

*Wolfgang Amadeus
Mozart*

DON GIOVANNI

OPÉRA
LYRA OTTAWA

Matinée des jeunes à l'opéra

Le 16 novembre, 2007
11h00

Centre national des Arts - Salle Southam

Guide pédagogique d'Opéra Lyra Ottawa

Table des matières

Au professeur	
<i>Bienvenue</i>	3
<i>L'Utilisation du guide pédagogique</i>	3
Information sur la représentation	
<i>À quoi s'attendre à l'Opéra</i>	4
<i>Au sujet de la salle Southam et le Centre national des Arts</i>	4
<i>Au sujet d'Opéra Lyra Ottawa</i>	5
<i>Pleins feux sur Andrew Tees</i>	7
Wolfgang Amadeus Mozart	
<i>La vie de Mozart</i>	8
<i>La musique de Mozart</i>	9
<i>L'époque de Mozart</i>	10
Tout au sujet de l'opéra	
<i>Tout ce que vous vouliez savoir au sujet de l'Opéra</i>	12
<i>Sommaire de Don Giovanni</i>	13
<i>Coup d'œil sur Don Giovanni</i>	16
Guide d'écoute sur CD pour Don Giovanni	18
Leçons	
<i>1. L'intrigue</i>	22
<i>2. Pouvoir et relations</i>	24
<i>3. Les Sopranos</i>	26
<i>4. Du vin, des femmes et des chansons</i>	28
<i>5. De la révolution dans l'air</i>	30
<i>6. Un air de séduction</i>	33
Matériel de support	35
A: Ressources sur le Web	36
B: Le Don fait une passe (utiliser avec la Leçon 2)	37
C: Qu'est-ce que l'intimidation? (utiliser avec la Leçon 2)	39
D: Duo - Là ci darem la mano (utiliser avec la Leçon 2)	40
E: Les sopranos (utiliser avec la Leçon 3)	41
F: Écoutons les sopranos (utiliser avec la Leçon 3)	42
G: Fiches <i>Opinions sur Don Giovanni</i> (utiliser avec la Leçon 4)	44
H: Du vin, des femmes et des chansons (utiliser avec la Leçon 4)	45
I: Un hymne à la liberté (utiliser avec la Leçon 5)	46
J: La bataille des « bands » (utiliser avec la Leçon 5)	47
K: Exemple d'une « contredanse » (utiliser avec la Leçon 5)	48
L: Voyez/Sentez/Écoutez; Modèle d'écoute (utiliser avec la Leçon 6)	49
M: Deh vieni alla finestra, mélodie (utiliser avec la Leçon 6)	50
M: Deh vieni alla finestra, accompagnement (utiliser avec la Leçon 6)	51

N.B. : Le masculin est utilisé au sens générique; il désigne autant les femmes que les hommes.

Remerciements

Opéra Lyra Ottawa voudrait reconnaître le cadeau généreux de Michael Potter qui a permis le développement du programme de « Matinée des jeunes à l'opéra. » Par l'entremise de ce programme, les jeunes d'Ottawa/Gatineau auront l'occasion d'assister à un opéra intégrale à la salle Southam du CNA.

Opéra Lyra Ottawa remercie chaleureusement l'appui de nos donateurs.

Canada Council
for the Arts   Conseil des Arts
du Canada

Auteurs

Alison Kenny-Gardhouse

Sylvia Dunn

Catherine West

Conseiller en matière de mode historique

Gina Scarnati

Illustrateur

Richard Peachy, Goodness Graphics, Inc.

Conception graphique

Cassandra Silver

Conception de la couverture

ROCKET57

Traduction

Lucie Borne

©Connexionarts, 2007
www.connexionarts.com

Opéra Lyra Ottawa est fier et heureux d'offrir aux élèves de la région de la capitale nationale l'occasion d'assister à une production lyrique intégrale, accompagnée par un orchestre. Notre production de *Don Giovanni* par Wolfgang Amadeus Mozart est certaine de surpasser toutes vos attentes!

Ce guide pédagogique est conçu pour vous aider à préparer vos étudiants pour l'opéra. En plus d'être alignées avec les demandes du ministère, plusieurs des leçons couvrent aussi les domaines des études sociales et des arts de la langue. Nous espérons que vous constaterez que l'information de ce guide est utile et que vous et vos étudiants aimeront écouter au disque compact.

Merci d'initier vos étudiants au monde merveilleux de l'opéra. Nous sommes très heureux que nous pouvons offrir cette expérience dynamique à vos étudiants et nous savons qu'ils seront enchantés par la mise-en-scène et la musique de *Don Giovanni*. Bon spectacle!

Judith Ginsburg

Gestionnaire de la musique et de l'éducation
Opéra Lyra Ottawa

Elizabeth Howarth

Directrice Générale
Opera Lyra Ottawa

L'Utilisation du guide pédagogique

Les leçons de ce guide sont conçues pour vous aider à familiariser vos étudiants avec la musique et l'histoire de *Don Giovanni*. Beaucoup d'information technique et historique est incluse dans les plans de leçon de sorte que les étudiants se renseignent sur la musique et l'opéra dans un contexte. Quelques activités qui seront particulièrement utiles sont :

- » Créer un « mur de mot » avec le vocabulaire d'opéra. Continuer à ajouter des mots chaque jour avant et après l'opéra. Employer le vocabulaire en tant qu'élément d'une évaluation ultérieure.
- » Jouer les chansons du disque compact fréquemment - pendant les transitions ainsi que durant des leçons.
- » Donner à chaque étudiant une copie de l'histoire illustrée du guide. Une image vaut mille mots !
- » Demander aux étudiants d'écouter la musique de *Don Giovanni* à la maison comme devoirs.

Information sur la représentation

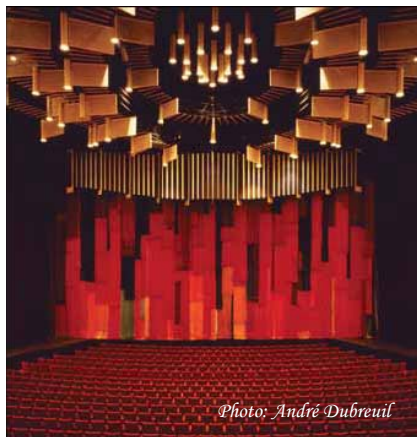
À quoi s'attendre à l'Opéra

Opéra Lyra Ottawa produit ses spectacles sur la scène de la salle Southam au Centre national des Arts à Ottawa. Vos étudiants seront intéressés par l'architecture saisissante du bâtiment alors il sera utile de jeter un coup d'œil sur l'information ci-dessous.

L'opéra commence à 11h00. Il y aura un entracte après le premier acte et les étudiants auront une demi-heure pour manger leur déjeuner dans le foyer. Le deuxième acte suit le déjeuner et l'opéra finira à 13h45.

Veillez demander à vos étudiants d'aller aux salles de toilette avant le spectacle ou pendant l'entracte car ils ne devraient pas sortir du théâtre pendant l'opéra. Rappeler aux étudiants qu'une Opéra demande une écoute consciencieuse et que, contrairement au cinéma ou les joutes d'hockey, parler durant la représentation est inappropriée. Il faut donc éviter de parler ou de réagir de façon inadéquate à l'action, ce qui pourrait distraire les artistes. Par contre, les réactions du public vont pousser les artistes à offrir une bonne performance. N'oubliez pas qu'ils vous voient et vous entendent. Donc sentez-vous à l'aise d'applaudir, rire, pleurer ou réagir intérieurement à l'action sur scène. Si vous aimez particulièrement ce que vous avez entendu, vous pouvez crier « Bravo ! » (ou « Brava ! » si c'était chanté par une femme).

Au sujet de la salle Southam et le Centre national des Arts

Photo: André Dubreuil

Conçu comme un grand projet du gouvernement fédéral dans le cadre des fêtes du centenaire de la Confédération, le Centre national des Arts (CNA) a ouvert ses portes au public le 2 juin 1969. Implanté au cœur de la capitale nationale, en face de la place de la Confédération et de la colline du Parlement, le Centre occupe une superficie de 1,158 million de pieds carrés, et compte parmi les plus grands complexes des arts de la scène du Canada. Seul centre pluridisciplinaire et bilingue des arts de la scène en Amérique du Nord, le CNA dispose d'une des plus grandes scènes du continent.

Le motif de l'hexagone a servi d'élément architectural de base pour la construction du CNA. Conçu par Fred Lebensold (ARCOP Design), l'un des plus grands architectes de salles de spectacle d'Amérique du Nord, l'immeuble est largement considéré comme un fleuron de l'architecture du XXe siècle. Les créateurs du CNA, quoique convaincus par la beauté et le caractère fonctionnel du complexe, estimaient qu'il ne devait pas être qu'une structure de briques et de mortier et qu'il lui fallait, selon les termes de Jean Gascon, « un cœur qui bat ».

La salle Southam est la plus grande des quatre salles de spectacle au CNA. Avec 2323 places assises, c'est l'endroit idéal pour offrir toute une variété de spectacles et d'activités. Les sièges de la salle Southam sont répartis sur quatre niveaux et l'on retrouve des loges à chaque niveau. La loge d'État, située au niveau de la Mezzanine, est réservée aux membres de la famille royale en visite, aux chefs d'État ou aux invités de marque.

Au sujet d'Opéra Lyra Ottawa

Le Chœur d'Opéra Lyra Ottawa

Ce ne sont pas seulement les personnages principaux qui sont importants dans un opéra! Aucun opéra n'est complet sans un chœur de chanteurs pour devenir une scène de foule ou pour amplifier la chanson quand nécessaire. Lorsque vous arrivez au Centre national des Arts pour assister à *Don Giovanni*, le chœur d'Opéra Lyra Ottawa aura déjà été en répétition pendant plusieurs mois.

Fondé en 1986, le Chœur d'Opéra Lyra Ottawa rassemble actuellement près de 60 choristes de la région. Les choristes ont deux vies - ils ont un travail régulier pendant le jour et se transforment en chanteurs d'opéra la nuit. Le Chœur est devenu un ensemble hautement compétent et souple, réputé pour sa discipline, son sérieux et son esprit de camaraderie. Le Chœur d'OLO a pris part à de nombreuses grandes productions d'Opéra Lyra Ottawa. Il est souvent invité à se produire avec d'autres organisations de la région dans le cadre de diverses manifestations culturelles prestigieuses.

Le Chœur d'OLO accueille des jeunes chanteurs qui souhaitent percer dans le domaine musical et tient chaque année des auditions publiques. C'est à chaque janvier qu'ont lieu les auditions publiques et les auditions ponctuelles des choristes actuels, en vue de combler les places au sein du chœur et pour des petits rôles. Les auditions alternent annuellement entre celles pour hommes et celles pour femmes. Pour l'audition, les chanteurs doivent préparer deux arias d'opéra, dont l'une en italien. Le comité d'audition décidera laquelle des deux sera interprétée lors de l'audition. Dans certains cas, les deux pièces seront interprétées.

Les Principaux

Les gens qui ont les rôles importants dans un opéra s'appellent les principaux. Ils sont des chanteurs qui travaillent professionnellement et sont payés. Les principaux arrivent environ trois semaines avant le premier spectacle et vivent dans un hôtel lorsqu'ils sont ici.

On s'attend à ce qu'ils arrivent avec toute leur musique apprise par cœur et qu'ils ont un bon sens de leur personnage dans l'opéra. Le metteur-en-scène travaille avec les principaux pour les aider à réaliser chacune des scènes. Pour les deux premières semaines de la répétition ils sont accompagnés d'un répétiteur. Une semaine avant le premier spectacle public, ils commencent à répéter sur la scène au CNA avec l'orchestre.

On permet aux chanteurs principaux de travailler jusqu'à un maximum de six heures par jour pendant pas plus de six jours de suite. Ces règles sont placées par leur union, Equity, et servent à protéger les chanteurs contre abuser leurs voix. Le régisseur s'occupe de tous les horaires de répétitions et doit pouvoir reconnaître qui est dans quelle scène et combien de temps sera nécessaire pour chaque répétition. Certaines scènes demandent plus de temps à placer que d'autres, donc il doit s'assurer de bien économiser le 6 heures par jour, par chanteur, qui leur est alloué.

La distribution secondaire

Pendant que les chanteurs répètent, un autre groupe de personnes observent et prennent des notes. Ce sont les membres de la distribution secondaire et ils sont les interprètes que vous verrez lorsque vous assisterez à la matinée scolaire. Ils sont généralement des jeunes chanteurs au début de leurs carrières professionnelles. En chantant à la matinée, la distribution secondaire a l'occasion d'apprendre et chanter un rôle important dans une grande maison avec un orchestre. Ceci est une étape importante pour un jeune chanteur.

Un des membres de la distribution secondaire est présenté à vous aux pages suivantes.

Saviez-vous que...

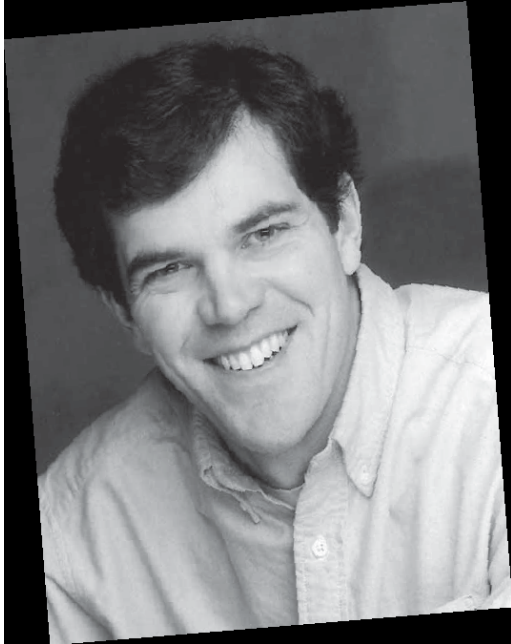
Il ya deux fêtes la soirée de la première. La fête officielle est offerte par le commanditaire de la saison et est tenue au CNA. Il est par invitation seulement et comprend les principaux, le personnel d'Opéra Lyra, et des fonctionnaires de diverses organisations. L'autre fête est organisée par le chœur et se tient généralement dans la maison d'un de leurs membres. Lorsque la fête au CNA se termine vers minuit, ceux qui veulent continuer avec les célébrations se joignent à la fête du chœur.

Qu'est-ce qu'un sitzprobe?

Prononcé « zits-probe » ce mot allemand n'est peut-être pas ce que vous pensez! Il est le nom donné au type de répétition qui a lieu le premier jour que la compagnie utilise la scène principale. Pour la première fois, les principaux et le chœur travaille avec le Maestro et l'orchestre. L'opéra est chanté au complet sans costumes ou mise-en-scène lors de cette répétition. Cela donne l'occasion de vérifier l'ensemble et l'équilibre entre le chant et l'orchestre (rappelons que jusqu'à présent, les répétitions ont été accompagnées par le piano).

Pleins feux sur Andrew Tees

Il est difficile d'imaginer qu'un champion canadien à la rame puisse choisir de devenir chanteur d'opéra, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Andrew Tess. Andrew, membre de l'équipe d'aviron de l'université où il étudiait en histoire, était assez compétent pour faire partie de l'Équipe nationale canadienne. « Nous avons remporté quelques championnats, dit Andrew, dont la compétition de niveau B, senior, pour 8 rameurs à Tasmanie en Australie. » Il se souvient du jour où, en plein milieu d'une course pendant un camp de sélection, il s'est dit : « Tout cela me pue au nez! J'aimerais mieux être chanteur dans un bar miteux! » Il a quitté le camp et est allé à Montréal pour étudier les possibilités qui s'offraient à lui.

Andrew a développé son goût pour la scène en participant à la populaire comédie musicale *Godspell* durant sa dernière année d'université. Il a également pris part à un tournage quand une compagnie cinématographique britannique cherchait des

rameurs pour représenter une équipe de compétition de l'université d'Oxford dans le film *True Blue*. Andrew prétend qu'il a obtenu le rôle parce que le producteur a eu pitié de lui en apprenant qu'il était venu jusqu'à New York dans une tempête de neige pour passer l'audition!

Sa première audition pour un rôle dans un théâtre communautaire semblait prometteuse mais pas pour les bonnes raisons : la pianiste accompagnatrice lui a mentionné qu'on cherchait si désespérément des hommes pour la pièce qu'il serait sûrement choisi. C'était cependant une prédiction de bon augure : Andrew et la pianiste se sont rencontrés de nouveau quelque trois ans plus tard et se sont mariés par la suite. Ils ont maintenant deux jeunes enfants.

Andrew a fait son entrée dans la prestigieuse Ensemble studio de la Compagnie d'opéra canadienne qui est reconnue comme la meilleure programme de formation de jeunes chanteurs d'opéra professionnels au Canada. On l'a décrit comme « un baryton avec une belle résonance » et « une formidable présence sur scène. » Depuis qu'il a quitté la compagnie Ensemble Studio, il s'est produit avec plusieurs compagnies d'opéra à travers l'Amérique du Nord et l'Europe.

Au sujet du rôle de Don Giovanni, il dit : « Cette musique fabuleuse est le rêve de tout baryton. Don Giovanni est un grand personnage et vous ne pouvez l'interpréter que si vous l'aimez, surtout de nos jours. J'éprouve de forts sentiments à son égard. Il est parfois scandaleux : c'est un homme de la noblesse qui est loin d'être noble, un homme pressé, en quelque sorte, très moderne mais entouré de gens figés dans le passé. À tout point de vue, c'est fabuleux et cela vous donne envie de bien jouer ce personnage. Cela m'excite beaucoup. »

Qu'y a-t-il sur le iPod d'Andrew?

La Traviata, Don Giovanni, Berlioz, Vaughan Williams, Gordon Lightfoot, Jim Croce, Frank Sinatra, les Beach Boys, Ella Fitzgerald, Led Zeppelin. "La plupart des chanteurs n'écoutent pas la musique qu'ils interprètent" dit Andrew.

La vie de Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg en Autriche. Il avait une sœur plus âgée, Maria Anna, surnommée La Nannerl. À l'âge de trois ans, le jeune Wolfgang a débuté des leçons de clavecin et à cinq ans il a écrit la première d'une série de plus de 600 compositions. C'était évident pour son père, un musicien accompli, que ses deux enfants avaient beaucoup de talent pour la musique mais que son fils était en plus un véritable prodige.

Pour ne pas perdre ce talent éblouissant, les deux enfants Mozart et leur père ont entrepris une série de longues tournées européennes. Le jeune Mozart et Nannerl ont joué dans les cours des rois et des princes, devant des archevêques, et même devant Marie-Antoinette, la future reine de France. Doué d'une oreille extraordinaire, Mozart étonnait ses auditeurs en répétant de longs morceaux de musique qu'il n'avait entendus qu'une seule fois. Il a écrit sa première symphonie à l'âge de dix ans et son premier opéra à 12 ans. Sa mère est morte pendant qu'ils étaient en tournée à Paris et Mozart, maintenant un jeune homme, est revenu s'établir à Salzbourg à titre d'organiste à la cour. Plus tard, il a quitté Salzbourg pour tenter sa chance à Vienne. Il y a rencontré une chanteuse, Constanze Weber, qu'il a épousée. Ils ont eu six enfants dont seulement deux ont survécu et aucun petit-enfant.

Mozart s'est bâti avec succès une belle carrière de compositeur, d'interprète et de professeur même s'il eut parfois quelques problèmes financiers. Son père est mort en 1787; plus tard, cette année-là, Mozart et Constanze se sont rendus à Prague pour la présentation de la première tant attendue de *Don Giovanni*. Les années suivantes ont été fort remplies avec des commandes, des opéras, et des performances pour l'Empereur. En 1791, on a demandé à Mozart de composer un *Requiem*, ou une messe pour souligner le décès d'une personne. Malheureusement, sa propre mort, probablement attribuable à une fièvre rhumatismale, l'a empêché de compléter l'ouvrage : il n'avait que 35 ans.

Une invitation à (ne pas) dîner

En 1764, le roi et la reine de France ont invité la famille Mozart à dîner... mais pour ne rien manger. Les Mozart étaient honorés de se tenir derrière les fauteuils du couple royal pour les regarder manger. La reine, enchantée par le petit Mozart, lui tendait quelques miettes de sa nourriture.

Il existe plusieurs mythes, rumeurs et idées fausses au sujet de la vie de Mozart, tout comme c'est le cas aujourd'hui au sujet de personnes célèbres. On a souvent pensé que Mozart pouvait composer sans effort alors que lui-même nous indique le contraire. « C'est une erreur de croire que la pratique de mon art m'est facile. Je vous assure, cher ami, que personne ne porte autant attention à l'étude de la composition que moi. Il existe peu de maîtres célèbres en musique dont je n'ai fréquemment étudié les œuvres avec diligence. » (Dit à Prague en 1787 au conducteur qui dirigeait les répétitions pour *Don Giovanni*.) Mozart était un compositeur prolifique et plusieurs de ses contemporains, incluant Josef Haydn et le jeune Beethoven, le tenaient en haute estime. Ses lettres nous font voir une personnalité complexe aux idées arrêtées, un homme un peu prétentieux, parfois difficile, mais aussi très affectueux avec un grand sens de l'humour et une grande joie de vivre.

La musique de Mozart

La musique de Mozart est un exemple du véritable style classique, comme la musique de Gluck, de Haydn et du jeune Beethoven. La période classique s'étend de 1750 à 1820 et est reconnue pour sa clarté, sa balance, ses qualités expressives rendues par le biais de tensions et de relâchements et la prééminence de la mélodie. L'héritage musical du compositeur Mozart inclut en plus la création de textures complexes et sophistiquées qui laissent présager la turbulence et la passion propres au romantisme.

En plus des opéras, Mozart a composé des concertos et des sonates pour piano, des danses, des symphonies, des quatuors pour cordes et de la musique religieuse comme des messes. Et tout cela alors que la musique était écrite à la main, par un homme qui est mort à 35 ans!

Chaque spécialiste musical a son opinion sur Mozart. En 2006, le 250e anniversaire de sa naissance a apporté son lot de publicité sous forme, entre autres, de casse-tête, de parfums, de laits maltés et de chocolats à son effigie. Mais c'est sa musique qui a franchi les époques. Plus de 200 ans après sa mort, nous sommes toujours fascinés par ce génie musical, et nous pouvons entendre sa musique au cinéma, dans des annonces publicitaires et à la télévision.

Mozart a dû vendre son art et, comme ses contemporains, il a écrit des pièces musicales pour plaire à son public cible. Il a également défié ses auditeurs en leur présentant des morceaux qui les faisaient sortir de leur zone de confort; on lui a parfois reproché d'écrire une musique trop difficile pour son auditoire. On considère *Don Giovanni* comme l'un des meilleurs opéras qui a toujours maintenu sa place dans le répertoire habituel depuis sa première représentation. La musique de Mozart fait aussi bien un retour sur les musiques de Händel, de Bach et du Baroque qu'elle s'étend vers la musique de Beethoven et l'âge du romantisme. Dans cet opéra, on retrouve le spectre étendu de cet exploit musical.

Mozart est le plus grand compositeur de tous. Beethoven a créé sa musique, mais la musique de Mozart est d'une telle pureté, d'une telle clarté, qu'on a l'impression qu'il l'a simplement découverte – que la musique a toujours existé en tant que beauté intrinsèque de l'univers en attente d'être mise en lumière.

- Albert Einstein

Et devinez qui sera jeté à la mer?

L'improvisation était une partie très importante du programme de formation de tout musicien du 18e siècle. Mozart et Clémenti, un autre musicien bien connu de l'époque, se présentèrent devant l'Empereur pour participer à un concours très populaire afin de déterminer lequel des deux était le meilleur musicien. (Mozart a gagné mais de justesse. Clémenti était un peu plus flamboyant mais « les vrais connaisseurs » trouvèrent que Mozart avait plus de profondeur et plus d'idées.)

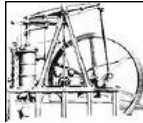

L'époque de Mozart

L'âge des années lumière

Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756, au milieu d'un siècle de changements. Le siècle de lumière, aussi nommé l'âge de raison, fut une époque turbulente de révolutions religieuses, sociales et scientifiques, de nouvelles inventions et de transformations dans le mode de vie familiale.

Au 17e siècle, Galilée observa la lune et Jupiter au moyen du premier télescope et détermina que l'univers était guidé selon des principes mathématiques. Sir Isaac Newton expliqua la gravitation universelle et énonça trois lois sur le mouvement. Des écrivains, des penseurs et des philosophes comme Rousseau, Voltaire, Hume, Swift et Mary Wollstonecraft se sont questionnés sur la nature de la justice sociale et sur l'identité humaine. L'ancienne idée que les humains sont nés pécheurs dans un monde centré sur Dieu a été remplacée par le point de vue que les hommes naissent naturellement bons et pourvus de « droits inaliénables, » dans un univers gouverné par la raison plutôt que par la foi. L'utopie semblait une notion acceptable : le personnage du Candide de Voltaire vivait « dans le meilleur des mondes. » Les efforts pour concilier ces visions du monde étaient le fruit d'individus particuliers aussi bien que de la société entière : Newton, profondément croyant, déclarait que même si les planètes suivaient une route mathématiquement déterminée, c'était Dieu qui avait initialement lancé leur mouvement.

De nouvelles inventions révolutionnèrent la façon de vivre des gens. Traditionnellement rurale, l'Europe se transforma graduellement en une société plus industrielle et urbaine au cours du 18e siècle. Même si la révolution industrielle n'en était qu'à ses débuts, on pouvait déjà déceler des signes de sa venue. L'invention de machines qui pouvaient remplacer le travail manuel, comme la machine à vapeur ou les machines à filer le coton et à tisser, signifiait que les familles, qui autrefois cultivaient et fabriquaient tout ce dont elles avaient besoin pour vivre sur leurs petites fermes, devaient dorénavant trouver du travail dans les usines et peiner de longues heures dans des conditions dangereuses pour des salaires de famine.

1752 <i>Découverte de l'électricité par Benjamin Franklin</i>	1752 <i>Naissance de Mozart à Salzbourg, Autriche, le 27 janvier</i> 1756	1759 <i>Le Canada devient britannique</i> 1763	1764 <i>Fin de la 1ère tournée européenne de Mozart</i> <i>Invention du Spinning Jenny (machine à filer)</i> 1766	1769 <i>Samuel Hearne atteint l'océan Arctique</i> <i>Invention de la machine à vapeur par James Watt</i> 1771	1776 <i>Déclaration de l'Indépendance</i>

L'époque de Mozart

L'époque apportait aussi des changements à la condition féminine mais pas toujours souhaitables. Les femmes n'avaient pas droit à la propriété et ne pouvaient ainsi prendre part à la nouvelle économie en tant que propriétaires d'entreprises. Les femmes des hautes et moyennes classes étaient éduquées mais seuls les hommes pouvaient étudier les sciences et la philosophie. Les femmes apprenaient à peindre, dessiner, chanter et jouer de la musique, toutes choses qu'une bonne épouse se devait de connaître. Les femmes de la classe inférieure commencèrent à peiner durant toute leur vie dans des manufactures alors que se modifiait la vie familiale pour mieux répondre à la nouvelle économie industrielle. Vers la fin du 18e siècle, on voit apparaître au moins deux livres sur les droits des femmes marquant un timide début de révolution féminine. Un de ces livres, *Vindication of the Rights of Women*, a été écrit par Mary Wollstonecraft.

On ne peut trouver de manifeste plus important durant l'âge de raison que la Déclaration américaine d'indépendance, base de la révolution américaine (1775-1783). La révolution française (1789-1799) était aussi le résultat des changements monumentaux en Europe. Les fondements du nouveau système justifiaient l'éclatement des classes sociales et le rejet de la monarchie dans les deux pays.

À la même époque, le Canada connut ses propres bouleversements avec la fin de la Guerre de Sept Ans qui faisait du Canada une possession entièrement britannique (1763). Mozart débuta l'écriture de *Don Giovanni* en 1787, la même année où le gouvernement britannique acheta un morceau de terre des amérindiens Mississauga de New Credit pour une somme dérisoire et 149 barils d'articles divers dont du coton, de la flanelle, des chapeaux, des munitions, du rhum et des miroirs. Cette terre, c'est le Toronto d'aujourd'hui.

Toute cette agitation sociale se reflète dans le scénario de *Don Giovanni* : les sujets tels que le droit des femmes, le système des classes sociales, la soif de liberté, touchaient les auditoires. Ils pouvaient retrouver dans le personnage de Don Giovanni un anticonformiste qui défiait les normes de la société; sans fondement moral, il faisait tout ce que lui plaisait, laissant derrière lui une traînée de gens blessés et choqués. Le dénouement de l'action de l'opéra devait plaire fortement à un public qui ressentait les revendications conflictuelles de la raison et de la religion.

Le Jour Noir : le Canada se retrouve en pleine noirceur à 14h00 sans raison apparente 1780	1783 Le mont Skaptar explose en Islande tuant un cinquième de la population	Les premiers vols en montgolfière ont lieu en France 1783	1785 Mozart écrit Don Giovanni La première école du Haut Canada a été fondée à Kingston 1787	1789 Mort de Mozart le 5 décembre Premier service de diligence au Haut Canada entre Queenston et Fort Érié 1791	1792 Louis XIV et Marie-Antoinette sont exécutés à la guillotine 1793	Le Haut Canada vote une loi pour interdire l'esclavage (première loi du genre dans tout l'Empire britannique)

Tout ce que vous vouliez savoir au sujet de l'Opéra

Q: Qu'est-ce que l'opéra?

A: C'est une histoire qui est exprimée en chantant, en jouant, et par la mise-en-scène.

Q: Quel genre d'histoire?

A: Un critique musical a suggéré que la plupart des intrigues d'opéras se résument autour d'une soprano et un ténor voulant être intime mais étant incapable de le faire dû au baryton! Alors que cela n'est pas toujours le cas, le motif d'un amour non-partagée revient souvent dans l'opéra. Quoique, en réalité, les histoires d'opéra sont les histoires humaines de l'amour, de la perte, du triomphe, et de l'espoir.

Q: Parfois il me semble que les interprètes moitié-chantent et moitié-parlent. Que font-elles ?

A: Les chansons s'appellent ARIAS. Les pièces qui sont comme un dialogue s'appellent le RÉCITATIF. Les récitatifs sont semblables au dialogue parlé dans une pièce de théâtre, mais puisque c'est un opéra, ils doivent être chantés.

Q: Quel instrument est joué pendant le récitatif? Il ressemble à un piano.

A: L'instrument s'appelle un clavecin. Le clavecin garde le tempo du dialogue. Le claveciniste doit connaître le texte à fond et être capable de suivre les chanteurs instinctivement. Il doit jouer d'un trame sonore très clairsemé – seulement les accords sont fournis

- donc il doit être expert en improvisation.

Q: Le compositeur écrit-il tout? L'histoire et la musique ?

A: Non. L'histoire est habituellement sous forme de roman ou de pièce de théâtre d'abord. Un librettiste la transforme alors en texte duquel le compositeur crée des arias, des ensembles, et des récitatifs.

Q: Que diriez-vous de toutes ces voix? Elles semblent être tellement différentes?

A: Elles *sont* différentes. Il n'existe pas deux voix identiques. Nous pouvons seulement généraliser par leur gamme et couleur :

Voix de femmes	
Soprano colorature	La plus haute
Soprano	Haute
Mezzo-soprano	Moyen
Contralto	Grave
Voix d'hommes	
Alto	La plus haute
Ténor	Haute
Baryton	Moyen
Basse	Grave

Q: Qu'est-ce que ça prend pour être un chanteur d'opéra exceptionnel?

A: Vous avez besoin d'une grande voix distinctive, d'une compréhension d'au moins quatre langues différentes, d'une compétence musicale incroyable, de profondes habiletés artistiques, d'un corps sain, et de la discipline. Surtout, vous devez aimer l'opéra et être sur scène.

Sommaire de Don Giovanni

ACTE I. Espagne, XVIIe siècle. C'est la nuit. Leporello monte la garde à l'extérieur de la demeure du Commendatore, où s'est introduit son maître, l'aristocrate dissolu Don Giovanni. Il maugrée contre sa condition lorsque paraît son maître déguisé, poursuivi par Donna Anna, qu'il a tenté de séduire. Survient le Commendatore, qui provoque l'agresseur de sa fille en duel. Il est blessé mortellement par Don Giovanni, qui prend la fuite. Après avoir découvert le cadavre, Donna Anna fait jurer à son fiancé Don Ottavio de venger le crime.

Près d'une auberge au lever du jour, Don Giovanni est à la recherche d'une nouvelle conquête. Vient une charmante voyageuse en détresse, à qui il veut faire la cour. Mais il s'agit de Donna Elvira, qu'il a séduite puis abandonnée et qui est à sa recherche depuis. Don Giovanni s'éclipse discrètement, la laissant à Leporello qui lui débite la liste des conquêtes féminines de son maître.

Des villageois se préparent à célébrer les noces de Zerlina et Masetto. Don Giovanni remarque la jeune fiancée et la poursuit, soulevant la colère du promis. À la demande de son maître, Leporello écarte Masetto. Laissé seul avec Zerlina, Don Giovanni tente de la séduire, mais voilà que surgit Elvira qui met l'ingénue en garde et l'emmène avec elle. Don Giovanni croise Donna Anna et Don Ottavio; l'irruption d'Elvira, qui les prie de se méfier du traître, le met une fois de plus dans l'embarras. Il essaie de la faire passer pour folle et l'emmène avec lui. À peine est-il sorti que Donna Anna reconnaît en lui le meurtrier de son père.

Sommaire de Don Giovanni

Insouciant, Don Giovanni se prépare à la fête à laquelle il a convié tout le monde. De son côté, Zerlina tente de se faire pardonner par Masetto qui, entendant Don Giovanni arriver, se cache pour le prendre sur le fait. Il sort de sa cachette lorsque Don Giovanni s'approche de Zerlina. Don Giovanni mène les fiancés au bal, où ils sont joints par Donna Anna, Don Ottavio et Donna Elvira, tous les trois masqués.

Dans le tumulte de la fête, Leporello attire l'attention de Masetto tandis que Don Giovanni entraîne Zerlina hors de la pièce. Les cris de la jeune femme alertent le trio masqué. Don Giovanni tente d'accuser Leporello, mais il ne dupe personne. Donna Elvira, Donna Anna et Don Ottavio ôtent leurs masques et l'encerclent. Don Giovanni échappe de justesse à l'épée de Don Ottavio.

ACTE II. Sous la fenêtre de Donna Elvira, Don Giovanni échange ses vêtements contre ceux de Leporello, lequel joue le rôle de son maître auprès de Donna Elvira. Elle s'y laisse prendre et le suit. Don Giovanni en profite pour chanter une sérénade à la camériste de Donna Elvira. Il est bientôt interrompu par Masetto à la tête d'une troupe de paysans lancée à sa recherche. Les paysans armés suivent les directives de l'imposteur. Resté seul avec Masetto, Don Giovanni le roue de coups avant de s'enfuir. Zerlina trouve son fiancé et le console avec tendresse.

Donna Elvira et Leporello sont joints par Donna Anna, Don Ottavio, Zerlina et Masetto qui, prenant le valet pour Don Giovanni, se préparent à se venger sur lui. Leporello se démasque et réussit à prendre la fuite. Au départ d'Anna, Ottavio réaffirme son amour pour elle. Donna Elvira, bouleversée par cette deuxième trahison, chante son chagrin.

Le valet et son maître se réfugient dans un cimetière. Une voix d'outre-tombe – celle de la statue du Commendatore – prévient Don Giovanni de sa perte. Ce dernier ordonne à Leporello de convier la statue à souper. Elle accepte l'invitation.

Sommaire de Don Giovanni

Dans sa demeure, Donna Anna, toujours en deuil, demande à Ottavio de repousser leur mariage jusqu'à ce que le meurtre de son père soit vengé.

Dans son palais, Don Giovanni s'attable pour souper. Arrive Donna Elvira qui l'aime toujours, venue le supplier de changer de vie. Mais il se rit d'elle. Elle part et pousse en sortant un cri d'épouvante qui annonce l'arrivée de la statue du

Commendatore, qui somme Don Giovanni de se repentir. D'un air de défi, le séducteur refuse, sur quoi la statue l'entraîne dans les flammes de l'Enfer.

Devant les ruines du palais, les autres annoncent ce qu'ils projettent de faire. Ils chantent la morale de la pièce, « telle est la fin d'un malfaiteur. »

Traduction de John W. Freeman
-- gracieuseté d'Opera News

Devinez-le!

Il y a un chanteur dans cet opéra qui joue souvent deux rôles; conséquemment, ces deux personnages ne sont jamais sur scène en même temps. Pouvez-vous deviner c'est qui?

Réponse: Le Commendatore et Masetto

Coup d'œil sur Don Giovanni

Le Commendatore défend sa fille Donna Anna et est tué par Don Giovanni.

Leporello dit à Donna Elvira qu'elle n'est pas la seule femme que Don Giovanni a séduite. Il lui lit une très, très longue liste de ses conquêtes inscrite dans son petit livre noir.

Don Giovanni entreprend la séduction de Zerlina pendant que Masetto, en colère, regarde la scène. Le fidèle valet Leporello tente de le retenir.

Coup d'œil sur Don Giovanni

Donna Elvira quitte son balcon pour aller rejoindre Leporello qui l'a leurrée avec son déguisement de Don Giovanni. Don Giovanni donne des conseils à Leporello : « Enlace-la, donne-lui quatre caresses, imite ma voix, et ensuite, avec beaucoup d'adresse, essaie de l'amener ailleurs. » Don Giovanni a remarqué la jolie servante et voudrait la séduire au lieu de sa maîtresse.

Donna Anna, Don Ottavio, Masetto et Zerlina se rencontrent et arrêtent Leporello alors qu'il se sauvait de Donna Elvira.

La statue arrive au dîner. Leporello se cache sous la table mais Don Giovanni défie cette représentation du Commendatore. La statue prend la main de Don Giovanni et l'entraîne dans les flammes de l'enfer.

Guide d'écoute sur CD pour Don Giovanni

Piste	Passage	Détails du scénario
1	Overture <i>Instrumental</i>	L' <i>ouverture</i> est la première pièce que vous entendrez pendant que le rideau restera probablement fermé. Il y a eu une période d'énerverment au sujet de cette <i>ouverture</i> . Vingt-quatre heures avant le soir de la première de <i>Don Giovanni</i> , la partition n'était pas encore écrite! Mozart n'était pas inquiet parce qu'il avait déjà toute la musique en tête et il a accompagné sa femme Constance à une fête. Au retour à la maison, Mozart a commencé à écrire la musique et sa femme l'a gardé éveillé en lui racontant des histoires. La composition musicale fut remise aux copistes à 7h00. Le soir venu, l'orchestre a dû lire la musique sur des pages où l'encre n'était pas encore sèche. Mozart a émis le commentaire suivant : « Quelques notes sont tombées sous le pupitre, mais dans l'ensemble, l' <i>ouverture</i> s'est très bien passée. »
2	Notte e giorno faticar <i>Leporello</i>	Leporello le valet monte la garde pendant que Don Giovanni tente de séduire Donna Anna. Il chante le désagrément qu'il éprouve à l'égard de son maître et il laisse entendre qu'il aimerait bien renverser la structure des classes et devenir maître lui-même. Le ton enjoué de l'aria présente un contraste direct avec l'action suivante. (Donna Anna et son père le Commendatore poursuivent Don Giovanni. Un combat s'ensuit où le Commendatore est poignardé à mort.)
3	Madamina il catalogo è questo <i>Leporello</i>	Voici le fameux aria de catalogue. Leporello tente de consoler une Donna Elvira effrontée en lui présentant la liste des conquêtes de Don Giovanni. Il y en a 2065 au total et Leporello en a gardé la trace de chacune dans son petit livre noir. En montrant son livre aux alentours, Leporello ne fait pas que se vanter. Il montre aussi qu'il peut lire et écrire, habiletés que peu de serviteurs possèdent.
4	Alfin siamo liberati <i>Don Giovanni, Zerlina</i>	Don Giovanni travaille à retenir l'attention de Zerlina et lui dit qu'elle n'est pas faite pour vivre comme une paysanne avec quelqu'un d'aussi rustre que son fiancé Masetto. Il lui propose, à la place, de l'épouser, le noble et honnête Don Giovanni. Zerlina est impressionnée mais elle hésite. Elle se demande si, en bout de course, Don Giovanni ne va pas la décevoir...la respectera-t-il au petit matin?
5	Là ci darem la mano <i>Don Giovanni, Zerlina</i>	Le noble Don Giovanni chante pour séduire Zerlina, la paysanne. Il lui suggère d'entrer dans la maison « pour échanger leurs vœux. » Au début du duo, il lui décrit la félicité que leur union va connaître. Zerlina se demande toujours si elle peut le croire ou non et elle s'inquiète de blesser Masetto... Mais éventuellement, Don Giovanni arrive à la convaincre et elle accepte de partir avec lui.
6	Or sai chi l'onore <i>Donna Anna</i>	Donna Anna exprime sa rage et sa détermination à faire payer la mort de son père à Don Giovanni.

Guide d'écoute sur CD pour Don Giovanni

Détails musicaux	Stratégies d'écoute et activités
L'<i>ouverture</i> est instrumentée pour un orchestre classique complet : hautbois, flûtes, clarinettes, bassons, cors, trompettes, timbales et cordes. Dès le début, on ressent un climat menaçant rendu par les cordes en D mineur. Un thème en D majeur à la sonorité plus joyeuse se fait entendre par la suite nous faisant entrevoir la vaste gamme émotionnelle de l'histoire de Don Giovanni.	Écoute : Pouvez-vous entendre un thème qui ressemble à celui de « Jaws? » Percevez les gammes montant qui nous donnent un léger effet de mal de mer. Remarquez comment ils mènent d'une musique sombre à une section musicale pleine de joie. Prédiction : Comment l'<i>ouverture</i> annonce-t-elle l'intrigue, le climat et le style de Don Giovanni? (Introduisez les termes : <i>opera seria</i> et <i>opera buffa</i>) Voir leçon 1 : L'intrigue
L'opéra débute avec une scène classique de l'<i>opera buffa</i>: un serviteur, une voix de basse, se plaint de son maître. La musique est humoristique et établit l'aspect comique du caractère de Leporello.	Écoute : Leporello arpente la scène de long en large pendant qu'il attend Don Giovanni. Pouvez-vous entendre la musique qui va et vient elle aussi? Comment la musique de Mozart arrive-t-elle à rendre le son d'une personne qui se plaint? Réflexion : Comment Mozart utilise-t-il cette aria pour présenter d'importants thèmes de l'histoire? Voir leçon 2 : Pouvoir et relations
L'aria est établie en D majeur, une clé très lumineuse. La musique qui l'accompagne semble rire en accord avec le chant de Leporello.	Écoute : Pouvez-vous dire d'après le chant de Leporello s'il approuve ou non les conquêtes de Don Giovanni? (Oui, il les approuve...comment la musique nous le fait-elle comprendre?) Réflexion : Leporello nous dit simplement dans cette aria que Don Giovanni fera une passe à n'importe quelle femme, peu importe qu'elle soit belle ou laide. Il nous décrit les différentes tactiques que son maître utilise pour chaque personnalité. Si vous étiez Donna Elvira (dont le nom apparaît parmi les 2065 de la liste) et que vous entendiez cela, que ressentiriez-vous? Voir leçon 2 : Pouvoir et relations
Voilà un exemple de récitatif. Le dialogue est chanté très librement. Écoutez attentivement le clavecin. Remarquez comment il place le dialogue à l'avant-scène. Pourrait-on obtenir cette forme de réplique vive avec un orchestre? Probablement pas! C'est la raison pour laquelle le clavecin est l'instrument de choix pour accompagner un récitatif. Vous ne le remarquez peut-être pas tout de suite, mais le joueur de clavecin donne plein d'indices musicaux sur ce qui se passe dans l'histoire. Il peut faire écho à une lettre qui tombe en jouant un passage en descente; ou souligner une émotion forte en mettant l'emphase sur des accords aigus. Parfois le claveciniste jouera dans un registre plus élevé si c'est une femme qui chante et dans un registre plus bas si c'est un homme. Une autre astuce consiste à insérer un petit extrait d'une grande aria du personnage au début du récitatif (un peu comme on joue la chanson thème d'un joueur de baseball lorsqu'il s'avance dans le champ).	Demande : Comment la musique du récitatif change-t-elle pour mettre l'emphase sur la signification des mots? Voir leçon 2 : Pouvoir et relations
Ce beau et agréable duo a été un des morceaux les plus populaires de l'opéra. À tel point que Beethoven s'en est inspiré pour écrire une série de variations pour hautbois et cors anglais. Le tempo du duo est plus lent et plus relâché que le récitatif précédent. Le style en est simple à la manière d'une ballade folklorique.	Demande : Quel indice musical vous informe que Zerlina capitule? (Ils chantent ensemble en harmonie pour la première fois) Chante : C'est un merveilleux duo qu'on peut chanter juste par plaisir. Voir leçon 2 : Pouvoir et relations Voir leçon 3 : Les sopranos
L'aria est en D majeur mais elle dégage cependant une toute autre ambiance que l'aria également en D majeur chantée auparavant par Leporello. Le rôle de Donna Maria est typiquement interprété par une soprano colorature dramatique, une voix qui est forte mais souple. Cette aria demande puissance et endurance parce qu'elle saute fréquemment de la basse en aiguë dans une <i>tessiture</i> (registre) inhabituelle pour une soprano. On a ainsi l'impression que l'aria est chantée dans une tonalité plus haute qu'en réalité créant alors un sentiment d'urgence et de grande détermination.	Demande : Que font les cordes en début de l'aria et quel effet cela donne-t-il? Question : En vous basant sur l'aria, quelle genre de personne pensez-vous qu'est Donna Anna? Voir leçon 3 : Les sopranos

Guide d'écoute sur CD pour Don Giovanni

Piste	Passage	Détails du scénario
7	Fin ch'an dal vino <i>Don Giovanni</i>	Don Giovanni invite tout le monde à une fête. Il fait part de sa stratégie pour la soirée soit du vin, des femmes et des chansons. Il planifie d'inviter autant de femmes possible, de mélanger les classes sociales, et de bien s'amuser.
8	Batti, batti, O bel Masetto <i>Zerlina</i>	Confiante qu'il ne peut résister à ses charmes et feignant la soumission, Zerlina regagne le cœur de son fiancé outragé.
9	Riposate vezzose ragazze <i>Don Giovanni, Leporello, Masetto, Zerlina</i>	C'est la scène de la fête. Don Giovanni courtise Zerlina. Donna Anna, Don Ottavio, et Donna Elvira arrivent, masqués, mais se dévoilent pour sauver Zerlina au moment où Don Giovanni s'apprête à l'agresser.
10	Deh vieni alla finestra <i>Don Giovanni</i>	Don Giovanni sérénade la servante de Donna Elvira, espérant la séduire.
11	Il mio tesoro intanto <i>Don Ottavio</i>	Don Ottavio demande aux autres de veiller sur Donna Anna pendant qu'il ira venger son honneur.
12	Mi tradi quell'alma ingrata <i>Donna Elvira</i>	Donna Elvira, déchirée entre le dégoût et l'attraction qu'exerce Don Giovanni sur elle, déclare qu'elle craint pour lui.
13	Don Giovanni a cenar teco m'invitasti <i>Commendatore, Don Giovanni, Leporello</i>	Voici probablement la scène la plus dramatique de l'opéra. Tout le monde, sauf Don Giovanni, semble pétrifié à la vue de la statue du Commendatore qui se présente au dîner pour répondre à l'invitation reçue. Leporello est très nerveux et se cache sous la table. Don Giovanni semble insouciant et répond « non » à plusieurs reprises lorsqu'on lui demande de se repentir. Finalement la statue déclare que le temps de Don Giovanni tire à sa fin. Des flammes entourent Don Giovanni qui est emporté aux enfers pour une damnation éternelle.

Guide d'écoute sur CD pour Don Giovanni

Détails musicaux	Stratégies d'écoute et activités
L'aria est interprétée à la vitesse de l'éclair et le chant de Don Giovanni revêt un caractère pratiquement maniaque.	Demande : Comment Mozart dépeint-il le caractère de Don Giovanni avec sa musique? Voir leçon 4 : Du vin, des femmes et des chansons
Le rôle de Zerlina est habituellement interprété par une jeune soprano à voix légère. <i>Batti, batti</i> se situe dans la partie centrale et confortable de la voix d'une soprano. La mélodie débute simplement, avec des allures de contrition et devient graduellement plus joyeuse et fleurie au fur et à mesure que Zerlina reprend sa place dans le cœur de Masetto.	Réflexion : Zerlina est actuellement en train de dire « Bats-moi, oh cher Masetto. » Décrivez la contradiction entre ces mots et la musique qui nous fait comprendre ce qui se passe réellement entre Zerlina et Masetto. Voir leçon 3 : Les sopranos
Cette scène est complexe. Tout le monde, à l'exception du Commendatore, chante en même temps. Un hymne homophone et héroïque à la liberté est suivi de musiques de danse; on entend d'abord une danse, puis une deuxième qui se rajoute par dessus la première et enfin une troisième jouée simultanément aux deux autres.	Compare : « Viva la liberta » avec la Marseillaise Écoute : Pouvez-vous entendre les trois différentes danses? Le menuet est dansé à la cour, la contredanse est une danse de paysans, et la danse allemande est une parodie burlesque pour Leporello et Masetto. Que nous révèle le choix du type de danse sur les relations de chacun? Voir leçon 5 : De la révolution dans l'air
Cette <i>canzonetta</i> (sérénade) est accompagnée par la mandoline. Remarquez les strophes (deux versets) et la simplicité à la manière folklorique.	Guitaristes étudiants : Recherchez 'Batti, batti', 'Deh vieni alla finestra', et 'Vedrai carino' avec un arrangement à la guitare accompagné par Fernando Sor. Voir leçon 6 : Un air de séduction
C'est le seul moment dans l'opéra où on peut entendre une aria pour ténor, les autres voix masculines étant des rôles de basses ou de barytons. Le ténor qui avait à interpréter ce rôle lors de la première à Vienne prétendit que cela était extrêmement difficile et Mozart dut rapidement lui écrire une nouvelle version.	Écoute : Remarquez le contraste musical entre la description que fait Don Ottavio de la douce Donna Anna et ses cris lorsqu'il aborde le sujet de vengeance de son père. Demande : Demandez pourquoi cette aria est si difficile à interpréter?
Donna Elvira est typiquement un rôle pour une <i>spinto</i> , une voix de soprano forte et pointue. Cette habileté à traverser la musique de l'orchestre convient parfaitement bien aux caractères fortement et profondément émotifs.	Contraste : Remarquez la différence entre ces lignes mélodiques fluides et hautes et l'aria de Donna Anna <i>Or sai chi l'onore</i>. (Ceci est beaucoup plus doux en accord avec l'indécision de Donna Elvira alors que Donna Anna était plus déterminée.) Voir leçon 3 : Les sopranos
L'utilisation des trombones fait référence aux enfers et les timbales complètent cet effet menaçant. La musique de <i>l'ouverture</i> se fait à nouveau entendre mais cette fois avec le rythme sinistre des cordes. Les basses masculines, le chœur des démons, les octaves musicales et l'utilisation de l'unisson se combinent pour créer une musique la plus basse qui soit.	Écoute : Remarquez les éléments qui se laissaient deviner dans <i>l'ouverture</i>. Demande : Quels choix musicaux Mozart fait-il pour renforcer le climat de l'enfer et de la damnation? (Voir les notes à gauche) Remarquez également le caractère élémentaire, peu mélodieux du chant du Commendatore; il martèle le tonique et la dominante et produit des bonds marqués. Voir leçon 1: L'intrigue

Leçon 1 : L'intrigue

Objectif

Les étudiants prennent connaissance de l'intrigue de *Don Giovanni* par le biais de l'écoute, de l'observation d'illustrations, d'extrapolations, de jeux de rôles, de réflexions et de participation à un test.

Matériel

- » Fiches pour rétroprojecteur sur *Don Giovanni* (voir Ressources Web dans Matériel de support)
- » CD Piste 1 : *Ouverture*, extrait de *Don Giovanni*
- » Fiches sur corde avec noms des personnages (pour suspendre autour du cou)
- » Copie du sommaire de *Don Giovanni*

Plan de leçon

I. Prédiction

- » Écrire 5 mots de vocabulaire au tableau ou sur une grande feuille : noble, séduire, vengeance, paysan, surnaturel.
- » Décrire la tâche à accomplir : *Écoutez la musique, regardez les images et lisez les mots affichés. Ensuite tentez de deviner ce dont on parle dans l'opéra Don Giovanni.*
- » Faire jouer l'*Ouverture*, CD piste 1. Montrer les images de *Don Giovanni* pendant que les étudiants écoutent.
- » Prendre quelque temps pour discuter de la réaction des étudiants et de leurs prédictions d'abord deux à deux, ensuite avec toute la classe. Aider les étudiants à remarquer que l'*Ouverture* comprend deux sections qui sont opposées tant par le style que par l'ambiance. La section A est sérieuse et sinistre alors que la section B est légère et frivole.
- » Discuter du rôle du metteur-en-scène qui doit prendre les décisions finales concernant les décors, les costumes, la mise en scène et l'interprétation.

II. Mise en place du contexte et interprétation de l'histoire

- » À l'avance, écrire le nom des personnages au tableau
- » Partager l'information suivante :
Don Giovanni est le mélange de deux sortes d'opéras qui, habituellement, ne sont pas associés ensemble : l'opéra Buffa et l'opéra Seria. Dans l'opéra Buffa qui parle du peuple ordinaire, on se moquait de l'opéra Seria écrit pour et au sujet de la noblesse. L'opéra Seria abordait souvent des thèmes reliés au surnaturel, comme les dieux et les déesses et traitait de sujets très sérieux. L'opéra Buffa présentait des situations plus légères et donc plus accessibles à un public de tous les jours. Cela prenait un génie comme Mozart pour combiner les deux et nous offrir, dans un même opéra, une comédie et une tragédie. Dans l'*Ouverture*, on peut entendre les deux genres.

Conseil au professeur

Créer un tableau sur *Don Giovanni* et y mettre affiches, images, produits des leçons, au fur et à mesure que se poursuit l'étude de l'opéra. L'affichage facilitera le rappel et la rétention des notions couvertes pendant que les étudiants participeront aux activités des sessions subséquentes.

- » Présenter la distribution de l'opéra en donnant à des étudiants volontaires une fiche avec le nom des personnages que vous présenterez au fur et à mesure. Donner l'information suivante pour chacun des personnages :

Personnages	Qui sont-ils?
Leporello	le valet de Don Giovanni
Don Giovanni	un jeune noble, un gars de « party, » un joueur
Donna Anna	une femme de la noblesse que les avances non sollicitées de Don Giovanni ennui
Le Commendatore	un noble, père de Donna Anna, tué en début de l'opéra par Don Giovanni
Don Ottavio	un noble, fiancé de Donna Anna
Donna Elvira	une femme de la noblesse, amante abandonnée par Don Giovanni
Zerlina	une paysanne, très bel objet de convoitise pour Don Giovanni
Masetto	paysan, fiancé bête de Zerlina

- » À l'opéra, on appelle « Sommaire » le résumé de l'intrigue. Nous allons mimer l'histoire de Don Giovanni pendant que je lis le sommaire.
- » Lire à voix haute; le jeu des étudiants sera guidé par le déroulement de l'histoire
- » Demander aux étudiants de trouver lesquels des personnages ressemblent davantage aux personnages de l'opéra Buffa et lesquels sont semblables à ceux de l'opéra Seria.

III. Consolidation :

- » Comparer l'intrigue réelle avec ce que les étudiants ont imaginé de l'histoire, d'abord en groupe de deux et ensuite avec toute la classe.
- » Écouter la dernière pièce du CD qui est celle où le fantôme du Commendatore se présente au dîner et précipite Don Giovanni en enfer. Demander aux étudiants de lever la main lorsqu'ils entendent les thèmes musicaux qui se retrouvaient déjà dans l'Ouverture. (L'accompagnement sinistre en noires et croches pointées revient tout comme le motif de la gamme ascendante et descendante.)
- » Pour conclure, diviser la classe en deux groupes et faire un test rapide :
  - Qui suis-je?**
    - > J'accompagne deux dames à une fête (Don Ottavio)
    - > On me blâme pour les actions de Don Giovanni (Leporello)
    - > Mon cœur appartient à papa...et aussi à quelqu'un d'autre (Donna Anna)
    - > Je n'arrive pas à me décider (Donna Elvira)
    - > Je suis incapable d'être fâché contre ma chérie pendant bien longtemps (Masetto)
    - > J'aime tout simplement m'amuser (Don Giovanni)
    - > Je suis jeune et belle, et je le sais (Zerlina)
    - > J'ai un cœur de pierre (Commendatore)
- Afficher les fiches avec les noms des personnages à un endroit où les élèves peuvent les voir et s'y référer au cours des prochaines leçons.

Attentes du ministère

7e et 8e années

- Décrire, à partir de l'écoute, quelques caractéristiques de la musique de la période classique;
- Décrire quelques aspects du contexte historique de la musique chantée, jouée ou écoutée;
- Communiquer ses idées et impressions relatives à la musique entendue.

9e et 10e années

- Expliquer le rôle de la musique dans divers contextes culturels et historiques

11e et 12e années

- Expliquer l'influence de facteurs politiques, sociaux et/ou technologiques sur la vie et la musique des principaux compositeurs de la période classique

Leçon 2 : Pouvoir et relations

Objectif

Les élèves étudient une scène de l'opéra pour y déceler des évidences d'intimidation ou de harcèlement sexuel.

Matériel

- » CD pistes 4 et 5, extraits de *Don Giovanni*
- » Fiches de rétroprojecteur ou copies pour étudiants de *Le Don fait une passe* (voir Matériel de support)
- » Fiches de rétroprojecteur ou copies pour étudiants de *Qu'est-ce que l'intimidation?* (voir Matériel de support)
- » Tablette de feuilles et crayons feutres
- » Fiches de rétroprojecteur ou copies pour étudiants du duo : *Là ci darem la mano* (voir Matériel de support)
- » Notes autoadhésives, une par élève

Plan de leçon

I. Interprétation, écoute et analyse

- » Demander à deux étudiants (un garçon et une fille) de lire à haute voix le dialogue *Le Don fait une passe*. Suggérez-leur de le faire avec expression.
- » Demander aux étudiants de lire *Qu'est-ce que l'intimidation?* Obtenir leurs premières impressions à savoir si l'interaction entre Don Giovanni et Zerlina est de l'intimidation (ou du harcèlement sexuel) ou non. Si c'est de l'intimidation, demander de quelle sorte il s'agit (discussion en groupe de deux ou avec toute la classe).
- » Écouter la piste 4 et suivre le libretto avec *Le Don fait une passe*.
- » À partager : *Voici un exemple d'un récitatif. C'est comme le dialogue parlé d'une pièce de théâtre mais à l'opéra c'est chanté. Remarquez que la musique est chantée tout simplement comme si les deux personnages se parlaient. Comment la musique change-t-elle pour appuyer le sens des mots?*
- » Demander aux étudiants, deux à deux, de créer un tableau de la scène (de figer sur place un peu à la manière d'une photo). Demander de garder la pose et circuler entre les couples. Taper sur l'épaule d'un étudiant ou d'une étudiante qui se mettra à jouer le rôle de son personnage (*en disant et faisant la même chose que le personnage à ce moment précis*).
- » Discuter : *Qui détient le pouvoir dans cette relation? Pourquoi? Est-ce que Zerlina et Don Giovanni sont de la même classe sociale? Quels sont les indices qui vous le disent?*
- » Partager cette information avec les étudiants : *À cette époque, il existait une grande disparité entre la noblesse, la classe moyenne et les ouvriers (« paysans »). Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio, et Don Giovanni sont des nobles alors que Leporello, Zerlina et Masetto sont de la classe inférieure.*

Saviez-vous que...

En italien, comme le « vous » en français, le « voi » est la forme polie pour s'adresser et parler avec les personnes supérieures. Zerlina s'adresse toujours à Don Giovanni dans cette forme de politesse, mais elle utilise le « ti » familier avec son fiancé Masetto. Don Giovanni parle à Masetto avec cette forme plus familière, mais il utilise la forme plus formelle au début de sa conversation avec Zerlina. Vers la fin du dialogue, il change pour la forme familière. Pouvez-vous deviner où il veut en venir?

Les interprétations peuvent varier, mais il est certain que Don cherche à flatter Zerlina au début en s'adressant à elle comme à une dame. Quand elle soulève la question des classes («des hommes comme vous, des hommes de votre rang et de votre haute position»), il répond à la forme familière, soit pour affirmer sous autorité sur elle et augmenter sa pression, soit pour souligner leur intimité croissante.

- » Lire la section sur les femmes dans « La vie, la musique et l'époque de Mozart. » Rappeler aux étudiants qu'on encourageait les femmes de la classe moyenne à faire un bon mariage; leur éducation portait surtout sur l'acquisition d'habiletés dans des domaines comme la broderie et les arts musicaux, de façon à augmenter leurs chances de trouver un bon époux.
- » En groupe de quatre, compléter un tableau « Aller-Rester » pour Zerlina. Qu'est-ce qui la pousse à aller avec Don Giovanni? Qu'est-ce qui l'incite à rester avec Masetto

Aller avec Don Giovanni	Rester avec Masetto

- » Écouter le duo entre Zerlina et Don Giovanni en suivant avec le libretto
- » Le duo est une chanson comme une aria. Demander : *Comment le duo se différencie-t-il du récitatif?* Faire une comparaison rapide à l'aide d'un diagramme de Venn.
- » Demander aux étudiants d'écrire un message pour Zerlina sur une note autocollante et de coller la note sur leur tableau Aller-Rester. Rejouer le duo pendant que les étudiants examinent les tableaux de leurs collègues en faisant « un tour de galerie. »
- » Tenir un vote de classe : la relation entre Zerlina et Don Giovanni est-elle une forme de flirt acceptable entre deux personnes attirées l'une vers l'autre (pouces en l'air) ou, est-ce une forme inacceptable d'intimidation (pouces en bas)?

II. Reconstitution

- » Guide d'écriture : *Imaginez que la conversation de cette scène se déroule en 2007. Avec un partenaire, écrivez un échange de messages entre Don Giovanni et Zerlina. Vous pouvez modifier la fin si vous le voulez.*
- » Faire partager les nouveaux dialogues en petits groupes sous forme de lectures dramatiques et discuter.

III. Établir des liens

- » Examiner les autres relations dans l'opéra et demander :
  - > Est-ce une relation entre gens de même niveau ou non?
  - > Qui détient le pouvoir dans la relation?
  - > Est-ce une relation d'intimidation?
- » Après avoir vu l'opéra, demander aux étudiants : *Est-ce que Don Giovanni est un intimidateur? Est-ce que les trois femmes de l'opéra sont des victimes ou non? Comment les décisions du directeur de cette production ont pu influencer l'opinion que nous emportons avec nous de Don Giovanni?*

Attentes du ministère

7e et 8e années

- Décrire quelques-uns des aspects du contexte historique de la musique chantée, jouée ou écoutée

9e et 10e années

- Expliquer le rôle de la musique dans une variété de contextes historiques et culturels

11e et 12e années

- Expliquer l'influence de quelques facteurs politiques, sociaux et/ou technologiques sur la vie et la musique de grands compositeurs de la période classique.

Leçon 3 : Les sopranos

Objectif

Les étudiants réagissent à l'écoute de trois différentes sopranos et les appariant avec les personnages et les types de voix dans *Don Giovanni*.

Matériel

- » CD pistes 6,8 et 12, extraits de *Don Giovanni*
- » Feuilles pour les étudiants : *Les sopranos* (voir Matériel de support)
- » Fiches pour rétroprojecteur ou copies pour les étudiants de *Écoutons les Sopranos* (voir Matériel de support)

Plan de leçon

I. Mise en place du contexte

- » Distribuer les copies *Les sopranos* aux étudiants
- » Expliquer : *Dans Don Giovanni, il y a trois rôles principaux pour trois sopranos. Mozart a pris la liberté dans sa composition de donner des tonalités différentes à chacune des trois sopranos. Autrement dit, le caractère des chansons interprétées par Zerlina devrait rendre un son complètement différent de celui de Donna Anna ou de Donna Elvira et vice-versa. Mozart a probablement eu un peu d'aide pour clarifier ce qu'on appelait communément alors une voix de soprano. Dans le monde de l'opéra, la voix féminine la plus aiguë est une voix de soprano, si elle est un peu plus basse et plus sombre, on parle de mezzo-soprano et la voix de femme la plus grave est appelée contralto. À l'intérieur de la catégorie des sopranos, il existe plusieurs sous-catégories. Une soprano générique, cela n'existe pas!*

Aujourd'hui nous parlerons des trois genres de sopranos que Mozart a composé pour Don Giovanni : soubrette, spinto et colorature dramatique. Nous allons écouter trois extraits musicaux et trouver comment chacune des voix diffère de l'autre; par la suite nous allons décider à qui appartient chacune des voix.

Commençons par l'écoute de la première aria. Pendant que vous écoutez, prenez quelques notes dans le premier carreau. Décrivez ce que vous entendez. Est-ce que la mélodie est lisse ou est-ce qu'elle est sautillante? Est-ce un air joyeux, fâché, enjôleur ou triste? La voix est-elle aiguë ou grave?

II. Écoute et analyse

- » Faire jouer pendant environ une minute chacun des extraits du CD mentionnés ci-dessous. Pendant qu'ils écoutent, les étudiants écrivent dans l'espace prévue sur la feuille qu'on leur a remise quelques mots qui décrivent chacun des extraits :
  - Piste 8 : Batti batti o bel Masetto
  - Piste 12 : Mi tradi quell'alma ingrata
  - Piste 6 : Or sai chi l'onore
- » Faire une pause entre chaque aria et demander aux étudiants d'en discuter avec un partenaire. Ne pas déjà faire compléter les sections « Type de voix » ou « Qui est-ce »
- » Faire écouter à nouveau chacun des arias en entier cette fois, en suivant la musique et le libretto au rétroprojecteur. Demander aux étudiants de compléter leurs cases « Type de voix » et « Qui est-ce ».

- » Discuter des conclusions et partager l'information suivante :
  - > Piste 8 : Zerlina (Soubrette) – Batti batti O Bel Masetto
... chante avec joliesse et douceur. Sa mélodie est facile à chanter. Elle courtise son fiancé pour regagner son affection affichant une soumission simulée, confiante qu'il ne peut résister à ses charmes.
  - > Piste 12 : Donna Elvira (Spinto) – Mi tradi quell'alma ingrata
... chante avec beaucoup d'émotion, mais ses émotions la conduisent dans plusieurs directions alors qu'elle essaie de s'empêcher d'aimer Don Giovanni. Sa mélodie oscille et reflète son indécision; elle est plus douce que celle de Donna Anna.
  - > Piste 6 : Donna Anna (Coloratura dramatique) - Or sai chi l'onore
... est une femme forte et elle chante avec beaucoup de puissance. Sa mélodie fait de larges bonds du grave à l'aiguë et de l'aiguë au grave pour exprimer sa rage et sa volonté de se venger.

III. Création

- » Lire ces instructions aux étudiants :
Mozart a dirigé les répétitions. Il faisait venir les chanteurs chez lui pour pratiquer, leur donnait des conseils sur l'exécution de passages difficiles, expliquait les personnages qu'ils représentaient et exigeait précision et finition dans les moindres détails.
- » Exercice d'écriture :
Supposez que vous êtes Mozart et qu'une des trois sopranos doit venir vous voir à la maison pour une répétition. Qu'allez-vous lui dire sur la façon dont vous voulez qu'elle chante sa partition?
- » Faire discuter les notes en petits groupes et/ou apposer le tout au tableau d'affichage.

Saviez-vous que...

Lors de la première répétition de *Don Giovanni*, Mozart n'était pas satisfait du cri de terreur de Zerlina au moment où Don Giovanni l'emportait. Mozart a demandé qu'on rejoue la scène et a pincé fortement Zerlina par surprise au moment critique. Le hurlement qu'elle fit entendre était exactement ce que Mozart voulait et il lui demanda de faire la même chose lors de la représentation!

Attentes du ministère

7e et 8e années

- Identifier les différentes tonalités de plusieurs performances
- Décrire, à partir de l'écoute, quelques caractéristiques de la musique de la période classique
- Communiquer, dans leurs mots, leurs pensées et leurs émotions au sujet de la musique qu'ils écoutent

9e et 10e années

- Définir et décrire les catégories et caractéristiques des sons (ex : instrumentaux, vocaux, aigus, graves, clairs, sombres);
- Analyser, oralement et par écrit, la qualité et l'impact d'une variété d'interprétations en direct et/ou enregistrées, en utilisant un vocabulaire approprié.

11e et 12e années

- Identifier, analyser et évaluer des œuvres musicales à l'écoute;
- Analyser des pièces musicales et des œuvres d'interprétation en démontrant une compréhension de la procédure de l'analyse critique.

Leçon 4 : Du vin, des femmes et des chansons

.....

Objectif

Les étudiants réagissent à différentes interprétations de la personnalité de Don Giovanni et tirent leurs propres conclusions à l'écoute de cette aria.

Matériel

- » Fiches *Opinions sur Don Giovanni* (voir Matériel de support)
- » CD Piste 7, extraits de *Don Giovanni*
- » Fiches de rétroprojecteur ou copies pour les étudiants de « *Du vin, des femmes et des chansons* » (voir Matériel de support)

Plan de leçon

I. Comparaison et opposition

- » Distribuer les fiches *Opinions sur Don Giovanni* à six étudiants et demander de les lire à haute voix devant la classe.
- » Préparer un tableau en forme de T et établir la liste de quelques caractéristiques de Don Giovanni à parti des opinions émises et des connaissances des étudiants :

Don Giovanni	
Héros	Canaille
> Ne tient pas compte du système de classes	> Sexomane

II. Écoute

- » Faire jouer « *Finch'han dal vino* » aux étudiants, sans utiliser le rétroprojecteur. *En écoutant cette aria et en utilisant des termes qui décrivent la musique, exprimez l'idée que vous vous faites de Don Giovanni.* (La musique est follement trépidante et haletante : le personnage est fougueux. Les répétitions obsessionnelles du texte renforcent l'idée d'un homme qui a perdu le contrôle.)
- » Afficher le libretto au rétroprojecteur et refaire jouer l'aria.
- » Inscrire à côté des mots du libretto les traits de caractères de Giovanni qui sont révélés. Ex. à côté de « *Maintenant il boit* » ajouter « un buveur. »
- » *Que signifie* « *Pour que le vin leur réchauffe la tête, tu feras préparer une grande fête. S'il se trouve quelque jeune fille sur la place publique tâche de nous l'amener ici. Que l'on danse sans ordre préconçu!* » (Les étudiants ne comprendront peut-être pas à quel point le mélange des classes à la fête donnée par Don Giovanni peut choquer un auditoire du dix-huitième siècle. Cette action audacieuse nous renseigne davantage sur la dépravation du personnage – à moins qu'il ne soit perçu comme un héros révolutionnaire qui rejette un système de classe vieillot.)

- » *Nous avons déjà remarqué qu'il existe différentes interprétations du personnage de Don Giovanni. Pouvez-vous trouver des personnages d'émissions de télévision qui sont drôles et attachants malgré leurs mauvaises conduites? (La plupart des comédies, p. ex. : Les Simpsons, Cheers, Roseanne, les Bougon, La Petite Vie, ont des personnages dont les mauvais coups nous font rire.)*

III. Débat

- » Les étudiants choisissent un partenaire. 'A' doit présenter Don Giovanni sous son meilleur angle et 'B' doit faire le contraire. Après trois minutes, A et B changent de position et expriment le point de vue opposé.
- » Prédire : *Comment découvrir qu'elle interprétation du personnage de Don Giovanni est souhaitée par le metteur-en-scène de la représentation d'Opéra Lyra? Quels indices devrait-on rechercher pour nous aider à le découvrir?*
- » Établir une liste des idées émises par la classe.

Attentes du ministère

7e et 8e années

- Décrire quelques aspects du contexte historique de la musique chantée, jouée ou écoutée (ex : identifier les principaux événements politiques, les mouvements philosophiques et sociaux, les styles de l'architecture et de la peinture).

9e et 10e années

- Expliquer le rôle de la musique dans des contextes culturels et historiques variés (ex : le gamelan indonésien, les cymbales de la guerre turque 2500 AC);
- Démontrer une compréhension de l'histoire de la musique et de son contexte culturel.

11e et 12e années

- Expliquer l'influence de certains facteurs politiques, sociaux et/ou technologiques sur la vie et la musique des grands compositeurs des périodes de musique classique et baroque. (ex: Bach, Händel, Scarlatti, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven);
- Analyser la relation entre la musique et son contexte culturel.

Leçon 5 : De la révolution dans l'air

.....

Objectif

Les étudiants explorent les idées sur la liberté exprimées dans une scène de *Don Giovanni* par le biais d'une série de lectures et de réaction à l'écoute. Ils prennent des positions différentes dans un débat sur la liberté.

Matériel

- » CD Piste 9, extraits de *Don Giovanni*
- » Fiche pour rétroprojecteur ou copies d'étudiants de l'*Hymne à la liberté* (voir Matériel de support)
- » Fiche pour rétroprojecteur ou copies d'étudiants de La bataille des « bands » (voir Matériel de support)
- » Tableau à feuilles et crayons feutres

Plan de leçon

I. Exploration des idées sur la « liberté »

- » Demander : *À quoi vous fait penser le mot « liberté? »*
- » Écrire les réponses sur le tableau
- » Demander à un élève de lire à voix haute cet extrait de la déclaration d'Indépendance :

Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement.

Thomas Jefferson, Déclaration d'Indépendance 1776

- » S'assurer que les étudiants comprennent la signification de la déclaration. Écrire la date au tableau : 1776
- » Demander : *Que voulait dire Thomas Jefferson quand il parlait de liberté? Est-ce que les mots que nous utilisons pour décrire la liberté ont la même signification?*
- » Rappeler que *Don Giovanni* a été présenté pour la première fois en 1787, donc seulement quelques années après la révolution américaine, et, au moment où la France commençait elle-même à fomenteur sa propre révolution.
- » Écouter le CD piste 9 du début jusqu'à 1:24 et suivre les mots de Hymne à la liberté au rétroprojecteur. Expliquer que cet extrait provient du moment où Donna Anna, Don Ottavio, et Donna Elvira arrivent masqués à la maison de Don Giovanni.
- » Demander : *Pouvez-vous trouver pour quelle raison Don Giovanni chante au sujet de la liberté? Aider les étudiants à réaliser que Giovanni est en faveur du bris de toute règle, un symbole à la fois inquiétant et/ou inspirant pour le peuple qui fait face à la possibilité d'une révolution armée, d'une destruction du système des classes et du bouleversement des mœurs sexuelles. Il introduit ici la notion de liberté parce que des gens nobles et des paysans sont mêlés ensemble, sur place, dans une même fête – un mélange de classes choquant qui l'identifie lui comme un révolutionnaire social. Comme le dit Giovanni : « Que l'on danse sans ordre préconçu! » (Acte1, scène 15)*

- » Écrire au tableau : « Liberté, égalité, fraternité ou mort » avec la date 1789
- » Expliquer: *Ceci était le slogan ou le cri de ralliement des supporters de la révolution française basée sur La déclaration des droits de l'homme et du citoyen faite par l'assemblée nationale au cours de cette année. La photo au rétroprojecteur est la première représentation de « La Marseillaise » en 1792, une chanson en faveur de la liberté. La mise-en-scène de « L'hymne à la liberté » pourrait ressembler à ceci - une photo de la révolution.*
- » Demander à un autre étudiant de lire à haute voix les mots de Edmund Burke tirés de 'Reflections on the Revolution in France' pendant que les étudiants suivent le discours au rétroprojecteur. *Que pense Burke de la « liberté »? Y a-t-il des mots au tableau du remue-méninge qui reflètent l'attitude de Burke envers la liberté?*
- » Expliquer qu'un des premiers incidents de la révolution française fut la prise, par la population, de la prison La Bastille pour libérer des gens injustement enfermés (1789). En fait, seulement quelques prisonniers étaient en geôle, et quelques-uns d'entre eux y étaient parce qu'ils souffraient de troubles psychologiques, d'où les commentaires désobligeants de Burke.

Saviez-vous que...

Cette scène était tellement scandaleuse et incendiaire pour les européens de l'époque que les autorités ont fait enlever le mot « liberté » d'une représentation donnée en Italie! Certainement que le mot « liberté » avait autant de retentissement à cette époque que le mot « terrorisme » en a de nos jours.

II. Écoute et établissements de liens

- » Partager : *La prochaine partie de la scène de danse contient une bataille de « bands. » Mozart avait effectivement trois petits groupes de musiciens qui montaient sur scène l'un après l'autre, chacun débutant une nouvelle danse alors que les autres continuaient à jouer la leur. Pour rendre les choses encore plus compliquées, les danses ne sont pas dans la même mesure (signature rythmique) mais elles vont tous ensembles d'une façon ou d'une autre. C'est comme si vous chantiez 'Twinkle twinkle little star,' pendant que d'autres chanteraient 'Oh Canada' et d'autres 'We will rock you.' (À essayer!)*
- » Écouter le CD piste 9 à partir de 1:25. Demander aux étudiants de mettre les mains sur leurs oreilles quand ils entendront chacune des nouvelles danses commencer.
- » Partager ceci : *La première danse est un menuet, une vieille danse de la cour, dansée par un couple à la fois. La deuxième est une contredanse, une danse en groupe qui était très à la mode en Europe en 1787 - un peu comme une danse carrée ou une danse en ligne. La troisième est une deutscher – une valse rapide et enjouée qui était nouvelle à l'époque.*
- » Écrire le nom de ces trois danses au tableau
- » Demander : *Quel effet musical Mozart recherchait-il ainsi? Quel climat cette musique crée-t-elle? (Les réponses seront différentes mais la scène a sûrement pour but de transmettre l'art de la mise-en-scène musicale sur le bord du chaos.) Quels personnages danseront chacune des danses? Et pourquoi? (Noter que tous les personnages sont sur scène sauf le Commendatore.)*

III. Mur-de-personnages

- » Écouter à nouveau le même extrait cette fois avec le libretto au rétroprojecteur
- » Partager : *Mozart a créé une scène très complexe ici : tous les personnages sont très secrets et se parlent à voix basse pendant qu'ils dansent ou qu'ils présentent une façade publique qui cache ce qu'ils ressentent vraiment. En même temps nous entendons cette folle musique – et tout cela se produit dans un laps de temps de seulement 90 secondes!*

- » Diviser la classe en cinq groupes représentant chacun des personnages suivants : Donna Anna, Don Giovanni, Leporello, Zerlina, Masetto. Chaque groupe prépare un Mur-de-personnages : tracer grossièrement la silhouette du personnage sur une grande feuille. À l'extérieur de la silhouette, écrire les mots qui décrivent ce que ce personnage prétend être ou prétend vouloir et la danse qu'il ou elle exécute. À l'intérieur de la silhouette, écrire ce que ce personnage veut réellement. S'il y a conflit, le montrer. Sur la silhouette, écrire l'attitude probable du personnage à l'égard de la liberté. Les étudiants auront peut-être besoin de se référer au sommaire pour compléter l'activité.
- » Exposer les résultats et partager les conclusions lors d'une marche autour de la galerie alors que la musique joue une autre fois.

IV. Discussion

- » Partager : *Cette scène débute avec un hymne solennel à la liberté et se termine avec une agression sur une jeune fille. Que pensez-vous que Mozart et le librettiste Da Ponte pourraient dire au sujet de la liberté?* (Les interprétations pourraient varier. Une des impressions pourrait être que le monde entier peut devenir un véritable chaos quand les règles de la société sont jetées par-dessus bord – trop de liberté peut signifier licence excessive. Mais on pourrait aussi voir cela comme une allusion à la riche promesse d'une société où sont mélangées plusieurs classes et cultures.)
- » Former des équipes et discuter : *Quand toutes les règles ne fonctionnent plus, les gens ont-ils le droit dans une société libre de les abolir et d'en créer de nouvelles?* Encourager les étudiants à se référer aux citations de la leçon, de l'opéra et à leur propre expérience pour mieux argumenter leur point de vue. Désigner un modérateur et tenir un vote général pour déterminer le point de vue gagnant.
- » Rappeler aux étudiants de bien remarquer la façon dont cette scène sera présentée quand ils assisteront à la performance. Est-ce que la mise-en-scène influence notre interprétation?

Conseil au professeur

Durant cette leçon, il sera fait mention d'un nombre de dates importantes. La création d'un ordigramme sur une grande feuille aidera les étudiants à retracer les événements.

Attentes du ministère

7e et 8e années

- Décrire quelques aspects du contexte historique de la musique qu'ils chantent, jouent ou écoutent (p. ex. : identifier quelques événements politiques majeurs, des mouvements philosophiques ou sociaux, des styles en architecture ou en peinture).

9e et 10e années

- Expliquer le rôle de la musique dans une variété de contextes historiques et culturels (p. ex. : le gamelan indonésien, la guerre turque des cymbales 250 ans AC);
- Démontrer une compréhension de l'histoire de la musique et de son contexte culturel;
- Démontrer une habileté à écouter avec attention et discernement de la musique en direct ou enregistrée en utilisant les étapes de l'analyse critique (réaction initiale, description, analyse, interprétation et jugement).

11e et 12e années

- Expliquer l'influence de quelques facteurs politiques, sociaux et/ou technologiques sur la vie et la musique des grands compositeurs de l'époque baroque et classique (p. ex. : Bach, Händel, Scarlatti, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven);
- Analyser la relation entre la musique et le contexte culturel.

Leçon 6 : Un air de séduction

Objectif

Les étudiants chantent et/ou jouent une aria de l'opéra avec accompagnement à la guitare. Les étudiants de la 7e à la 10e année seront incités à chanter et à jouer l'accompagnement musical fourni; par contre, les étudiants plus expérimentés pourront travailler l'accompagnement pour les accords par eux-mêmes en mettant à profit la théorie et les habiletés auditives précédemment acquises.

Matériel

- » CD Piste 10 : *Deh vieni alla fenestra*, extrait de *Don Giovanni*
- » Copies d'étudiants du modèle Voyez/Sentez/Écoutez (voir Matériel de support)
- » Copies d'étudiants ou fiche pour rétroprojecteur de *Deh vieni alla fenestra* (voir Matériel de support)

Plan de leçon

I. Écoute et imagination

- » Utiliser un modèle *Deh vieni alla fenestra* pendant l'écoute de *Deh vieni alla fenestra*. Demander aux étudiants ce que la musique leur suggère, les images qui se dessinent dans leur tête, ce que la musique leur fait ressentir, ce qu'ils entendent. Dans les cases appropriées du modèle, ils devront noter des mots qui décrivent ce qu'ils voient, sentent et entendent. Demandez-leur de se questionner un peu sur le genre de musique qu'ils entendent. *Est-ce un air joyeux, triste, enjoué? Si c'était votre propre opéra, que se passerait-il durant cette scène?*
- » Partager les réponses de l'exercice. C'est à souhaiter que les réponses soient variées. (Un élève qui a fait l'exercice a décrit l'image que la musique a suscitée en lui en étant « un vieux italien qui fait du vin dans un hangar; pendant qu'il piétine les raisins, il chante le plaisir qu'il a à préparer du bon vin! »).
- » Souligner les différences et les ressemblances des différents scénarios.
- » Demander aux étudiants d'identifier les instruments qu'ils entendent (mandoline et cordes) ainsi que le personnage qui chante (Don Giovanni).
- » Expliquer : *Cette aria est interprétée par Don Giovanni. Il vient tout juste de convaincre son valet Leporello d'aller donner une sérénade à Donna Elvira, déguisé comme son maître. Donna Elvira est bernée et quitte son balcon pour aller rejoindre Leporello croyant qu'il s'agit de Don Giovanni. Don Giovanni se débarrasse ensuite des deux en se faisant passer pour un voleur qui sort précipitamment derrière les buissons. Ils se sauvent et Don Giovanni retourne alors vers le balcon où il tente de séduire la servante en lui chantant une sérénade.*

C'est quoi au juste une canzonetta?

Non, ce n'est pas une pizza pliée en deux (ça c'est une calzone). Une canzonetta est une chanson courte et légère qui date du 16ième siècle. C'était un genre de chanson très populaire auprès du peuple. *Deh vieni alla fenestra* est un canzonetta et son application ici souligne le fait que Don Giovanni chante pour une personne d'une classe inférieure. La mandoline, un instrument du folklore de l'époque, indique aussi que l'aria est dédiée à une personne roturière qui, dans ce cas-ci, est la servante.

» Écouter à nouveau l'aria et suivre avec le rétroprojecteur. *Pouvez-vous deviner le genre de profil que choisit Don Giovanni lorsqu'il souhaite accrocher une femme? Est-ce que cela ressemble à un gars qui essaye d'attirer l'attention d'une fille? Y a-t-il quelque chose dans la musique qui indique la stratégie ou le modus operandi qu'utilise Don Giovanni?* (Recueillir les opinions des étudiants mais leur souligner qu'il y a un effet très innocent et rassurant dans cette mélodie douce et simple. Il n'y a aucune indication que la personne qui chante est un meurtrier et un violeur)

II. Accompagnement et performance

- » Montrer au rétroprojecteur la version accompagnée de *Deh vieni alla finestra*. Souligner les contrastes entre la mandoline (mélodie rapide) et les accords (pincées et très rythmées, un peu comme un effet de « oom pah pah »).
- » Demander aux étudiants de chanter avec l'enregistrement tout en suivant la musique.
- » Choisir un ou des volontaires pour jouer l'accompagnement à la guitare. Soit écrire la musique pour les accords au rétroprojecteur, soit demander aux étudiants de la trouver par eux-mêmes.
- » Si les étudiants créent leur propre accompagnement, donner la clé de départ, D majeur, et à partir d'écoutes répétées du morceau, amener les étudiants à établir la mélodie d'accompagnement pour la suite d'accords.
- » Pour les étudiants de la 12e année, suivre le même plan de base pour la leçon y compris l'exercice de création de l'accompagnement. Inciter les étudiants à faire des arrangements musicaux pour un ensemble ou pour d'autres instruments de musique.
- » Partager les performances d'accompagnement créées par les collègues.

Saviez-vous que...

Même si *Deh vieni alla finestra* a un air doux et charmant, ce n'est pas tous les barytons qui peut l'interpréter avec succès! Voici une mauvaise critique d'une représentation donnée à l'opéra de San Francisco – Dans « *Deh vieni alla finestra*, » la sérénade accompagnée à la mandoline dans laquelle le Don courtise une charmante servante, (le chanteur) s'est lancé dans un étrange et mélodieux meuglement, comme si une otarie du Quai 39 s'était découvert un véritable talent pour la musique et avait décidé que l'opéra était le bon endroit pour le mettre à profit.

Attentes du ministère

7e et 8e années

- Chanter ou jouer avec expression une variété de morceaux;
- Lire la musique de la portée en utilisant les notions de la notation (incluant les dièses, les bémols, les bécarres et les armures) et les pauses;
- Démontrer une habileté à reproduire les mêmes tonalités que les autres, vocal ou instrumental (p. ex. : en jouant ou en chantant à deux, en petit ou gros groupe).

9e et 10e années

- Chanter ou jouer avec le ton juste;
- Chanter ou jouer en démontrant une compréhension de la structure de la phrase musicale (p. ex. : écrite, improvisée ou stylistiquement correcte);
- Jouer ou chanter des exercices techniques et divers répertoires qui reflètent les attentes théoriques de ce niveau.

11e et 12e années

- Composer et/ou arranger des compositions homophones simples en utilisant la technologie où approprié (p.ex. : composer une mélodie avec des paroles qui comprennent des tonalités sans accords et qui est fixée à des suites d'accords données qui comprennent des septièmes dominantes; organiser la musique existante pour l'ensemble d'instruments et/ou de voix disponibles en effectuant les transpositions appropriées.)

A: Ressources sur le Web	36
B: Le Don fait une passe (utiliser avec la Leçon 2)	37
C: Qu'est-ce que l'intimidation? (utiliser avec la Leçon 2)	39
D: Duo - Là ci darem la mano (utiliser avec la Leçon 2)	40
E: Les Sopranos (utiliser avec la Leçon 3)	41
F: Écoutons les sopranos (utiliser avec la Leçon 3)	42
G: Fiches <i>Opinions sur Don Giovanni</i> (utiliser avec la Leçon 4)	44
H: Du vin, des femmes et des chansons (utiliser avec la Leçon 4)	45
I: Un hymne à la liberté (utiliser avec la Leçon 5)	46
J: La bataille des « bands » (utiliser avec la Leçon 5)	47
K: Exemple d'une « contredanse » (utiliser avec la Leçon 5)	48
L: Voyez/Sentez/Écoutez; Modèle d'écoute (utiliser avec la Leçon 6)	49
M: Deh vieni alla finestra, mélodie (utiliser avec la Leçon 6)	50
M: Deh vieni alla finestra, accompagnement (utiliser avec la Leçon 6)	51

A : Ressources sur le Web

Leçon 1 : L'intrigue

Images de Don Giovanni:

<http://www.dc-opera.org/ourseason/images/Giovanni03-269.jpg>

http://www.gac.culture.gov.uk/gac_images/Fullsize/06133.jpg

<http://www.petervolpe.com/photo/dgbench.jpg>

<http://www.musicalpointers.co.uk/images/DonENO.jpg>

<http://www.bowdoin.edu/news/archives/images/dongiovanni.jpg>

<http://www.magazine.uc.edu/0906/images/academic14.jpg>

<http://fanfaire.com/dmitri/sfoGio-A.jpg>

http://www.vitalirozynko.com/images/photo_gallery/dongiovanni%5B1%5D.jpg

http://www.buzzplex.net/media/puppet_bios/elvira_finale.jpg

[http://www.opera-australia.org.au/opera/oaweb.nsf/lookups/DONGIOVANNI-OPER-/\\$File/DonG_300px_web.jpg?openement](http://www.opera-australia.org.au/opera/oaweb.nsf/lookups/DONGIOVANNI-OPER-/$File/DonG_300px_web.jpg?openement)

<http://www.uwplatt.edu/finearts/music/images/DonGiovanni.jpg>

<http://www.culturevulture.net/Opera/images/DonGiovanni16.jpg>

Leçon 5 : De la révolution dans l'air

<http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Marseillaisenoframe.jpg#file>

[http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=096//musdi096.db&recNum=30&itemLink=r?ammem/musdibib:@field\(NUMBER+@od1\(musdi+096\)\)&linkText=0](http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=096//musdi096.db&recNum=30&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@od1(musdi+096))&linkText=0)

B : Le Don fait un passe

.....

Acte I, Scène 9 (Piste # 4)

Don Giovanni

Enfin, ma douce Zerlinetta,
nous voilà débarrassés de cet imbécile...
Qu'en dites-vous, ma chère?
N'ai-je pas l'art de balayer mes rivaux?

Alfin siam liberati, Zerlinetta gentil,
da quel scioccone.
Che ne dite, mio ben,
so far pulito?

Zerlina

Mais monsieur, c'est mon mari...

Signore, è mio marito...

Don Giovanni

Qui? Lui?
Pensez-vous qu'un honnête homme, un noble,
un noble, comme je me flatte d'en être un,
puisse jamais souffrir que ce visage doré,
que ce visage de sucre,
puisse être sacrifié au plaisir d'un vil manant
comme celui-là?

Chi! colui?
Vi par che un onest'uomo,
Un nobil cavalier, qual io mi vanto,
Possa soffrir che quel visetto d'oro,
Quel viso inzuccherato,
Da un bifolcaccio vil sia strapazzato?

Zerlina

Mais, monseigneur, je lui ai promis de l'épouser.

Ma, signor, io gli diedi parola di sposarlo.

Don Giovanni

Une telle promesse ne vaut rien.
Vous n'êtes pas née pour être une paysanne.
Un'altra sorte Vi procuran quegli occhi bricconcelli,
ces petites lèvres si jolies,
ces petits doigts, si blancs et qui sentent si bon,
Il me semble toucher du fromage frais et sentir
les roses.

Tal parola non vale un zero.
Voi non siete fatta per esser paesana.
Quei labbretti si belli,
Quelle ditucce candide e odorose
Parmi toccar giuncata e fuitar rose.

Zerlina

Ah!... Je ne voudrais pas...

Ah!...non vorrei...

Don Giovanni

Qu'est-ce que tu ne voudrais pas?

Che non vorreste?

Zerlina

Pour me retrouver, à la fin, trompée.
Je sais que vous, les nobles,
n'êtes que rarement honnêtes et sincères avec
les dames.

Alfi ne ingannata restar.
Io so che raro colle donne
voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.

Don Giovanni

C'est un mensonge de roturiers!
La noblesse a l'honnêteté peinte dans les yeux.
Allons, ne perdons pas de temps.
Je veux t'épouser - tout de suite!

È un impostura della gente plebea!
La nobilità ha dipinta negli occhi l'onestà.
Orsù, non perdiam tempo;
in questo istante io ti voglio sposar.

B : Le Don fait un passe

.....

Vous?

Zerlina

Voi!

Don Giovanni

Certainement, moi.
Cette petite maison m'appartient :
nous y serons seuls et là, mon bijou, nous
nous épouserons.

Certo, io.
Quel casinetto è mio:
soli saremo e là, gioiello mio, ci sposteremo.

[Fiche pour rétroprojecteur ou feuille pour étudiants]

C : Qu'est-ce l'intimidation?

.....

L'intimidation

Une personne qui intimide, un tyran, veut volontairement faire du mal à l'autre personne (ce n'est pas un accident). Le tyran dit et fait les mêmes choses à répétition. L'intimidation consiste à utiliser son pouvoir pour dominer l'autre personne. Il existe quatre formes d'intimidation.

Physique :

- » Frapper, pousser, donner des coups de pieds, battre les autres
- » Endommager ou voler les biens d'une autre personne

Verbale :

- » Crier des noms, se moquer ou agacer de façon blessante
- » Humilier ou menacer quelqu'un
- » Obliger des gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire

Sociale :

- » Exclure des personnes d'un groupe
- » Répandre des potins ou des rumeurs au sujet des autres
- » Ridiculiser les autres
- » S'assurer que des gens ne pourront passer du temps avec d'autres

Électronique - utiliser un ordinateur, le courrier électronique, le téléphone ou les messages-textes pour :

- » Menacer quelqu'un ou heurter sa sensibilité
- » Isoler, embarrasser ou ridiculiser quelqu'un
- » Répandre des rumeurs ou dévoiler des secrets au sujet de quelqu'un

Traduit de *Assessment Toolkit for Bullying, Harassment and Peer Relations at School*
(Canadian Public Health Association, 2004)

[http:// www.cpha.ca/antibullying/english/backinfo/Assessment_Toolkit.pdf](http://www.cpha.ca/antibullying/english/backinfo/Assessment_Toolkit.pdf)

[Fiche pour rétroprojecteur ou feuille pour étudiants]

D : Duet - Là ci darem la mano

.....

Acte 1, Scène 9 (piste #5)

Don Giovanni

Là nous nous donnerons la main,
là tu me diras oui.
Vois : ce n'est pas loin.
Partons d'ici, mon amour.

Là ci darem la mano,
là mi dirai di sì.
Vedi, non è lontano;
Partiam, ben mio, da qui.

Zerlina

(Je le voudrais et pourtant je ne le veux pas...
Le coeur me tremble un peu.
C'est vrai que je serais heureuse,
mais il peut encore me tromper.)

(Vorrei e non vorrei,
Mi trema un poco il cor.
Felice, è ver, sarei,
Ma può burlarmi ancor.)

Don Giovanni

Viens donc, mon amour!

Vieni, mio bel diletto!

Zerlina

(Tu me fais pitié, Masetto.)

(Mi fa pietà Masetto.)

Don Giovanni

Je changerai ton destin.

Io cangierò tua sorte.

Zerlina

Vite... Je ne suis plus forte.

Presto... non son più forte.

Don Giovanni

Allons-y!

Andiam!

Zerlina

Allons-y!

Andiam!

Zerlina et Don Giovanni

Allons, allons, mon amour,
apaiser les souffrances d'un amour innocent.

Andiam, andiam, mio bene,
a ristorar le pene d'un innocente amor.

[Fiche pour rétroprojecteur ou feuille pour étudiants]

E : Les sopranos

NOM _____

Feuille de l'étudiant: Les sopranos

Utilisez un crayon pour relier vos notes sur l'écoute des arias avec le nom du personnage et le genre de soprano.

Aria <i>Or sai chi l'onore</i> » » » »	»»	Sorte de voix? 	»»	Qui est-ce?
Aria <i>Batti batti O Bel Masetto</i> » » » »	»»	Sorte de voix? 	»»	Qui est-ce?
Aria <i>Mi tradi quell'alma ingrata</i> » » » »	»»	Sorte de voix? 	»»	Qui est-ce?

<i>Soubrette</i>	<i>Spinto</i>	<i>Colorature dramatique</i>
habituellement une jeune chanteuse avec une voix légère se situant au centre (ni trop haute ni trop basse)	une voix lyrique plus forte avec une plus grande portée que la voix de soubrette	une voix plus sombre et plus forte que la spinto qui peut chanter avec souplesse des passages à tonalité élevée et soutenue

F : Écoutons les sopranos

Or sai, chi l'onore (piste #6)

Collecting herself, with lofty energy

Or sai, chi l'o-no-re ra-pi-rea-me vol-se, che
 You know now the trai-tor, Who sought to dis-hon-our Your

6
 fu'il tra-di-to-re, che'il pa-dre, chi'il pa-dre mi tol-se.
 faith-ful be-lov-ed, And brought grief, and brought grief u-pon her.

Maintenant tu sais qui a voulu me ravir mon honneur,
 tu connais le traître qui m'a pris mon père.
 Je te demande de me venger,
 ton cœur aussi l'exige.
 Tu n'as qu'à te souvenir de la plaie béant dans sa poitrine.
 ou du sol couvert de son sang,
 si une juste colère tarde à s'emparer de toi.

Or sai chi l'onore rapire a me volse,
 Chi fu il traditore che il padre mi tolse.
 Vendetta ti chiedo,
 la chiede il tuo cor.
 Rammenta la piaga del misero seno,
 Rimira di sangue coperto il terreno.
 Se l'ira in te langue d'un giusto furor.

Batti, batti' o bel Masetto (piste #8)

Bat-ti, bat-ti'o bel Ma-set-to, la tua po-ve-ra Zer li-na: sta-ro
 Beat me beat me dear Ma-set-to, I am weak and you de-spise me. Here I

6
 qui come a-gnel-li-na le tue bot-te ad a spet-tar.
 stand while you chas-tise me. Like a lamb I'll bear each blow.

Bats-moi, mon cher Masetto,
 bats ta pauvre Zerlina.
 Je me tiendrai là, comme une agnelle,
 à attendre tes coups.
 Je te laisserai arracher mes cheveux.
 Je te laisserai m'arracher les yeux.
 Et puis, heureuse, je saurai
 baiser tes deux mains, si chères.
 Ah, je le vois : le cœur n'y est pas!
 Paix, paix, mon amour.
 Nous voulons passer nos nuits et nos jours
 dans le contentement et l'allégresse.
 Oui, nous voulons passer nos nuits et nos
 jours ensemble.

Batti, batti, o bel Masetto,
 la tua povera Zerlina;
 Starò qui come agnellina le
 tue botte ad aspettar.
 Lascierò straziarmi il crine,
 Lascierò cavarmi gli occhi,
 E le care tue
 manine lieta poi saprò baciar.
 Ah, lo vedo, non hai core!
 Pace, pace, o vita mia,
 In contento ed allegria notte e dì vogliam
 passar,
 Sì, notte e dì vogliam passar.

F : Écoutons les sopranos

Mi tradi quell alma ingrata (piste #12)

Mi tra - di quell' al ma'in gra - ta, quell' al - ma'in gra - ta, in - fe -
Can it be that I for - give him And would pro - tect him? His be -

6
li - ce, o Di - o! mi fa, in fe - li - ce'o Di - o! mi
tray - al my bit - ter re - proof, Are they signs - from pow - ers a -

11
fa, in - fe - li - ce'o Di - o! o - Dio! mi fa.
bove? Thus did God e - lect him to teach me love?

Cette âme ingrata,
mon Dieu, me trahit, me rend malheureuse.
Mais, trahie, abandonnée,
j'éprouve encore pour lui de la pitié.
Quand je sens mon tourment,
mon coeur parle de vengeance,
mais lorsque je considère les dangers qu'il court,
mon coeur bat de pitié pour lui.

Mi tradì, quell'alma ingrata,
infelice, o Dio, mi fa.
Ma tradita e abbandonata,
provo ancor per lui pietà.
Quando sento il mio tormento,
di vendetta il cor favella,
Ma se guardo il suo cimento,
palpitando il cor mi va.

[Fiche pour rétroprojecteur ou feuille pour étudiants]

G : Fiches Opinions sur Don Giovanni

Le Don de Mozart est un mâle en bonne santé. C'est un fonceur qui a pleine confiance en lui; les femmes sont attirées par lui et il ne pense qu'à leur faire plaisir.

Three Mozart Operas: Figaro. Don Giovanni: The Magic Flute, R. B. Moberly

Le Don est compulsif et ne fait aucune distinction entre ses victimes; il est ce qu'on pourrait appeler de nos jours un maniaque sexuel... Le personnage du Don n'a apparemment aucun sens moral.

The NPR Curious Listener's Guide to Opera William Berger

Don Giovanni adore les femmes et elles l'adorent.

Marshall Pynkoski, Director of Opera Atelier's 1996 production of *Don Giovanni*.

Don Giovanni est-il un héros? Non, il n'en est pas un. Son comportement est tellement affaibli par son narcissisme, son irresponsabilité et sa malhonnêteté qu'il ne peut tout simplement pas se qualifier... Il possède beaucoup de traits admirables, mais il agit aussi de façon diabolique : il ment, il insulte les autres, il fuit les responsabilités, et il fait tout cela sans aucun remords.

John Kerns, *Mozart's Don Giovanni: An Enlightenment Hero?*
www.objectivisitecenter.org

Don Giovanni est un héros du siècle de lumière – s'opposant à l'Église, aux conventions, au système de classe rigide et également à l'idée qu'il faut tous souffrir sur terre pour gagner son ciel. L'excitante scène finale, dans laquelle Don Giovanni fait preuve d'un courage extraordinaire en restant ferme sur ses positions et en refusant de se soumettre, est un emblème d'héroïsme.

John Kerns, *Mozart's Don Giovanni: An Enlightenment Hero?*
www.objectivisitecenter.org

Don Giovanni donne à l'auditoire une version exagérée d'un aristocrate qui ne fait rien d'autre que consommer, et ce, pratiquement sans agrément; il séduit, il boit, il mange, mais presque de façon compulsive – nous n'avons pas réellement l'impression qu'il prend beaucoup de plaisir à ses conquêtes, ou même à ses repas...

James Donelan, *Mozart and Enlightenment Thought*.
www.writing.ucsb.edu/faculty/donelan/Mozart.html

[Séparer les commentaires et les présenter sur des fiches différentes]

H : Du vin, des femmes et des chansons

Acte 1, Scène 15 (Piste #7)

Don Giovanni

Pour que le vin
leur réchauffe la tête,
tu feras préparer
une grande fête.
S'il se trouve quelque jeune fille
sur la place publique
tâche de nous
l'amener ici.
Que l'on danse
sans ordre préconçu.
Le menuet,
la follia,
l'allemande...
Et moi, entre-temps,
d'un autre côté,
je veux flirter avec celle-ci
et puis avec celle-là...
Ah! Demain matin,
je devrais avoir ajouté une dizaine de
noms à ma liste!

Finch'han dal vino
calda la testa
Una gran festa
fa preparar.
Se trovi in piazza
qualche ragazza,
Teco ancor quella
cerca menar.
Senza alcun ordine
la danza sia;
Chi'l minuetto,
chi la follia,
chi l'alemanna, farai ballar.
Ed io frattanto
dall'altro canto
Con questa e quella
Vo' amoreggiar.
Ah! la mia lista doman mattina
d'una decina devi aumentar!

I : Un hymne à la liberté

Acte 1, Scène 21 (piste #9)

Leporello

Mais avancez donc,
masques charmants!

Venite pur avanti,
vezzose mascherette!

Don Giovanni

La fête est ouverte à tous.
Vive la liberté!

È aperto a tutti quanti,
Viva la libertà!

Donna Anna, Donna Elvira et Don Ottavio

Nous vous sommes reconnaissants de
tous ces témoignages de générosité.

Siam grati a
tanti segni di generosità.

Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio, Don Giovanni et Leporello
Vive la liberté! Viva la libertà!

Est-ce parce que la liberté dans un exposé peut être classée comme un bienfait pour l'humanité, que je devrais féliciter un forcené qui s'est évadé des entraves protectrices et de la grande noirceur de sa prison, pour retrouver la jouissance de la lumière et de la liberté? Dois-je congratuler un vagabond et un meurtrier qui a échappé à la prison sur la base de la récupération de ses droits naturels?

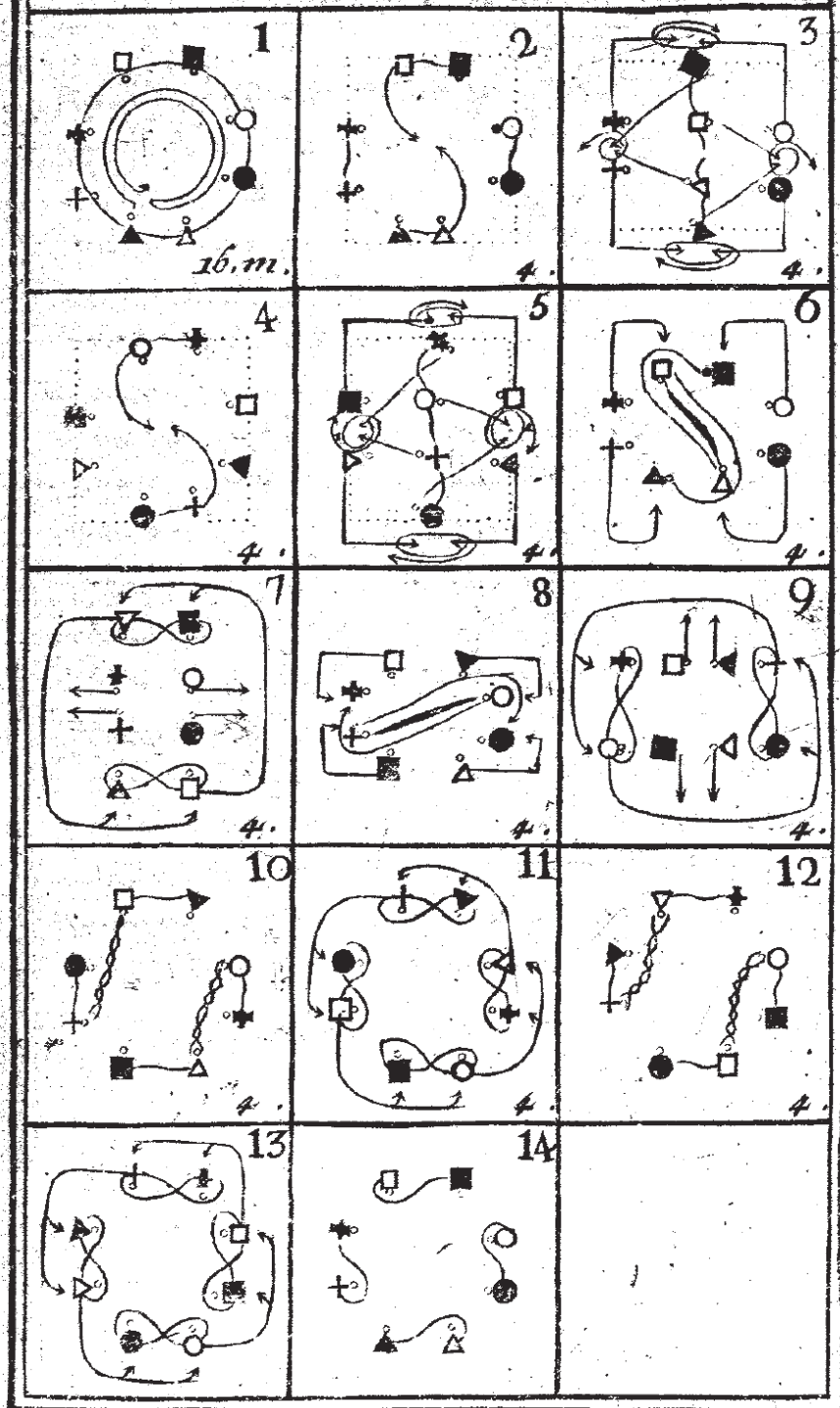
Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France*, 1790

K : Exemple d'une contredanse

LA LUCILLE

PLAN Des Figures de la Contredanse

L : Voyez/Sentez/Écoutez; Modèle d'écoute

M : Deh vieni alla finestra, mélodie

Deh vieni alla finestra (piste #10)

Don
ovanni

D Maj G Maj6 A Maj DMaj7 D Maj

Deh vie - ni'al - la - fi - nes - tra, o mio te - so - ro, deh
O star, why keep thy beau - ty so cruel - ly hid - den? Thy

5

E7 A Maj D Maj B min A Maj E7 A Maj

vie - ni'a con - su - lar il - pian - to mi - - o.
sa - ble realm be - gem, bright Queen of Love shine!

9

DMaj6 E7 A Maj F#min B7 E min A min

Se ne - ghi'a me di dar qual
This dark I bid thee rule, serves

13

A min7 D Maj G Maj D Maj G Maj D Maj D aug

che ri - sto - ro, da - van - ti'a glioc - chi tuoi mo -
thee un - bid - den; And love that serves by night has

17

G Maj6 G#dim D Maj A7 D Maj A7 D Maj A7 D Maj

rir vo - gl'i o! Tu
made my heart thine. Be

21

D Maj G Maj6 A Maj DMaj7 D Maj

ch'hai la boc - ca dol - ce piu che il mie - le,
not of ad - o - ra - tion dis - tant - ly scorn ful;

M : Deh vieni alla finestra, avec accompagnement

Un extrait de Deh vieni alla finestra (piste #10)

W.A. Mozart

Don Giovanni

D Maj G Maj6 A Maj DMaj7 D Maj

Deh vie - ni'al - la - fi - nes - tra, o mio te - so - ro, deh
O star, why keep thy beau - ty so cruel - ly hid - den? Thy

Mandolin

Pizzicato Strings

5

E7 A Maj D Maj B min A Maj E7 A Maj

vie - ni'a con - su - lar il - pian - to mi - o.
sa - ble realm be - gem, bright Queen of Love shine!

Le personnel d'Opéra Lyra Ottawa

Elizabeth Howarth	Directrice générale
Tyrone Paterson	Directeur artistique
Ron Ward	Gestionnaire de la production
Judith Ginsburg	Gestionnaire de la musique et de l'éducation
Karl Balisch	Directeur du marketing et des communications
Tricia Johnson	Gérante du développement
Isabelle Dubois	Gestionnaire de la billetterie
Cassandra Silver	Coordonnatrice des événements spéciaux
Patti Blute	Coordonnatrice des bénévoles
Stewart Grenzowski	Adjoint administratif
Laurence Ewashko	Maître des chœurs
Laura Beks	Stagiaire

Veillez nous écrire avec vos commentaires!
Nous pouvons être contactés à l'adresse suivante:

Cassandra Silver
Opéra Lyra Ottawa
2, avenue Daly, bureau 110
Ottawa, Ontario
K1N 6E2