

DON GIOVANNI

W. A. MOZART

éclairages

PISTES PÉDAGOGIQUES

par Valérie Brigot, professeure d'éducation musicale, chargée de mission,
professeure relais DAAC pour le Festival d'Aix

L'opéra est par définition une œuvre « pluridisciplinaire ». Sa découverte sera donc un moyen privilégié de travailler en équipe et de proposer aux élèves un cheminement de projet particulièrement riche qui pourra aboutir à de nombreuses productions, dans le cadre d'un EPI, du PEAC ou de l'enseignement de l'histoire des arts. Les pistes pédagogiques proposées dans ce dossier s'inscrivent dans cette démarche, cependant elles peuvent aussi être exploitées en dehors de ces cadres, de manière indépendante, selon vos envies...

Don Giovanni est un ouvrage marquant dans l'œuvre de Mozart et dans l'histoire du genre plus généralement. D'une immense richesse musicale, son caractère mythique lui confère aussi un intérêt littéraire indéniable. Enfin, la période de création de cet opéra nous renseigne sur la société civile de l'époque et sur les arts qui en sont le reflet.

Ainsi, un travail croisé entre les disciplines artistiques, les lettres et l'histoire pourrait permettre de se questionner sur la manière dont le traitement dramatique et musical des personnages nous renseigne sur une société et les arts qui en émanent (problématique transversale), dans le cadre d'une thématique « **culture et création artistique** ». Ce travail engagera les élèves sur la gestion d'un projet dont les objectifs de création et d'acquisition des connaissances permettront d'évaluer des compétences du domaine 1 et 5 du socle de compétences (langage pour penser et communiquer, représentation du monde et de l'activité humaine).

Quelques idées pour mener à bien ce projet...

- Étudier la pièce de Molière *Dom Juan* et la comparer au livret de Da Ponte pour définir **les points de vue de chacun des auteurs sur ce personnage mythique** et sur le message qui nous est transmis, rappeler l'historique de la naissance de ce personnage et le statut de mythe qu'il a acquis aujourd'hui.
- Demander aux élèves de chercher des renseignements sur l'illustre **Casanova** dont s'est servi Da Ponte pour brosser les traits généraux de son personnage.
- Débattre sur la façon dont **Don Giovanni** est perçu par les élèves : **héros ou «very bad boy»?** Et parallèlement, sur **l'image de la femme** véhiculée par cette œuvre.
- Envisager **l'Espagne** comme une représentation de «**l'ailleurs**» et s'interroger sur l'apport de l'exotisme dans les arts.
- Étudier plusieurs **œuvres plastiques** de l'époque de *Don Giovanni*, et découvrir les esthétiques et les courants artistiques (comme le Néoclassicisme et le Romantisme naissant) dont l'opéra de Mozart est contemporain. ➤ cf. **Annexes**
- En préambule, s'attarder sur **la scène d'exposition** : analyser la première scène en faisant jouer les rôles des personnages par les élèves. Les laisser imaginer ce qui pourrait illustrer musicalement cette scène, écouter ou regarder la scène et noter les procédés employés par le compositeur. Établir la structure de cette scène, préparer un tableau en mettant en lumière les éléments importants de la scène (caractères, éléments musicaux, présence et rôle de l'orchestre).
- Rappeler ce qu'est **un opéra**, soit à partir de la recherche de mots-clés, soit à partir d'un exposé (école inversée) qui peut tout à fait se présenter sous la forme d'un diaporama informatique, que les élèves auront créé en salle dédiée ou à la maison.
- Demander aux élèves d'établir un tableau relevant **les différents types de voix** utilisées et à quels personnages ils sont associés. S'interroger sur ce que ce tableau nous enseigne à propos des conventions d'écriture à l'opéra.
- Relever les raisons qui imposent **l'italien** comme langue « officielle » de l'opéra à l'époque de Mozart.
- Écouter **l'ouverture**, rappeler la composition de l'orchestre et son évolution plus précisément dans le genre opéra. Relever ici la structure en deux parties de longueurs inégales et l'opposition très nette de leurs caractères respectifs : la première dramatique et sombre, la seconde joyeuse et dynamique. Demander aux élèves d'en chronométrer les durées respectives. Remarquer qu'une place plus importante est donnée à la deuxième partie. Réfléchir sur l'appellation *dramma giocoso* proposée par Mozart pour définir son œuvre et dont les deux termes s'opposent de la même façon. Enfin s'interroger sur la place que donne le compositeur aux styles *seria* et *buffa* dans son œuvre, et dans quelles proportions ils y sont représentés.

Découvrir l'œuvre à travers chaque personnage...

► **Don Giovanni** est avant tout un personnage d'action. Écouter les trois airs principaux qui lui sont attribués avec la traduction, chercher comment la musique accompagne ce personnage tout en mouvement. S'attacher plus particulièrement à la manière dont est articulé le texte et quel trait du personnage est induit. Pour chaque extrait, mimer la posture que pourrait prendre Don Giovanni dans chaque scène, se transformant en statue emblématique du personnage, et créer un album photo à partir des différents « apprentis » Don Giovanni.

► **Leporello** est un personnage issu de l'opéra-bouffe. *L'Air du catalogue* est un des morceaux les plus représentatifs du personnage : découvrir le texte par la traduction, choisir parmi la liste un type de femme dont on fera la description, à la manière des *Caractères* de La Bruyère. Relayer cet exercice en arts plastiques par la constitution d'une galerie de portraits et par la création d'une vidéo relatant ce travail, complétée par une bande-son. Étudier parallèlement une chanson à énumération et en relever le caractère comique, que l'on retrouve dans l'air composé par Mozart.

► **Donna Anna** représente la noblesse. Son personnage appartient plutôt au style *seria* : écouter l'air *Or sai chi l'onore* et noter les différents sentiments exprimés par la musique. À l'aide du texte, relever les mots mis en valeur par la musique, en correspondance avec les sentiments exprimés. Remarquer la virtuosité demandée à l'interprète et le style qu'elle induit.

► **Donna Elvira** est un personnage en proie à divers sentiments dans lesquels dominent la colère, l'hystérie et la compassion. Comparer un air comme *Ah fuggi il traditor* à d'autres airs similaires de l'époque baroque (airs dits « de fureur ») très représentés dans cette période. Proposer un jeu théâtral sur l'expression des sentiments (faire évoluer l'interprétation d'un sentiment vers son contraire, par exemple de la joie à la tristesse). Chercher dans la tragédie classique des scènes de colère, voire d'hystérie et s'interroger sur le caractère parfois caricatural que l'on peut trouver chez Donna Elvira.

► **Don Ottavio** est l'image de l'amoureux transi et cette position lui donne un côté un peu raisonnable qui s'oppose à la fougue de Don Giovanni. En analysant, à l'écoute, la structure très nette de son air *Il mio tesoro*, remarquer que la beauté de ce morceau va de pair avec un enchaînement presque convenu des différentes parties, marqué de longues tenues ou de vocalises. Finalement, l'air est à l'image du personnage, quasi parfait mais sans surprise.

► **Zerlina** est un personnage attachant dont les airs dévoilent la finesse et l'intelligence sous différentes facettes. Le duo célèbre qu'elle chante avec Don Giovanni permettra à lui seul de définir ce rôle : s'attacher tout d'abord à la découverte du *recitativo secco* précédent, en souligner la liberté de jeu et d'expression qu'il offre et qui est perceptible par la variété des intonations et des *tempi*. Le texte peut d'ailleurs donner la possibilité d'un exercice de diction, en insistant sur les variations nécessaires d'inflexions de la voix et de vitesse du débit de la parole pour servir l'expressivité. Écouter d'autres formes de récitatifs, pour voir comment la liberté totale d'expression est relayée par les instruments, notamment dans le récitatif accompagné. S'interroger sur la part d'expressivité donnée à la voix dans d'autres formes de « parlé-chanté »

(*Sprechgesang*, rap, slam). Procéder à une première écoute du duo *La ci darem la mano* pour en définir la structure en deux parties. Noter la différence de *tempi* entre les deux sections qui induisent un changement radical dans la psychologie de Zerlina (du doute et de l'hésitation à l'engagement enthousiaste). Relever la manière dont se distribuent les voix, passant d'un dialogue, à une homorhythmie fusionnelle. Demander aux élèves de jouer la scène et interpréter ce duo en classe (en transposant en *ré* majeur).

► **Masetto** par certains côtés pourrait faire penser à Figaro. Il en a le côté révolté : aborder l'étude de ce personnage en écoutant quelques chants révolutionnaires et en notant l'efficacité de la simplicité musicale de ces morceaux. Écouter ensuite l'unique air de Masetto *Ho capito*, en soulignant les similitudes avec les airs révolutionnaires. Puis écouter l'air de Figaro *Se vuol ballare* en notant les traits communs de caractère entre les deux personnages, tracés par la musique. Rappeler les idées des Lumières relayées par les artistes de l'époque, évoquer la Révolution Française qui a marqué l'ensemble de l'Europe, élaborer un tableau chronologique de correspondance entre l'œuvre de Mozart, les événements politiques à la fin du XVIIIe siècle et les progrès de la science.

► **Le Commandeur** donne à l'opéra une dimension surnaturelle, presque fantastique : chercher avec les élèves d'autres rôles de personnages fantastiques dans l'histoire de l'opéra (comme dans *The Fairy Queen* de Purcell). Noter le traitement de la voix, (comme dans l'*Air des sorcières* chez Purcell ou l'*Air du ténor* dans *Carmina Burana* de Carl Orff) et la place particulière des voix extrêmes, les basses profondes par exemple, dans de nombreux rôles. Réfléchir sur les problèmes de mise en scène liés à l'intervention du surnaturel dans l'opéra et rappeler l'importance des machineries au XVIIIe siècle. Les élèves pourront d'ailleurs, en technologie, concevoir un décor de la scène finale de *Don Giovanni* incluant la statue du commandeur et proposer différents moyens de faire disparaître Don Giovanni.

► **L'orchestre** tient un véritable rôle au sens dramaturgique du terme à deux moments précis : lors du bal ordonné par Don Giovanni en l'honneur des futurs mariés et au début du banquet dont l'issue sera fatale à Don Giovanni : rapprocher cette utilisation « intradiégétique » de l'orchestre à la musique de film en projetant aux élèves des exemples nombreux au cinéma (les musiques militaires dans le film *Pirates des Caraïbes* par exemple). On notera l'extrême modernité de la scène de bal qui superpose la musique « intradiégétique » à l'« extradiégétique » de l'opéra, si l'on peut qualifier ainsi la musique inhérente au genre... L'utilisation de l'orchestre en tant qu'acteur dans la scène finale, donne à Mozart l'occasion de citer un des airs les plus populaires des *Noces de Figaro*. On dirait aujourd'hui qu'il propose une *private joke* à son public. Pour faire ressentir le caractère comique de cette autocitation, on pourrait encore utiliser le cinéma de la façon suivante : projeter le générique du film *Attrape-moi si tu peux* dont la musique est devenue familière à la plupart de nos oreilles, puis regarder un extrait du dessin animé des célèbres Simpson (saison 15, épisode 18) qui reprend le graphisme du générique et en partie la musique, créant une complicité souriante avec les spectateurs. En écoutant ensuite l'Air de Figaro, puis sa transposition dans *Don Giovanni*, on comprendra l'intemporalité du comique parodique.

► Enfin, il sera possible de produire avec les élèves un quiz, sous forme d'un jeu en ligne ou de *padlet* sur le site de l'établissement, pour faire découvrir l'opéra à l'ensemble de la communauté éducative, complété par une exposition d'affiches pour annoncer le spectacle ou par une bande-annonce créée par les élèves et mise en ligne sur le site de l'établissement.