

Fidelio, un opéra à sauvetage pour enfants d'aujourd'hui.

Judith Vindevogel

« *Memory of joy and liberation can become a navigational tool, an identity, a gift¹.* »

Rebecca Solnit, *Hope in the Dark*.

***Fidelio*, une histoire qui se poursuit**

Depuis 2001, ma compagnie WALPURGIS et moi-même sortons régulièrement un classique de l'opéra de notre bibliothèque pour en séparer le texte de la musique, par pure curiosité et avec beaucoup de plaisir de jeu, de sorte que son contenu puisse entrer de manière nouvelle en résonance avec nous et avec notre époque.

En 2011, nous nous sommes plongés pour la première fois dans *Fidelio*, le seul opéra que Beethoven ait composé et qu'il n'a eu de cesse de peaufiner pendant de longues années. Depuis, cet opéra ne nous lâche plus non plus. Après une lecture concertante du livret² à laquelle ont pris part cinq acteurs, deux sopranos et un baryton-basse, une pianiste, un chœur composé de demandeurs d'asile et une fanfare, nous avons travaillé à l'automne 2015 à une adaptation musicale/théâtrale¹ de *Fidelio* pour enfants. Cinq jours avant la première au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, la France a été frappée de plein fouet par une série d'attentats terroristes qui ont coûté la vie à 129 personnes et blessé (gravement) plus de 350 personnes. Soudain, notre *Fidelio* n'est plus un opéra-conte, mais un témoignage de ce que la violence impitoyable (politique et religieuse) peut faire d'un être humain.

L'état d'urgence est décrété et toutes les représentations scolaires sont annulées. En concertation avec Christophe Blondin-Estournet, le directeur de la Scène Nationale de l'Essonne, nous décidons d'effectuer une version 'unplugged'³, sans décor. Avec les deux sopranos (Léonore et Marcelline), le baryton-basse (Rocco/Pizarro), la marionnette (Florestan), le pianiste, un narrateur supplémentaire et quelques accessoires (une paire de ciseaux, quelques costumes, la lettre d'amour de Marcelline, un petit écran de projection, un pistolet en bois et le masque doré de Pizarro), nous allons d'école en école pour raconter comment Léonore parvient à libérer son ami Florestan des griffes meurtrières du tyran Pizarro. À la mi-décembre 2015, nous obtenons enfin le feu vert

¹ <https://www.walpurgis.be/fr/projecten/fidelio-6-fr-versie/>

pour partir en tournée avec le spectacle. Entre novembre 2015 et janvier 2020, nous avons donné 185 représentations pour quelque 19 000 enfants et adultes (vulnérables). Néanmoins, il nous apparaît que nous n'en avons pas fini avec l'histoire de *Fidelio*. Aiguillonnés par la demande d'Opera Europa de filmer notre spectacle de théâtre musique, nous entamons en 2020 la création d'un dessin animé dans lequel nous tentons à nouveau de saisir l'esprit de *Fidelio*.

Liberté, égalité et fraternité

L'œuvre de Beethoven exprime un grand engagement politique. À l'âge de vingt ans, il suit avec beaucoup d'intérêt la Révolution française qui entraîne de profonds bouleversements politiques, provoque une guerre civile et aboutit au régime de la Terreur. Entre juin et octobre 1803, Beethoven écrit sa *Symphonie n° 3, l'Héroïque*, qu'il dédie à Napoléon, le libérateur du peuple français en qui il voit un grand homme d'État. Mais en décembre 1804, Napoléon s'autoproclame empereur. Beethoven est horrifié.

Que reste-t-il des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité que nous tenons en si haute estime ? Comment veiller à ce que cela ne devienne pas des mots creux ou naïfs, des pensées inactives et inoffensives ? Comment endiguer l'inégalité sociale et économique croissante, le durcissement, la polarisation et le racisme ? Comment traduire nos idéaux en actes ? Comment veiller à ne pas retomber dans l'intolérance et le fanatisme et comment ne pas se rendre coupable de violence ?

Ces questions pourraient être celles des Florestan et des Léonore contemporains, mais aussi bien des Mohammed et des Aïsha d'aujourd'hui.

Dynamisme féminin

Outre le fait d'être un opéra à sauvetage et un conte dans l'esprit de ceux des frères Grimm, *Fidelio* est aussi un récit d'espoir et d'amour. L'espérance qui habite l'être humain animé par l'amour, qui trouve en lui le courage de s'insurger contre la violence et l'injustice. « Je me révolte, donc nous sommes », écrivait Camus dans son essai *L'Homme révolté*. La responsabilité individuelle est cruciale si on souhaite que quelque chose change, non seulement dans la sphère privée, mais dans l'intérêt de l'humanité. Que *Fidelio* soit une femme n'est d'ailleurs pas sans importance. Les représentations que

se font les enfants sont encore toujours influencées par des stéréotypes de genre. Si dans de nombreux contes traditionnels, c'est invariablement le prince qui libère la princesse des griffes du monstre, les rôles sont inversés dans *Fidelio*. Une donnée intéressante qui infirme le cliché qui veut que les femmes appartiennent au « sexe faible ». Bien que dans l'opéra de Beethoven Léonore apparaisse d'emblée sur scène en *Fidelio*, j'ai précisément trouvé intéressant de mettre en scène sa métamorphose de femme en homme. Au cœur de cette transformation, il y a le moment où elle décide de se couper les cheveux et de compléter son travestissement.

L'amour et la solidarité requièrent parfois d'un être humain de mettre son ego et son intérêt personnel de côté. La situation exige de Léonore un engagement inconditionnel qui n'est pas sans conséquences. Un engagement qui n'est pas sans danger non plus. Et dont elle ne sortira peut-être pas « indemne ». Il y a un enjeu pour qui descend dans la fosse aux lions.

Ode à la joie

Partageons nos plus beaux rêves
Partageons cette mélodie
Pour que le soleil se lève
Sur un monde plus gentil.

Plus jamais de guerres stupides
Plus jamais de mots trahis
Si l'amour est notre guide
Nous serons toujours unis

2.

C'est l'amour qui rabiboche
Vieux ennemis anciens rivaux
Riche celui qui l'a en poche
Et qui l'offre en cadeau.

Même les brutes les plus sanguinaires
Devant sa force craqueront

L'amour fait chanter les pierres

Aussi bien qu'un p'tit pinson.

¹ Traduction libre : Souvenir de joie et de libération peut devenir un outil de navigation, une identité, un cadeau.

² <https://www.walpurgis.be/projecten/fidelio-librettolezing-6/?lang=fr>

³ <https://www.walpurgis.be/projecten/fidelio-unplugged/?lang=fr>