

Bastien et Bastienne

Wolfgang Amadeus Mozart

Vatban, del.

Crédit photographique : © Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Dossier pédagogique

Bastien & Bastienne

de Wolfgang Amadeus MOZART

Des histoires à se raconter en musique

Préparation au concert

La rencontre d'un récitant, de chanteurs et de l'octuor à vent avec « Bastien et Bastienne » de Wolfgang Amadeus Mozart s'inscrit dans le thème: "Des histoires à se raconter en musique".

Dossier pédagogique

Ce dossier s'articule autour de différents outils :

- la préparation au concert : CD avec 6 écoutes ..... Page 3
- le contexte et le résumé de l'œuvre ..... Page 4
- les personnages et les chanteurs ..... Pages 5-6-7
- l'octuor à vent ..... Page 8
- le hautbois et la clarinette ..... Page 9
- le basson et le cor ..... Page 10
- Wolfgang Amadeus Mozart ..... Page 11
- le lexique ..... Page 12

un CD audio afin de permettre aux enfants de mémoriser les extraits d'opéras chantés et de l'octuor, qu'ils entendront au cours du concert.

Piste 1 : **Ouverture**

Piste 2 : **1er Aria** : premier air de Bastienne

Piste 3 : **7ème Aria** : duo de Bastienne et de Colas

Piste 4 : **8ème Aria** : premier air de Bastien

Piste 5 : **10ème Aria** : deuxième air de Colas : le « Diggi-Daggi »

Piste 6 : **16ème Aria** : Terzetto : Colas/Bastien/Bastienne

Bastien & Bastienne

de Wolfgang Amadeus MOZART

Extrait d'un CD audio

Brigitte Linder, Adolf Dallapozza, Kurt Moll

Piste 1 : Ouverture

L'ouverture est jouée par un petit effectif instrumental, elle est fondée sur un accompagnement d'accords répétés. L'atmosphère est paisible. On peut entendre une phrase mélodique qui passe dans trois tonalités. Le tempo est régulier.

Piste 2 : 1er Aria* - Premier air de Bastienne

Après une première introduction instrumentale qui fait penser au menuet, Bastienne la bergère (soprano) chante son premier air et se lamente. Bastien son amoureux la délaisse. Dans cet air, on distingue 2 parties : la première est mélancolique et la seconde (à partir de « Vor Gram ... ») en tonalité mineure est plus pathétique.

Piste 3 : 7ème Aria - Duo de Bastienne et de Colas

La connivence entre les deux personnages s'établit. Elle est traduite dans la dernière partie à deux voix.

Piste 4 : 8ème Aria - premier air de Bastien

Dans cet air gai, en Do majeur, Bastien (ténor) remercie Colas pour ses conseils. Entre les richesses et l'amour de Bastienne, il a choisi Bastienne. La musique concourt à cette certitude et marque une légère inflexion lorsqu'il évoque la tendresse de son aimée. Récitatif de Colas et Bastien : Colas fait croire à Bastien que son attitude lui a fait perdre le cœur de Bastienne.

Piste 5 : 10ème Aria – deuxième air de Colas : Le »Diggi-Daggi «

Dans cet air très imposant, après une introduction solennelle, Colas entame son incantation de formules magiques (en do mineur). L'ambiance inquiétante est traduite par des notes répétées et par des gammes montantes et descendantes jusqu'à la fin de l'air. Cet air marque l'exact milieu de l'œuvre.

Récitatif de Bastien et Colas :

Colas affirme que les incantations permettront à Bastien de retrouver l'amour de Bastienne.

Piste 6 : 16ème Aria – Terzetto : Colas/Bastien/Bastienne

C'est l'apothéose, les beaux jours arrivent et les amoureux se retrouvent. C'est toujours un rythme pointé, puis une mélodie à la tierce pour arriver au canon. On parle de polyphonie à 3 voix.

CONTEXTE

De nos jours, certains pensent que l'opéra est un art élitiste, cher et donc inaccessible. Cependant, jadis, c'était un spectacle populaire dont tout le monde pouvait profiter.

« Bastien, Bastienne » est empreint de l'esprit de sorcellerie présent dans de nombreuses représentations des théâtres privés à Vienne, ce qui plaisait beaucoup à cette époque. Léopold Mozart, père de Wolfgang, écrit en 1768 : « Les Viennois n'ont aucun désir de connaître ce qui est sérieux et raisonnable (...) Ils veulent des comédies faciles, des danses, des farces, du fantastique, des sorcelleries.

« Bastien, Bastienne » a été composé par Mozart à la suite d'une commande du Dr Anton Mesmer. Celui-ci lui propose un livret inspiré d'une parodie du « Devin de village », opéra comique composé par Jean-Jacques Rousseau en 1752. On peut penser que le jeune Mozart assista à une représentation de cette œuvre lors de ses voyages.

S'inspirant de cet opéra, Mozart, alors âgé de 12 ans, compose un « Singspiel » (opéra en un acte) qui sera joué pour la première fois le 1er octobre 1768 dans les jardins privés du Dr Mesmer, à Vienne.

On pourrait reconnaître, dans le personnage de Colas le sorcier, le fameux Dr Mesmer, commanditaire de l'œuvre.

La brièveté des airs de « Bastien, Bastienne », ainsi que la simplicité de l'histoire et de son développement permettent de maintenir la concentration de l'auditeur peu habitué à cet art. L'opéra devient alors accessible tant aux adultes qu'aux enfants.

Cependant, lors de la première représentation, « Bastien, Bastienne » ne rencontre pas de succès retentissant.

Nous proposerons deux durées de représentation, l'une présentant l'opéra intégral, l'autre plus courte, à destination des enfants.

Il nous a semblé intéressant de livrer une version chantée en allemand, mais avec les dialogues parlés (et réécrits pour cette circonstance) en français, mais plus encore d'offrir "Bastien, Bastienne" avec octuor à vent, une formation que lui-même prisait pour les représentations de certaines de ses œuvres lyriques.

Résumé

Bastienne se croit délaissée par Bastien et se plaint de l'infidélité de son amant. Ce dernier ne semble en effet pas insensible aux charmes d'une noble châtelaine. Dans une grande détresse, Bastienne cherche le réconfort auprès du vieux Colas, un berger devin, qui lui conseille de feindre l'insouciance à l'égard de son amoureux. La ruse réussit. Bastien s'attriste du comportement de sa dulcinée et va à son tour demander conseil au vieux Colas. Celui-ci lui fait croire que seule une intervention magique lui permettra de retrouver l'amour de Bastienne.

Questions des élèves

A la fin du concert, des questions émanant de vos élèves seront posées aux musiciens. Nous vous demandons de les communiquer par mail à M. Houzé (CPEM) quelques jours avant la manifestation.

gerard.houze@ac-lille.fr

Mozart et le conte

de Wolfgang Amadeus MOZART

Si certains opéras de Mozart s'apparentent à des contes merveilleux (La flûte enchantée), sa vie relève plutôt du conte fantastique.

Le conte merveilleux se déroule dans un passé indéterminé. Il met souvent en scène des personnages surnaturels et des objets magiques. Le conte merveilleux est coupé du réel. Le fabuleux n'est ni expliqué, ni rationalisé.

Le conte fantastique se caractérise par une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle. Il peut être sous la forme d'un récit, oscille entre la réalité et le surnaturel et connaît souvent une issue fatale.

Les personnages

Bastienne chantée par une **voix de soprano (voix de femme aiguë)**, évoque toutes les nuances de la plainte amoureuse, du sentiment d'abandon, de l'inquiétude, du désespoir et de la douleur. Elle a été abandonnée et se demande pourquoi Bastien s'est laissé aveugler par une autre femme. Elle doute, puis se reprend. Un sentiment de colère l'envahit. Elle veut affronter Bastien, pleine de reproches, ironique et distante avant la réconciliation et le bonheur retrouvé.

Bastien a une **voix de ténor (voix d'homme aiguë)**, c'est un jeune homme amoureux. En fait, le rôle de Bastien diffère peu de celui de sa fiancée, comme pour souligner les liens qui unissent les amoureux, malgré la dispute qui éclate quand le jeune berger ose porter les yeux sur une autre femme.

Colas représente le privilège de l'âge et de la sagesse, incarné par une **voix de basse (voix d'homme grave)**. Colas n'est pas un magicien effrayant, mais un personnage campagnard, qui veut que tout le monde soit heureux, et qui met donc ses prétendus talents au service des amoureux. Pour ce faire, il n'hésite pas à effrayer Bastien en lisant dans son grimoire quelque prétendu texte magique et fantaisiste d'un ton très sérieux, le tout accompagné d'une musique grave et sombre. A la fin, toute honte bue, Colas n'hésite pas à dire, sans modestie, que la réconciliation des jeunes amoureux s'est faite grâce à lui !

Les chanteurs

Gabrielle Philiponet, soprano (Bastienne)

Née à Albi, élève de Daniel Ottevaere, elle a obtenu en 2005 sa médaille d'or au CRR de Valenciennes. Puis, elle fut distinguée lors de nombreux concours internationaux, notamment au concours Reine Elisabeth en 2008 (6ème lauréate). Sa carrière l'a amenée à se produire dans nombre de théâtres prestigieux (Capitole de Toulouse, opéra de Marseille, Bordeaux, Montréal, Nice, Nancy, Tours, Toulon, Montpellier, Reims, Vichy, etc.)

Irène Candelier, soprano (Bastienne)

Médaille d'or de piano à l'unanimité au conservatoire de Tourcoing, elle obtient ensuite une médaille d'or de chant au CRR de Valenciennes (classe de Daniel Ottevaere). Elle est Papagena à l'Opéra de Rouen, Donna Elvira au festival de Lacoste/Pierre Cardin, saluée par la critique ainsi que Tebaldo et la voix céleste (Don Carlo) aux théâtres de Modena et de Piacenza. Elle incarnera à nouveau Elvira au festival musiques au cœur d'Antibes produit par Eve Ruggeri cet été et la femme de l'aubergiste et le pivert à L'Opéra de Lille.

Artavazd Sargsyan, ténor (Bastien)

Finaliste du dernier concours international de chant de Clermont-Ferrand, il étudie au CRR de Valenciennes et obtient une médaille d'or et un 1er prix de perfectionnement (classe de Daniel Ottevaere). Il prépare son diplôme de Concertiste à l'Ecole Normale de Musique de Paris (classe de D. Ottevaere) et chante à l'amphithéâtre de l'opéra Bastille, au Théâtre Cardin de Paris, au festival lyrique de Belle Ile en Mer, au théâtre d'Amsterdam, à l'opéra de Lille, des rôles tels que Ferrando, Nemorino, la sorcière de Hänsel und Gretel, ...

Alfred Bironien, ténor (Bastien)

Il obtient son Diplôme d'Études Musicales au CCR de Valenciennes et se perfectionne à l'École Normale de Musique de Paris dans la classe de Daniel Ottevaere. De nombreuses scènes lyriques font appel régulièrement à lui, dont notamment l'opéra de Wallonie de Liège, l'Opéra de Limoges, Le Théâtre impérial de Compiègne, Le théâtre de Tourcoing, Le Phénix de Valenciennes, le théâtre d'Albi, l'Odéon de Marseille, ...

Daniel Ottevaere, basse (Colas)

Elève de Jules Bastin, Hans Hotter et José van Dam, Daniel Ottevaere étudie à Bruxelles (sa ville natale), Vienne et Paris. Il chante à Radio-France, aux Opéras de Paris, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Nancy, Avignon, Séoul, Lisbonne, Buenos-Aires, Monte-Carlo...aux festivals d'Orange, Edimbourg, Bregenz...et enseigne au CRR de Valenciennes, ainsi qu'à l'École Normale de Musique de Paris.

L'Octuor à Vent Eugène Bozza de Valenciennes

"L'Octuor Eugène Bozza est formé de 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors et de 2 bassons. Cet ensemble, roi de la musique de chambre, était un outil de promotion pour les grands compositeurs.

Créé en 1988 par la ville de Valenciennes, cet ensemble est constitué de musiciens professionnels passionnés par la musique de chambre.

Son répertoire couvre la musique du XVIIIème (Mozart, Beethoven...) jusqu'à nos jours, en passant par le jazz et la musique de film. Il est enrichi par les arrangements des membres de l'octuor.

Fidèle à la tradition, l'Octuor Eugène Bozza perpétue cette musique de « divertissement » à la fois raffinée et populaire, savante et accessible, capable de satisfaire le mélomane le plus exigeant et l'auditeur sans préjugé.

Composition :

Hautbois : *Christophe Moulin et Arnaud Courbez*

Clarinettes : *Marie-Françoise Amstutz et Caroline Delmotte*

Cors : *Cyril Polvent et Guillaume Ratte*

Bassons : *Patrick Normand et Gilles Desmazière*

Le hautbois

Le **hautbois** est un instrument de musique à anche double et perce conique, que termine un petit pavillon (extrémité évasée). Il fait partie de la famille des instruments à vent et de la sous-famille des bois.

Cet instrument au registre de soprane est fait soit d'ébonite, soit de plastique, soit de métal. Il comporte 16 à 20 trous dont six peuvent-être bouchés par les doigts ; les autres le sont à l'aide d'un mécanisme compliqué mis au point au XIXème.

Le principe de l'anche double, particulièrement complexe sur le plan acoustique et difficile à maîtriser pour l'instrumentiste, est un des plus anciens de l'histoire des instruments. Le timbre très chaleureux du hautbois en fait l'instrument à vent le plus expressif et le plus tendre.

La clarinette

La **clarinette** est un instrument de musique à vent, de la famille des bois, à anche simple et perce cylindrique.

Généralement faite en bois, la clarinette est un instrument à tuyau cylindrique et anche simple. Elle dérive du chalumeau auquel l'Allemand Johann Denner apporta des améliorations en 1690.

En 1840, Théobald Böhm adapte à la clarinette le système de clés qu'il a déjà inventé pour la flûte. Parmi les différentes sortes de clarinettes, la plus commune est la soprano en si bémol.

Les œuvres pour clarinette les plus connues sont certainement le concerto pour clarinette et orchestre de Mozart et son quintette. De même, Weber qui écrivait pour les virtuoses a beaucoup exploré les possibilités offertes par cet instrument.

Le cor

Le cor, dérivé de l'ancien cor de chasse, fut introduit dans l'orchestre dès le début du XVIIIème siècle. Vers 1900, sa conception fut totalement modifiée avec l'apparition du double cor en fa et en si Bémol, aujourd'hui le plus fréquent. Les cors ont un timbre beaucoup plus doux et fondu que le reste des cuivres, et ils sont souvent utilisés pour soutenir les accords et appuyer les clarinettes et les bassons.

En 1949, Shumann fut le premier à composer pour le cor à pistons, puis Tchaïkovski lui consacra un grand passage « Romantique » dans sa Cinquième Symphonie ; Richard Strauss, enfin, en souligna la puissance en l'utilisant en solo.

Le basson

Le Basson est un bois qui va du ténor à la basse : comme le hautbois, il comporte une anche double.

Ses deux tubes caractéristiques sont réunis vers le bas et lui donnent une gamme de quatre octaves et des qualités sonores qui en font l'un des éléments fondamentaux de l'orchestre. Inspiré du dulcian qui date de la première moitié du XVIème siècle, le modèle allemand conçu par le bassoniste mayençois Almenraeder et J.A. Heckel, en 1843, est aujourd'hui le plus communément employé.

Source : *Au Cœur du Classique – Edition Gavendish*

Wolfgang Amadeus MOZART

(1756-1791)

Chaque fois qu'il est question de génie musical, le nom de Mozart est presque invariablement le premier qui surgit.

Wolfgang Amadeus Mozart est le plus sensationnel *Wunderkind* (« enfant prodige ») de l'histoire de la musique. Il a commencé à jouer des instruments à clavier à trois ans et composait déjà à un âge où les autres enfants apprennent encore à lire : des petites pièces pour piano à cinq ans, des symphonies à neuf ans et des opéras à douze ans! Tâchons d'en apprendre plus long sur ce phénomène nommé Mozart.

Wolfgang Amadeus est né à Salzbourg, en Autriche, en 1756. En fait, Salzbourg fait maintenant partie de l'Autriche, mais à l'époque, cette ville appartenait à la Bavière, une région aujourd'hui rattachée à l'Allemagne. Son père, Léopold, était aussi compositeur, mais il était surtout connu comme professeur de violon. Mozart n'est jamais allé à l'école. Son père lui a enseigné les langues (anglais, français, latin et italien, en plus de sa langue maternelle, l'allemand), la géographie, les sciences, l'histoire, les maths – l'une des matières préférées de Mozart – et, bien entendu, la musique !

Mozart a grandi au sein d'une famille chaleureuse et aimante. Il adorait jouer des duos au clavier avec sa sœur aînée, Nannerl, et a même écrit un concerto pour deux pianos afin qu'ils le jouent ensemble.

Il était aussi très proche de sa mère, à qui il écrivait de longues lettres. Son père l'a guidé à travers tous les aspects de l'existence, lui apprenant à gérer son argent, à traiter avec les autres, à bien se tenir en société. Enfant, Mozart était obéissant envers son père, enjoué et plein d'humour. Adulte, il était de petite taille et assez maigre, avait la tête plutôt grosse pour son corps et était pourvu d'une chevelure abondante dont il était fier et qu'il poudrait chaque jour avec soin. (À l'époque, il était à la mode de se poudrer les cheveux, comme, de nos jours, on utilise du gel et du fixatif.)

Débordant d'énergie, quasi infatigable, il travaillait sans cesse.

Lexique

Accord : ensemble de notes simultanées

Acte : subdivision principale d'une pièce de théâtre ou d'un opéra qui se caractérise par une unité de temps et de lieu.

Aria (air) : mélodie expressive chantée

Gamme musicale : suite de notes conjointes

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) : écrivain, philosophe et compositeur français- Période les Temps modernes - époque moderne des Lumières.

Léopold Mozart (1719-1787) : père de Wolfgang Amadeus Mozart

Librettiste : auteur d'un livret (parolier)

Livret : texte littéraire complétant une œuvre musicale tel un opéra

Menuet : composition musicale qui peut se danser

Mode majeur : représentation d'une gamme aux sonorités gaies et lumineuses

Mode mineur : représentation d'une gamme aux sonorités plus sombres

Musique de chambre : ensemble instrumental qui réunit de deux à dix instruments

Octuor: ensemble de huit instruments

Opéra : composition dramatique sans dialogue parlé

Ouverture: composition instrumentale jouée avant un opéra

Polyphonie: combinaison de plusieurs voix indépendantes

Tonalité: gamme de sept notes appartenant à un mode majeur ou mineur

Ville de Valenciennes

Conservatoire de Valenciennes
8 rue Ferrand - 59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 22 57 30 - Fax : 03 27 22 57 31