire face à Brigid, une jeune chasseuse aventureuse et pleine de bravoure, accompagnée de ses deux amis venus d'un autre monde.

Compositeur : Helmut Schmidinger
Librettiste : Elisabeth Vera Rathenböck
Metteur en scène : Tanja Weidner
Costumes : Stefan Bleidorn
Chef d'orchestre : Marc Reibel
Distribution : 6 professionnels
Musique : Violoncelle, clarinette, percussions
Durée : 50 minutes

Chanté en allemand

Synopsis :

Cette histoire d'amitié se déroule à la suite d'un voyage dans le passé. Marie et Florian s'ennuient beaucoup. Un jour, ils découvrent une vieille boîte contenant un arc et une flèche, sur lesquels est gravé le mot "Lynx." Cette trouvaille attise leur curiosité ; en tirant la mystérieuse flèche avec l'arc, ils se retrouvent transportés dans le passé, dans une ville occupée par les soldats du Duc Tassilo. Le Duc règne avec une poigne de fer et réduit pratiquement les citoyens à la famine. Seule Brigid, une jeune chasseuse intrépide, ose quitter la ville et s'aventurer dans la forêt où vit son grand ami Lynx. Enfreignant l'interdiction de quitter la ville décrétée par Tassilo, Brigid risque sa propre vie, mais aussi celle de ses nouveaux amis, Marie et Florian. Le seul moyen d'échapper à leur dilemme est de livrer Lynx au Duc...

Lynx, le lynx est la première production jeunes publics mise en scène par la nouvelle maison d'opéra de Linz. Elle symbolise le début d'une nouvelle politique de commandes artistiques qui poussera sur la scène principale le théâtre musical pour enfants et jeunes adultes et comprendra également des représentations dans le foyer vitré du théâtre.

THE MAGIC PIANO

LE PIANO MAGIQUE

Holland Opera

Année de la première : 2013

Un nouvel opéra de chambre intrigant autour de la relation houleuse entre un petit garçon et son père autoritaire, d'un majordome muet et d'un piano très étrange.

Compositeur :	Toek Numan
Librettiste :	Joke Hoolboom
Metteur en scène :	Arlon Luijten
Scénographe :	Douwe Hibma
Costumes :	Sophie Ketting et Ineke Duivenoorde
Son :	Arne Bock
Lumière :	Maarten Warmerdam
Distribution :	2 chanteurs professionnels (baryton et ténor) et 1 percussionniste professionnel
Musique :	Piano équipé d'un piano électronique Yamaha, vibraphone, marimba et divers petits instruments
Durée :	1 heure

Chanté en néerlandais (possibilité de traduire en anglais, en allemand ou en français)

Synopsis :

The Magic Piano est un nouvel opéra de chambre destiné à un public familial, qui traite de la relation entre un père et son fils, en particulier des difficultés liées au contrôle parental et à la volonté de s'en dégager, ainsi qu'au sentiment de dépendance éprouvé par l'enfant vis-à-vis de l'adulte. Otto est un petit garçon très normal, mais Theofiel, son père, prévoit de grands projets pour lui. Il veut qu'Otto devienne un pianiste célèbre et l'oblige donc à s'exercer des heures durant, assis bien droit au piano, avec un livre sur la tête. Il se montre cruel pour le bien d'Otto, car il est convaincu que son fils ne sera heureux que s'il atteint ses objectifs et contrôle entièrement le piano. Mais ces exigences commencent à exaspérer Otto. L'atmosphère se radoucit grâce à la présence d'un majordome qui ne parle jamais mais joue avec Otto, ainsi que d'une mouette qui vit dans une horloge et aide Otto à accepter l'absence de sa mère disparue. Un jour, son père lui ordonne d'apprendre de mémoire 10 compositions entières ; Otto en a assez et se rebelle. Heureusement, le majordome s'avère être un personnage remarquable et avec l'aide du piano magique, Otto parvient enfin à se libérer.

Si les thèmes principaux de cet opéra sont des sujets graves, cette production recèle plusieurs moments de répit humoristiques, grâce à des scènes de comique de farce inspirées des films muets de Buster Keaton, ainsi que d'autres moments d'humour absurde. James, le majordome muet, est en fait joué par le père, qui parvient enfin, dans son rôle de domestique, à exprimer l'amour qu'il éprouve pour son fils. *The Magic Piano* est la toute dernière production du répertoire d'œuvres nouvelles créées par le Holland Opera et destinées à une nouvelle génération d'amoureux de l'opéra.

MALTESE FOLK TALES

CONTES POPULAIRES MALTAIS

Malta Association for Contemporary Music

Année de la première : 2005

Cinq contes populaires maltais prennent vie dans ce spectacle interdisciplinaire qui rassemble des acteurs très particuliers : des marionnettes « numériques », un conteur et un musicien.

Compositeur/Chef d'orchestre : Ruben Zahra
Librettiste : Trevor Zahra
Distribution : 1 acteur & 1 technicien chargé des animations
Musiciens : 1 pianiste
Instruments : 1 piano à queue
Durée : 30 minutes

Cette production a été représentée en maltais, en anglais et en italien.

Synopsis :

Maltese Folktales (Contes populaires maltais) est une production interdisciplinaire captivante qui allie contes traditionnels, marionnettes en ombres chinoises, musique contemporaine et animations numériques. Au centre de ce spectacle, une compilation de cinq contes populaires maltais, présentés à la manière d'un conteur traditionnel sur une musique produite en direct. La musique de Ruben Zahra se caractérise par un style contemporain et se compose d'un cycle d'études pour piano seul. Les animations

numériques ont été conçues pour refléter le style des marionnettes en ombres chinoises. Les « marionnettes numériques » sont richement décorées, au moyen de perforations inspirées des motifs baroques de Malte, ainsi que de filigranes et de dentelle traditionnelle. Tandis que l'acteur raconte les récits populaires, une séquence vidéo est projetée en arrière-plan, et les personnages de l'histoire voient le jour sur cet écran. Ce projet a également fait l'objet d'une publication (livre et CD) en version bilingue : maltais et anglais. La publication se base sur la production et présente un ensemble de dix contes populaires, illustrés par dix artistes maltais différents.

MOMO

Junge Oper Stuttgart

Année de la première : 2013

Cette production porte à la scène le conte de fées populaire de Michael Ende, à propos d'une fille très étrange nommée Momo, qui lutte contre des forces sinistres afin de libérer le temps volé.

Compositeur :	Matthias Heep
Librettiste :	Barbara Tacchini
Chef d'orchestre :	Till Drömann
Metteur en scène :	Barbara Tacchini
Scénographe :	Uta Materne
Costumes :	Mascha Schubert
Vidéo :	Manuela Hartel
Dramaturge :	Martina Stütz
Distribution :	9 chanteurs professionnels ; chœur de 30 enfants (<i>les Amis de Momo</i>) ; chœur de 35 adultes (<i>les Hommes et les Femmes en Gris</i>) ; 1 danseur (<i>Bibigirl</i>)
Instruments :	2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, trompette, trombone, percussions, accordéon
Durée :	entre 1 heure 30 minutes et 2 heures
Chanté en allemand	

Synopsis :

Le compositeur Matthias Heep transpose le célèbre conte de fées de Michael Ende en une pièce de théâtre musicale et poétique. Cette production fascinante s'adresse à un public de tous âges et explore les mystères de la vie et du temps à travers son personnage central, Momo. Cette protagoniste participe elle-même au mystère : personne ne sait d'où elle vient, et pourtant, elle se met soudain à transformer les vies de ceux qui lui rendent visite. Ils jouent, ils rient, ils se réconcilient et ils vivent. Momo se lie d'amitié avec un balayeur nommé Beppo Strassenkehrer et un guide qui répond au nom de Gigi Fremdenführer, mais leur amitié est menacée par les Hommes en Gris, qui envahissent la ville et forcent les citoyens à signer un horrible contrat avec leur Banque de sauvegarde du Temps, volant ainsi leur temps, tandis que Momo se retrouve de plus en plus seule. Pendant ce temps, Hora envoie sa tortue Cassiopeia chercher Momo pour l'amener dans son monde, où elle pourra écouter la musique de son début et de sa fin, le mystère de la vie. Avec l'aide d'Hora, Momo parvient à libérer le temps dérobé par les Hommes en Gris.

Cette histoire contemporaine traite le désir très présent dans notre monde actuel de découvrir le sens de la vie. Au sein d'un environnement au rythme très rapide, où le stress et la dépression se font de plus en plus fréquents, le superficiel peut avoir raison de notre imagination et, comme le découvre Momo, il faut avoir le cœur courageux pour arriver à changer sa vie.

THE MOORISH QUEEN

LA REINA MORA

LA REINE MAURE

Teatro de la Zarzuela

Année de la première : 1903

Une charmante comédie teintée d'un caractère andalou, au cœur d'un quartier ouvrier animé, où le Don Juan local courtise une jeune fille et provoque des conséquences plutôt inattendues.

Compositeur :	José Serrano
Librettiste :	Serafín Alvarez Quintero et Joaquín Alvarez Quintero
Chef d'orchestre :	José María Moreno
Metteur en scène :	Jesús Castejón
Régisseur :	Ricardo Campelo
Scénographe :	Ricardo Sanchez-Cuerda
Chorégraphe :	Nuria Castejón
Costumes :	Jesús Ruiz
Assistante costumière :	Matilde Falcinelli
Lumière :	David Hortelano
Distribution :	16 chanteurs professionnels; 10 danseurs
Musique :	Grand orchestre
Durée :	1 heure 10 minutes

Chanté en espagnol

Synopsis :

L'histoire de *La Reina mora* se déroule dans un quartier ouvrier de Séville où Coral, une belle jeune fille, vit recluse dans la Maison Enchantée. La curiosité des voisins est éveillée par les allées et venues d'un homme nommé Cotufa, qu'ils pensent être l'amant de la jeune fille. Le Don Juan local, Don Nuez, soupçonne l'apparition d'un rival et décide de séduire Coral. Ce que les voisins ignorent, c'est que Coral a décidé de rester isolée alors que son fiancé, Esteban, purge une peine de prison. Pendant ce temps, Don Nuez aborde Coral et s'apprête à lui donner une sérénade, car Cotufa lui a dit qu'il avait une chance avec elle. Mais ce même jour, Esteban est libéré de prison et le prétendu Casanova se retrouve à courtiser dans le vide.

Cette production est très semblable à une saynète (ou petite pièce comique) andalouse traditionnelle. Les personnages sont ceux que l'on retrouve dans de nombreux contes populaires, ou pièces comiques, comme Don Juan, fier et ridicule, ou encore la jeune fille innocente. Très animées, l'intrigue et la musique rendent cette production accessible à un jeune public.

MOSCOU CHERYOMUSHKI

MOSKAU TSCHERJOMUSCHKI

Junge Staatsoper Berlin

Année de la première : 2012

Un projet collaboratif traitant de thèmes d'actualité tels que l'immigration et la contre-utopie urbaine, et qui intègre des adolescents russes et allemands dans une équipe de chanteurs d'opéra professionnels et de techniciens de scène.

Compositeur :	Dmitri Shostakovich (arr. Ralf Böhme)
Librettistes :	Vladimir Mass et Mikhail Chervinsky
Chef d'orchestre :	Ursula Stigloher
Metteur en scène :	Neco Çelik
Décors/Costumes :	Stephan von Wedel
Son :	Johannes Seibt
Lumière :	Irene Selka
Distribution :	23 jeunes âgés de 14 à 21 ans
Orchestre :	Grand orchestre
Arrangement orchestral :	Flûte, clarinette (en si bémol et en la), saxophone (ténor), trompette, 2 cornets (en fa), trombone, tuba, violon, contrebasse, batterie
Durée :	2 heures

Chanté en allemand

Synopsis :

Ce projet collaboratif s'inspire de l'émigration et de son impact sur la vie de tous les jours au sein d'une grande ville moderne, et réunit une maison d'opéra et un groupe de jeunes âgés de 14 à 21 ans. L'histoire se déroule dans les années 50 et met en scène un groupe de jeunes qui se sont vu attribuer des appartements dans une nouvelle banlieue-dortoir appelée Cheryomushki, loin du centre-ville de Moscou. Durant leur déménagement, ces émigrés rencontrent divers obstacles, des propriétaires pinailleurs aux autorités administratives corrompues.

Pour ce projet, le *Junge Staatsoper* a invité de jeunes Russes qui venaient de s'installer récemment à Berlin à contribuer aux répétitions grâce à leurs expériences. Ils ont également rejoint le chœur ou interprété certains rôles. L'objectif global était de fournir une plateforme d'échange des différentes expériences et idées apportées par ces jeunes.

MY MOTHER IS A DRAGON

MIN MAMMA ÄR EN DRAKE

MA MÈRE EST UN DRAGON

GöteborgsOperan

Année de la première : 2011

Un ravissant opéra, tiré d'un livre de contes pour enfants très apprécié, nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui se réveille un matin et s'aperçoit que sa mère a bien changé depuis la veille...

Compositeur : Thomas Lindahl
Librettiste : Irena Kraus (récit tiré d'un livre de Pija Lindenbaum)
Chef d'orchestre : Per Larsson
Metteur en scène : Mia Ringblom Hjertner
Scénographe/lumière : Thorsten Dahn
Costumes : Pija Lindenbaum
Distribution : 5 chanteurs professionnels
Instruments : Piano, contrebasse, trombone et percussions diverses
Durée : 55 minutes

Chanté en suédois

Synopsis :

Un opéra ravissant autour d'un garçon de cinq ans qui constate, en se réveillant un matin, que sa mère s'est métamorphosée en dragon. Emporté dans une fascinante inversion de rôles, le petit Åke s'aperçoit qu'il lui faut à présent s'occuper de sa mère, plutôt que l'inverse. Åke décide d'emmener sa mère chez le médecin. Ils se mettent donc en chemin et parcourent la ville où ils traversent un zoo et un parc. Mais lorsqu'ils arrivent au cabinet de la doctoresse, celle-ci semble plutôt étrange et ne leur est d'aucune aide. Ils se rendent alors chez la grand-mère de Åke, qui lui promet que sa mère ira mieux demain. Et la guérison se produit effectivement le lendemain matin. La mère de Åke décide donc de ne pas aller travailler et de passer la journée avec son fils.

Destiné à un public âgé de cinq à huit ans, cet opéra aux allures de conte de fées dissimule une trame plus sérieuse : le rapprochement d'un petit garçon et sa mère, grâce à l'ingéniosité dont fait preuve l'enfant lorsqu'un défi très singulier se présente à lui.

OPERA OF THE MOON

L'OPÉRA DE LA LUNE

L'Opéra de Dijon

Année de la première : 2012

Un opéra contemporain sous forme de conte de fées, où l'on rencontre Michel Morin, un petit garçon solitaire qui rêve de passer ses nuits sur la lune.

Compositeur /

Chef d'orchestre : Brice Pauset. ré-orchestration d'extraits des *Scènes d'enfants* de Robert Schumann et de lieder de Robert Schubert, Karl Friedrich Zelter, Friedrich Heinrich Himmel et Johann Friedrich Reichardt

Livret : Jacques Prévert et textes de Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig Höltz, Karl Marx et Friedrich Engels

Metteur en scène : Damien Caille-Perret

Assistant mise en scène : Adrien Béal

Scénographie/Costumes : Céline Perrigon

Lumière : Jérémie Papin

Distribution : 3 chanteurs, 2 acteurs (dont 1 enfant) et un chœur

Musique : Grand orchestre

Durée : 1 heure 20 minutes

Chanté en français et en allemand

Synopsis :

L'Opéra de la Lune emmène son public pour un voyage plein de magie, inspiré des rêves de son protagoniste. Michel Morin n'a jamais connu ses parents, et les personnes qui veillent sur lui sont trop occupées pour lui prêter attention, ou pour essayer de le comprendre. La terre est un endroit triste, où les chants des oiseaux et des enfants sont noyés dans le vacarme des machines de guerre. Il regarde vers le ciel, vers la lune, et se dit que là-bas, tout est plus beau. Sur la lune, on trouve de la magie d'étoile en étoile, on travaille sans se fatiguer à décorer la lune, pour qu'elle ressemble à la scène d'un opéra, encore plus beau que l'Opéra de Paris, loin de l'austérité des rideaux, des loges ou des sièges. Chaque jour, ce monde du ciel ressemble aux festivités du 14 juillet. Mais surtout, là-bas sur la lune, un garçon et une fille ne cessent de lui sourire. Pourraient-ils être ses parents disparus ?

Un opéra qui évoque l'atmosphère d'un conte de fées, avec un accent tout particulier sur certains aspects clés de la production, y compris la construction d'instruments spécialement inventés pour l'orchestre, ainsi qu'un rôle silencieux créé pour un interprète enfant.

PS I WILL SOON BE HOME!

PS JAG KOMMER SNART HEM!

PS : JE RENTRE BIENTOT !

Malmö Opera/Operaverkstan en collaboration avec le Teater InSite, Malmö, Suède

Année de la première : 2012

Un opéra attachant et interactif qui fait voyager le public entre trois pièces, chacune racontant une histoire différente, mais toutes trois liées par la mer et le personnage intrigant d'un capitaine nordique naufragé.

Compositeur :	Anna Einarsson
Librettiste :	Maria Sundqvist
Metteur en scène :	Ragna Weisteen
Scénographie /chorégraphie/ costumes :	Leif Persson
Son :	Magnus Hultman/Anna Einarsson
Lumière :	Ilkka Häikiö
Durée :	45 minutes
Distribution/orchestre :	4 chanteurs professionnels et 5 musiciens professionnels dans l'orchestre

Instruments : Instruments électroniques, violoncelle, guitare électrique, contrebasse, clarinette et saxophone

Chanté en suédois

Synopsis :

PS Jag kommer snart hem! est un opéra interactif qui se déroule sur deux continents et au large de l'océan. Le décor inhabituel se compose de trois pièces, tandis que le public est divisé en deux groupes. Le premier débute son voyage dans la Pièce Pacifique, l'autre dans la Pièce Nordique, après quoi les deux groupes arrivent simultanément dans la Pièce de l'Océan. En chemin, les spectateurs sont invités à explorer les pièces et à utiliser les accessoires afin de créer divers effets sonores.

Le livret de cet opéra est tiré d'une histoire vraie. Il commence par un Prélude, intitulé *La Boussole*, dans lequel deux pilotes racontent l'histoire de Big Charley, un marin nordique qui devient le chef d'une petite île dans l'océan Pacifique. Dans la Pièce Nordique, le public rencontre Junior, qui écoute la météo marine à la radio et lit des cartes postales envoyées par son père pendant son voyage sur les sept mers. Dans la Pièce Pacifique, deux sœurs chantent l'histoire de leur père, qui a été victime d'un naufrage lors d'une tempête et s'est finalement échoué sur le rivage. À présent, il les a quittées pour retourner dans son foyer nordique. Pendant ce temps, dans la Pièce de l'Océan, un naufragé dérive sur un morceau de bois, au milieu d'une mer brumeuse, et hallucine à propos de ses deux filles, tout en chantant aux vagues son désarroi.

PUSS IN BOOTS
DER GESTIEFELTE KATER
LE CHAT BOTTE

Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg

Année de la première : 2011

*Armé de son éloquence, il échappe à l'embarras et se lance dans l'action ; un matou futé
et incroyablement chaussé au cœur d'un conte de fées classique revisité.*

Compositeur : Xavier Montsalvatge
Librettiste : Néstor Luján
(traduction allemande : Mechthild von Schoenebeck)
Chefs d'orchestre : Patrick Francis Chestnut, Rainer Mühlbach
Metteur en scène : Svenja Tiedt
Scénographe : Tatjana Ivschina
Chorégraphe : Amelie Jalowy
Lumière : Franz-Xaver Schaffer
Animation : Gregor Stockmann
Dramaturge : Bernhard F. Loges
Distribution : 5 chanteurs professionnels :
le Chat (mezzo-soprano)
le Meunier (ténor / baryton)
la Princesse (soprano)
le Roi (baryton)
l'Ogre (basse)

Orchestre : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 1 basson, 4 cors,
2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba, 1 harpe, 1 célesta, 2
percussionnistes, 8 premiers violons, 6 deuxièmes
violons, 5 altos, 4 violoncelles, 3 contrebasses

Durée : 60 minutes

Chanté en allemand (version originale en espagnol)

Synopsis :

La musique de Xavier Montsalvatge donne une seconde jeunesse au récit classique du *Chat botté*. Ce matou n'est pas un chat ordinaire, loin de là. Il porte des bottes, est doué de parole, et se montre plutôt malin... L'histoire débute par la mort d'un meunier, qui ne lègue à son fils cadet qu'un bon à rien de chat. Alors que le fils s'apprête à le dépouiller, le matou se met soudain à parler. Il lui promet, si le meunier lui laisse la vie, un château gigantesque, une princesse et un trésor.

Xavier Montsalvatge utilise des harmonies traditionnelles ainsi que certains sons dissonants et une bonne dose d'humour afin de conférer à chacun des protagonistes cocasses un caractère individuel.

Le Deutsche Oper am Rhein signe avec *Der gestiefelte Kater* une production jeunes publics (6 ans et plus) qui a rencontré un succès sans précédent.

'RAMEAU PROJECT'
PLATÉE & LES INDES GALANTES

Les Talens Lyriques

Année de la première : 2012

*Un opéra réduit, inspiré d'œuvres de Rameau, conçu et interprété par des écoliers, en
collaboration avec des artistes professionnels*

Compositeur :	Jean-Phillippe Rameau
Librettiste :	Adaptation par Irène Cazes et Clément Lebrun des livres originaux d'Adrien-Joseph Le Valois d'Orville (<i>Platée</i>) et Louis Fuzelier (<i>Les Indes galantes</i>)
Chef d'orchestre :	Clément Lebrun
Chorégraphe :	Damien Dreux (de la compagnie Les Fêtes galantes dirigée par Béatrice Massin)
Costumes :	Les Talens Lyriques
Distribution :	3 musiciens professionnels ; 70 étudiants, 45 dans l'orchestre et 25 répartis entre le chœur et les danseurs
Musique :	Musiciens professionnels : 1 clavecin, 1 violoncelle et 1 violon, en plus du grand orchestre constitué de musiciens amateurs (entre 11 et 14 ans)
Durée :	30 minutes

Synopsis :

Platée et *Les Indes galantes* sont deux œuvres de Rameau qui se déroulent dans l'univers fourbe et sournois des dieux et des déesses. Jupiter, descendu de son firmament, se trouve dans un marécage à proximité de quelques saules, bien décidé à trouver une solution pour calmer la jalousie de sa femme Junon. Cithéron suggère à Jupiter de faire mine de s'éprendre d'une naïade ridicule nommée Platée, qui vit dans un marais avoisinant. Puisque Junon ne pourra jamais être jalouse d'une telle créature, sa colère s'apaisera et tout rentrera dans l'ordre. Malheureusement, Platée est amoureuse de Cithéron. Lorsqu'elle arrive au marécage, il la repousse et elle est affolée. Jupiter arrive alors dans un carrosse de nuages et c'est à ce moment que les réjouissances commencent.

Platée & Les Indes galantes est un projet éducatif réalisé sous la forme un opéra réduit tiré de deux œuvres de Rameau. Ce projet s'est développé à partir de deux productions antérieures des Talens Lyriques, une version de *Platée* sous forme de concert et une version théâtrale des *Indes galantes* par Laura Scozzi. Le processus de création de cette nouvelle production s'est caractérisé par une approche multidisciplinaire. Des ateliers d'orchestre, animés par des musiciens, des ateliers de chorale dirigés par un chef de chœur et des ateliers de danse supervisés par un danseur... Autant d'activités reprises dans un programme adressé aux étudiants de 11 à 14 ans. La compagnie de danse Les Fêtes galantes, dirigée par Béatrice Massin, a également apporté sa pierre à l'édifice.

A REAL PRINCESS

UNE VRAIE PRINCESSE

Welsh National Opera

Année de la première : 2009

Une adaptation du conte de fées de Hans Christian Andersen, La Princesse au petit pois, avec pour décor un musée sens dessus dessous géré par des conservateurs aux allures de conteurs.

Compositeur : Helen Woods
Librettiste/Metteur en scène : Sarah Argent
Scénographe : Charlotte Neville
Distribution : 1 soprano et 1 baryton (professionnels)
Musique : Ensemble de 3 instruments: basson, alto et percussions
Durée : 45 minutes

Chanté en anglais

Synopsis :

Entrez dans un musée sens dessus dessous où les conservateurs vous réservent l'histoire très étrange d'un homme en quête d'amour. Le Prince Frederick cherche de tous côtés la princesse de ses rêves, mais aucune des prétendantes rencontrées jusqu'à présent ne lui convient. Il voyage à travers le monde, mais en vain. Il rentre chez lui dépité après que sa quête ait échoué. Il rencontre alors la charmante princesse Phoebe et s'estime très chanceux... mais se révélera-t-elle être une vraie princesse ? Il le découvrira grâce à un

vieux pois ramolli.

Cet opéra itinérant à petite échelle a été créé par WNO Max, le programme jeunesse et communauté du Welsh National Opera. Cet opéra magique et ravissant est destiné aux jeunes enfants de moins de cinq ans. Les chanteurs et musiciens du Chœur et de l'Orchestre du WNO ont participé à la tournée originale de cette production.

SIEGFRIED AND THE CURSED RING

SIEGFRIED ET L'ANNEAU MAUDIT

Coproduction de l'Ensemble Justiniana, l'Opéra national de Paris, l'Opéra Théâtre de Saint Etienne, l'Opéra national de Lorraine et
la Scène nationale de Besançon

Année de la première : 2013

Une version réduite du cycle du Ring qui reste aussi puissante et magique que l'original, dans une production mettant en œuvre une série d'instruments théâtraux afin de faire revivre l'univers extraordinaire et changeant de Wagner.

Compositeur/Librettiste :	Richard Wagner (version réduite de <i>L'Anneau du Nibelung</i> , basée sur la musique et le livret du compositeur)
Chef d'orchestre :	Marius Stieghorst
Metteur en scène :	Charlotte Nessi
Scénographe/Lumière :	Gérard Champlon
Costumes :	Jérôme Kaplan
Images :	Mike Guermyet
Distribution :	9 chanteurs professionnels ; 2 comédiens professionnels
Orchestre :	Orchestre de 16 instruments: 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse, 1 flûte, 1 hautbois, 1 clarinette, 1 basson, 2 cornets, 1 trompette, 1 trombone, 1 tuba, 1 harpe, des percussions
Durée :	1 heure 50 minutes

Chanté en allemand

Synopsis :

Le cycle du *Ring* de Wagner comme vous ne l'avez jamais vu, dans une version réduite destinée à initier tous les types de publics à l'une des œuvres majeures de l'art occidental. Cette adaptation respecte la magie, la poésie et la profondeur de l'œuvre originale en restituant l'univers merveilleux imaginé par Wagner, avec ses géants, nains, dragons et autres créatures fantastiques, mais aussi ses pièges, potions magiques et philtres d'amour. Tout évolue autour de l'anneau tant convoité, objet du désir de ceux qui s'engagent dans cette course riche en intrigues et en suspense. Siegfried est le héros de l'aventure et représente le fil conducteur de ce périple au cœur de l'œuvre de Wagner.

Le décor se transforme sans cesse sous les yeux des spectateurs, reflétant ainsi les impressions des personnages embarqués pour une quête d'initiation. La mise en scène met l'accent sur l'aspect fictionnel et opte pour un rendu réaliste : les « géants » sont joués par des échassiers, et les nains par des personnes de petite taille. La vidéo est parsemée de références à Fritz Lang, à Murnau et à l'expressionnisme allemand ; elle joue sur le noir et blanc et les animations en image par image, pour dépeindre un monde imaginaire en dehors de notre présent, un no man's land intemporel où évoluent Siegfried et le public.

La réduction orchestrale a été réalisée par la classe d'arrangement du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Afin de conserver l'idée chère à Wagner d'un "orchestre invisible", les musiciens jouent dans la salle, derrière les gradins, ce qui place le public entre la scène et la musique.

THE SMUGGLED LOVE
ARMASTUS SALAKAUBAKS
LA CONTREBANDE D'AMOUR

Coproduction de l'Estonian National Opera et de la Fondation Capitale de la Culture

Tallinn 2011

Année de la première : 2011

Un opéra hors du commun centré sur un projet qui rassemble des jeunes et des artistes professionnels afin de créer une pièce de théâtre musical très contemporaine.

Compositeur :	Cette production reprend des œuvres de différents compositeurs classiques, y compris des extraits de Mozart, Bizet, Wagner, Puccini et Tchaïkovski.
Librettiste :	Les jeunes créent eux-mêmes leur propre histoire
Chef d'orchestre :	Henri Christofer Aavik (étudiant de l'enseignement secondaire)
Metteur en scène :	Ivo Eensalu (acteur et metteur en scène indépendant)
Directeur musical :	Priit Aimla
Scénographie/Costumes :	Tous deux créés par les jeunes eux-mêmes. Pour la première, ils étaient encadrés par la décoratrice Jane Kaas
Chorégraphie :	Lemme Saarma
Lumière :	Rasmus Rembel
Distribution :	330 jeunes issus de lycées estoniens
Orchestre :	Orchestre réduit constitué de jeunes instrumentistes

Durée :

45 minutes

Chanté en estonien

Synopsis :

La contrebande d'amour est un opéra créé de toutes pièces en deux jours à peine par 330 jeunes sous la supervision d'artistes de l'Estonian National Opera, de l'Estonian National Ballet et de leur personnel technique de scène. Le cadre de cet opéra a été conçu par les jeunes eux-mêmes, qui ont choisi d'aborder dans leur opéra la possibilité de vivre dans un monde sans amour. À quoi ressemblerait notre monde si tous nos tendres sentiments n'étaient rien de plus que de simples produits qui ne peuvent se transmettre que par la contrebande ? Ce thème a été interprété de diverses manières, l'une d'entre elles étant d'observer la récession du monde actuel et son impact sur les individus. Les jeunes ont imaginé eux-mêmes chaque élément de cette production, qui a fait l'objet de deux représentations, le 13 mars 2011. Le public ciblé était âgé de 10 à 16 ans. L'idée était de fournir aux participants un avant-goût du quotidien dans le monde du théâtre, en particulier le fait de collaborer avec de nombreux collègues en vue d'atteindre un même objectif.

THE TALE OF AIDA

LA FIABA DI AIDA

LE CONTE D'AÏDA

Coproduction de l'Associazione Culturale Venti Lucenti, la Comune de Firenze,

l'Ente Cassa di Risparmio et le Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Année de la première : 2011

*Cette production revisite la profonde histoire d'amour de Verdi dans un contexte de guerre
et lui donne une nouvelle impulsion en faisant monter 300 jeunes sur scène,
aux côtés de professionnels.*

Compositeur : Tiré de l'*Aïda* de Verdi. Réduction musicale par
M^o Claudia Gori

Librettiste : Antonio Ghislanzoni

Chef d'orchestre : M^o Alvaro Lozano

Metteur en scène : Manu Lalli

Scénographie: concept : Ginevra Boni et Francesco Ghersina ;
réalisation: Niccolò Franchi et Cecilia Russo

Costumes : Venti Lucenti

Conceptrice du projet : Daniele Bacci

Chef de projet : Chiara Casalbuoni

Responsable communication : Michele Monasta

Distribution : Chœur de 300 enfants ; 4 chanteurs professionnels et 8
musiciens professionnels

Musique : Ensemble qui comprend un piano, des percussions,

deux trompettes, un basson, un hautbois, un trombone et
une clarinette.

Durée : 1 heure

Chanté en italien

Synopsis :

Une version réduite de l'*Aïda* de Verdi, basée sur une idée de Daniele Bacci, et interprétée par 300 enfants présents sur scène aux côtés des chanteurs et musiciens professionnels. Cet opéra repose sur l'histoire d'un amour infortuné entre Aïda, princesse éthiopienne, et le dirigeant égyptien Radames ; ils appartiennent à deux clans opposés, au milieu d'une guerre amèrement contestée. Amonasro, le père d'Aïda, chef des Ethiopiens, oblige sa fille à trahir Radames, semant ainsi les germes de la tragédie. Parmi les thèmes abordés, la haine, la jalousie, le courage et la loyauté, dans un opéra riche en scènes épiques et magnifiques tableaux dramatiques, un spectacle impressionnant enrichi d'un chœur de 300 voix.

À l'origine, la mise en scène de *La Fiaba di Aida* a été élaborée pour un projet mis sur pied en 2010 et 2011 par l'Associazione Culturale Venti Lucenti, et intitulé *Progetto All'Opera..le scuole al Maggio*. Ce projet impliquait 600 étudiants âgés de 8 à 14 ans, issus de différentes écoles primaires et secondaires de Florence.

VIOLETTA, AN ALTERNATIVE TRAVIATA

VIOLETTA, UNE AUTRE TRAVIATA

Coproduction de l'Opéra Royal de Wallonie et de la Fédération des Maisons de
Jeunes en Belgique francophone (FMJ)

Année de la première : 2013

La Traviata, chef d'œuvre de Verdi, transposé dans un contexte contemporain par un collectif de jeunes pleins d'initiative, qui se sont approprié tous les aspects de la production, sur les conseils de professionnels de l'opéra.

Compositeur :	La musique a été créée de manière collaborative et s'inspire de <i>La Traviata</i> de Verdi
Librettiste :	Marie Neyrinck, sur la base d'idées émises par un groupe de jeunes artistes
Metteur en scène :	Marie Neyrinck
Chorégraphie :	Cécile Lebrun, Savlatore Mangione, Ihssane Regmani, Rachel Lucca, Cynthia Tshikuna, Valérie Lion
Costumes :	Stéphanie Defoux, Cynthia Tshikuna, Valérie Lion, ORW
Son :	VJ Insomnia, sur la base d'idées émises par un groupe de jeunes artistes
Distribution :	50 jeunes et animateurs de la FMJ d'Evelette, Engis, Hodimont, Spa, Retinne et de La Biocoque (Liège); 3 chanteurs professionnels
Instruments :	Piano et bande-son
Durée :	1 heure 15 minutes

Chanté et déclamé en français

Synopsis :

Dans cette interprétation contemporaine de *La Traviata*, Violetta est une jeune fille au comportement pétillant, ce que sa famille voit d'un mauvais œil. Prisonnière de leur monde puritain et austère, elle trouve refuge dans son imagination, peuplée de personnages extraordinaires. Lorsqu'elle grandit, Anina, sa meilleure amie, l'incite à se rebeller davantage encore. Lors d'une fête, Violetta rencontre Alfredo, un jeune homme de bonne famille. Mais elle ne se croit pas faite pour l'amour, et ils nouent une relation platonique. Cependant, Violetta est très malade et ses parents (ainsi que le père d'Alfredo) estiment qu'elle doit être internée dans un hôpital psychiatrique. Hantée par de terribles cauchemars, elle décide de prendre sa vie en mains...

Pour la représentation originale de cette production à l'Opéra Royal de Wallonie, les jeunes se sont appuyés sur divers domaines de compétences pour créer une nouvelle version de l'opéra de Verdi. Ils y ont inclus du ragga-dancehall, du théâtre, de la danse orientale, de la danse jazz, du breakdance, du hip-hop, du slam et du chant. Le processus de conception a été immortalisé par trois jeunes photographes dont le travail a été exposé dans le foyer de l'opéra. Cette production a permis aux jeunes qui se sont impliqués d'associer à leur monde actuel les classiques du passé. Ce projet a bénéficié du soutien de la Loterie Nationale, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège et du Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés.

VOLAPYK

Den Jyske Opera

Année de la première : 2008

Une petite fille apprend à comprendre le monde qui l'entoure grâce à un ami imaginaire avec lequel elle crée un nouveau langage.

Compositeur :	Pierre Dørge
Librettiste/Metteur en scène :	Birger Bovin
Scénographe/Costumes :	Tanja Bovin
Lumière :	Rune Tønnes
Film :	Jens Mønsted
Musique :	Clarinette et percussions
Durée :	40 minutes

Synopsis :

Musiques du monde et musiques contemporaines s'entremêlent dans cette production charmante et intrigante ; Viola, cinq ans, découvre le pouvoir du langage et commence à exprimer ses espoirs et ses craintes. Lorsque la petite fille apprend qu'elle aura bientôt un petit frère, elle réagit en se réfugiant dans un monde privé et imaginaire qu'elle invente elle-même. Elle se crée un langage de charabia appelé le volapyk (inspiré du volapük, une langue inventée). Cette langue étrange mais magnifique la fait presque littéralement pénétrer dans un autre monde, où elle rencontre Pyk, une créature étrange qui lui ouvre les yeux à d'autres horizons et l'aide à s'adapter à sa vie quotidienne dans le foyer familial.

Cette production a été élaborée sur la base d'une série d'ateliers auxquels a participé toute l'équipe de création, et se concentre sur la narration d'une histoire par la musique instrumentale, le chant, la danse, le mime et la vidéo. Son format enjoué et dynamique conviendra à un public issu de l'enseignement préparatoire, ou de l'école maternelle, et en particulier aux élèves qui n'ont pas le danois comme langue maternelle. Seuls cinq mots de danois sont employés dans cette production, qui est dès lors facilement traduisible en d'autres langues.

Outre l'opéra, un petit spectacle interactif a également été réalisé afin de présenter l'histoire au jeune public. À travers les personnages de Viola et de sa mère, l'histoire est réduite et racontée par la danse, le chant et le jeu théâtral, procurant ainsi un cadre idéal pour des ateliers auxquels peuvent participer jusqu'à 25 enfants.

WEST SIDE STORY

Théâtre et Orchestre national du Capitole

Année de la première : saison 2009/2010

Un chef d'œuvre du théâtre musical de Bernstein et Sondheim qui offre aux jeunes l'opportunité d'explorer l'art de la scène à travers l'histoire mouvementée de deux amants maudits.

Compositeur :	Leonard Bernstein
Texte :	Stephen Sondheim
Librettiste :	Arthur Laurents
Chef d'orchestre :	Scott Alan Prouty
Mise en scène/Costumes :	Charlotte Nessi
Scénographe :	Evandra Martins
Son :	Équipe technique du Théâtre du Capitole
Lumière/Décors :	Gérard Champlon
Distribution :	40 jeunes âgés de 13 à 20 ans
Musique :	Ensemble comprenant piano, flûte, piccolo, saxophones, clarinette, clarinette basse, trompette, cornet, trombone, batterie, percussions et contrebasse
Durée :	1 heure 15 minutes

Chanté en anglais, texte en français

Synopsis :

L'histoire intemporelle de deux jeunes gens qui se rencontrent et tombent amoureux, mais qui sont malheureusement issus de camps opposés au sein d'une communauté divisée. Leur amour est voué à l'échec en raison de la haine et des préjugés qui rôdent parmi leurs familles et leurs amis. *West Side Story* transpose l'histoire de *Roméo et Juliette* de Shakespeare dans les rues du New York des années 50, sous l'emprise néfaste des gangs.

Cette production résulte d'une collaboration entre des étudiants issus d'établissements pédagogiques de Toulouse, y compris des jeunes qui étudiaient des disciplines artistiques et d'autres qui n'avaient aucune expérience scénique. Les solistes principaux (Tony et Maria) étaient joués par deux jeunes Américains. De nombreux participants ont estimé que cette expérience était un succès car elle leur a permis de collaborer avec des artistes professionnels, ainsi que de travailler en équipe sur une production qui faisait écho à leurs propres expériences de vie.

ZÉMIRE AND AZOR

ZÉMIRE OCH AZOR

ZÉMIRE ET AZOR

Coproduction du Kungliga Operan et du University College of Opera

Année de la première : 2011

*Une aventure aux allures de comédie romantique, sur une île où règne une bête terrible et
cruelle, qu'une jeune fille héroïque va oser défier
afin de délivrer son père condamné à mort.*

Compositeur : André Grétry, dans une adaptation libre de Karl Johan
Ankarblom

Librettiste : Jean-Francois Marmontel dans une adaptation libre de
Sophie Helsing

Chef d'orchestre : Martin Virin

Metteur en scène : Josette Bushell-Mingo

Scénographe : Jan Hedlund

Costumes : Anna Kjellsdotter

Lumière : Lennart Persson

Responsables des répétitions

théâtrales et musicales

pour les enfants : Ann-Sophie Andersson et Bo Johansson

Distribution : 1 professionnel ; 3 étudiants du University College of
Opera et 40 enfants

Musique : 15 musiciens professionnels

Durée : 50 minutes

Chanté en suédois

Synopsis :

Sander est le père de Zémire. Il est marchand et se retrouve naufragé sur une île au milieu de la mer. Sur cette île règne une bête redoutable nommée Azor. Un jour, Sander cueille une rose et Azor fait le serment de le punir par la mort. Zémire aspire à découvrir le monde, et lorsqu'elle apprend le triste sort de son père, elle décide de se lancer à l'aventure pour le sauver. Cependant, sa rencontre avec Azor ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Cette odyssee opératique s'accompagne d'une musique du 18e siècle, du compositeur français Grétry, dans une adaptation libre de Karl Johan Ankarblom.

La production originale émane d'un projet communautaire élaboré à Tensta, une banlieue de Stockholm. Le cursus quotidien des écoliers locaux a été agrémenté d'opéra pendant un an, après quoi la compagnie a mis en scène cette production sur place. Zémire et Azor a également fait l'objet d'un film en 3D, qui a été visionné par plus de 6000 enfants dans de nombreuses salles de cinéma en Suède.

A

ALLEMAGNE

18 ALI BABA AND THE FORTY THIEVES

ALI BABA UND DIE 40 RÄUBER

ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEURS

Komische Oper Berlin, Allemagne

65 MOMO

Junge Oper Stuttgart, Allemagne

69 MOSCOW CHERYOMUSHKI

MOSKAU TSCHERJOMUSCHKI)

Staatsoper Berlin, Allemagne

77 PUSS IN BOOTS

DER GESTIEFELTE KATER

LE CHAT BOTTE

Deutsche Oper am Rhein, Allemagne

AUTRICHE

59 LYNX, THE LYNX

LYNX, DER LUCHS

LYNX, LE LYNX

Landestheater Linz, Autriche

B

BELGIQUE

26 THE BRUSSELS REQUIEM

La Monnaie/De Munt, Belgique

89 VIOLETTA, AN ALTERNATIVE TRAVIATA

VIOLETTA, UNE AUTRE TRAVIATA

Opéra Royal de Wallonie, Belgique

D

DANEMARK

91 VOLAPYK

Den Jyske Opera, Danemark

E

ESPAGNE

52 THE LITTLE MAGIC FLUTE

LA PETITA FLAUTA MAGICA

LA PETITE FLUTE ENCHANTEE

Gran Teatre del Liceu, Espagne

67 THE MOORISH QUEEN

LA REINA MORA

LA REINE MAURE

Teatro de la Zarzuela, Espagne

ESTONIE

85 THE SMUGGLED LOVE

ARMASTUS SALAKAUBAKS

LA CONTREBANDE D'AMOUR

Rahvusooper Estonia, Estonie

F

FRANCE

14 THE ABDUCTION FROM THE SERAGLIO

L'ENLEVEMENT AU SERAIL

Opéra de Rouen, France

16 ALADDIN AND HIS MAGIC LAMP

ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

Opéra national du Rhin, France

30 CHAT PERCHE - A RURAL OPERA

CHAT PERCHE - OPERA RURAL

Opéra national de Paris, France

32 THE CHILD AND THE SPELLS

L'ENFANT ET LES SORTILEGES

Festival d'Aix-en-Provence, France

34 DIDO AND AENEAS

DIDON ET ENEE

Cité de la musique, France

38 DO RE ME FLEA SO LA TI DO

GRAT' MOI LA PUCE QUE J'AI DANS L'DO

Compagnie Minute Papillon, France

40 DOUCE AND BLUEBEARD

DOUCE ET BARBE BLEUE

Opéra de Lyon, France

50 LISTEN TO THE SILENCE - A JOURNEY WITH JOHN CAGE

UN VOYAGE AVEC JOHN CAGE

Opéra de Lille, France

73 OPERA OF THE MOON

L'OPERA DE LA LUNE

Opéra de Dijon, France

79 "RAMEAU PROJECT"

PLATEE & LES INDES GALANTES

Les Talens lyriques, France

83 SIEGFRIED AND THE CURSED RING

SIEGFRIED ET L'ANNEAU MAUDIT

Ensemble Justiniana, France

93 WEST SIDE STORY

Théâtre du Capitole, France

I

ITALIE

36 DON'T CRY WOLF!

LUPUS IN FABULA

NE CRIEZ PAS AU LOUP

As.Li.Co., Italie

44 THE ELIXIR OF LOVE

L'ELISIR D'AMORE

L'ELIXIR D'AMOUR

Associazione Musicale Tito Gobbi, Italie

87 THE TALE OF AIDA

LA FIABA DI AIDA

LE CONTE D'AÏDA

Associazione Culturale Venti Lucenti, Italie

M

MALTE

63 MALTESE FOLK TALES

CONTES POPULAIRES MALTAIS

Malta Association for Contemporary Music, Malte

N

NORVEGE

22 ALL ABOUT MY FAMILY

AFFAIRES DE FAMILLE

Bergen Nasjonale Opera, Norvège

P

PAYS-BAS

54 LITTLE RING

RINGETJE

UN RING MINIATURE

De Netherlandse Opera/Het Nationale Ballet, Pays-Bas

61 THE MAGIC PIANO

LE PIANO MAGIQUE

Holland Opera, Pays-Bas

PORTUGAL

20 ALIBABACH

Companhia de Música Teatral, Portugal

R

ROYAUME-UNI

28 CAUTIONARY TALES!

MISES EN GARDE !

Opera North, Royaume-Uni

42 THE ELEPHANT ANGEL

L'ANGE ELEPHANT

Scottish Opera, Royaume-Uni

48 IMAGO

Glyndebourne, Royaume-Uni

81 A REAL PRINCESS

UNE VRAIE PRINCESSE

Welsh National Opera, Royaume-Uni

RUSSIE

56 THE LOVE FOR THREE ORANGES

L'AMOUR DES TROIS ORANGES

Moscow State Opera and Ballet Theatre for Children and Young Audience, Russie

SUEDE

71 MY MOTHER IS A DRAGON

MIN MAMMA ÄR EN DRAKE

MA MERE EST UN DRAGON

GöteborgsOperan, Suède

75 PS I WILL SOON BE HOME!

PS JAG KOMMER SNART HEM!

PS : JE RENTRE BIENTOT !

Malmö Opera, Suède

95 ZEMIRE AND AZOR

ZEMIRE OCH AZOR

ZEMIRE ET AZOR

Kungliga Operan, Suède

SUISSE

24 AMAHL AND THE NIGHT VISITORS

AM AHL ET LES VISITEURS DE LA NUIT

Opéra-Théâtre, Suisse

46 GULLIVER, RETURN TO LILLIPUT

GULLIVER, LILLIPUT ALLER-RETOUR

Jeune Opéra Compagnie, Suisse

A propos de RESEO

Depuis plus de 15 ans, RESEO se développe comme l'unique réseau européen pour la sensibilisation et l'éducation à l'opéra et à la danse.

Qu'importe leur taille – grandes institutions lyriques ou petite compagnies – pourvu que nos membres soient mus par un désir de rendre l'opéra accessible, en suscitant la curiosité et en créant le champ des possible!

Implantés dans une vingtaine de pays européens, nos 70 membres forment un réseau hétéroclite mais cohérent et solidaire, soucieux d'expérimenter de nouveaux concepts, de partager des idées, d'apprendre et de travailler ensemble. Le réseau les soutient dans leur souci constant d'ancrer l'art lyrique dans leur réalité locale.

Véritable facilitateur de développement pour le secteur, RESEO crée un espace de travail européen unique, composé d'outils de travail tels que des conférences thématiques, des invitations à découvrir des projets innovants, des formations spécialisées, la promotion d'opéra pour le jeune public, des travaux de recherches et des publications.

RESEO s'engage également dans la défense du secteur de la sensibilisation lyrique et le développement des publics par son action de lobbying auprès des institutions européennes.

Association sans but lucratif implantée au théâtre de La Monnaie/De Munt à Bruxelles, RESEO est soutenu structurellement depuis 2008 par la Commission européenne via son programme Culture.

Pour commander la publication ou devenir membre

reseo@reseo.org

www.reseo.org

Copyright mars 2013 RESEO

ISBN 978-2-9600646-3-6

Tous droits réservés

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système électronique d'extraction, ou transmise sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit électronique, mécanique, photographique, enregistrement ou autrement, sans une autorisation écrite préalable de RESEO.

Liste des contributeurs

RESEO remercie les membres suivants pour leur contribution :

Jennika Antila, Naïs Bediat, Cécile Boasson, Koen Bollen, Rainer O. Brinkmann, Claire Cantuel, Michèle Cart, Chiara Casalbuoni, François Cattin, Julie David, Jane Davidson, Julia Dehais, Trine Dueholm, Marc Dunleavy, Margot Dutilleul, Maike Fölling, Violaine Fournier, Cecilia Gobbi, Nadine Grenzendorfer, Jappe Groenendijk, Marie Gueden, Maria Hjertner Ringblom, Birgitte Holt Nielsen, Joke Hoolboom, Rhian Hutchings, Niek Idelenburg, Agnès de Jacquilot, David Johansson, Flora Klein, Lucy Lowe, Michela Mannari, Anne Marguerin, Valérie Mazarguil, Charline Mohn, Helen Naulot-Molmerret, Anne-Sophie Noël, Anne-Kathrin Ostrop, Rahel Otsa, Almudena Pedrero, Anastasia Rakhmanova, Geir Rege, Helena Rodrigues, Artur Silva, Frédérique Tessier, Carme Trobalon, Valérie Urbain, Ruben Zahra

Des remerciements spéciaux à Justine Scandola et Mathilde Vuidar – stagiaires à RESEO – pour leur implication dans ce projet.

Publié par

RESEO

Rue Léopold 23

B- 1000 Bruxelles

Design de

pleaseletmedesign et leur assistante : Anouk Rebaud

A propos de l'éditeur : Penny Simpson

Penny Simpson est une journaliste du Pays de Galles, éditrice et romancière.

www.pennysimpson.com

**OPERN
WELT**

OPÉRA POUR JEUNES PUBLICS EN EUROPE

Plongez-vous dans ce best-of européen des productions jeunes publics, composé de nouvelles créations, mais aussi d'œuvres du répertoire revisitées. Vous rencontrerez de célèbres histoires et des sujets actuels. Des opéras participatifs, des aventures croisant les genres, des petits formats et des productions de scène principale. Vous y découvrirez des spectacles pour les adolescents, les enfants et même les bébés. Mais la plupart du temps, ces productions s'adressent à un public de tous âges et chacun des spectateurs pourra, à sa manière, se laisser emporter par un sentiment d'émerveillement qui témoigne de la qualité de ces spectacles.

Avec cet ouvrage, nous souhaitons présenter l'un des secteurs qui évoluent le plus rapidement dans le monde de l'opéra, un secteur qui s'affranchit des idées reçues et expérimente de nouvelles approches quant à la création d'œuvres opératiques: les productions jeunes publics. Pourtant, ce secteur semble manquer de visibilité à l'échelle européenne. Peut-être cette publication fait-elle partie des outils qui changeront la donne?

Découvrez une toute nouvelle forme artistique! Laissez-vous séduire par un aperçu captivant et haut en couleur de diverses productions jeunes publics venues des quatre coins de l'Europe.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.