

Concert Lycéens Abibac, juin 2012

Programme et déroulement

I) Fille seule , délaissée

- Oeuvres proposées:

1) <i>Mädchenlied</i>	Johannes Brahms (Hambourg 1833 – Vienne 1897) et P. Heysse
2) <i>Gretchen am Spinnrade</i>	Schubert (1797- 1828, autrichien) et Goethe (1749- 1832)
3) <i>Das verlassene Mägdlein</i>	Robert Schumann (1810 - 1856 , allemand) et Möricke
Hugo Wolf (1860 – 1903 Vienne, autrichien d'ascendance)

- Déroulement :

Dans les deux premières mélodies *Mädchenlied* et *Gretchen am Spinnrade*, la jeune fille, personnage central, exprime son émotion tout en filant la laine « In der Spinnstube / am Spinnrade ».

1) → Présentation de « *Mädchenlied* » par un élève

- **Projet d'écoute :** Nous vous proposons d'écouter deux tonalités différentes pour cette mélodie : Quel sont les effets produits ?

2)→ Présentation de « *Gretchen am Spinnrade* » par un élève

- **Projet d'écoute :** adéquation entre musique et texte ? Quels sont les sentiment, les effets que Schubert a voulu faire entendre ?

(Pour ce Lied il est intéressant de rejouer des passages isolés proches des battements de cœur, de l'essoufflement , de l'exaltation ... de jouer un peu la partie de piano séparément pour montrer le rythme du rouet (pédale qui file file ...) Jeu des crescendos, decrescendos , points d'orgue...)

PAUSE – DISCUSSION n°1

3) *Das verlassene Mägdlein*

Nous exécuterons ces deux Lieder l'un à la suite de l'autre avant la discussion, sans leur donner l'ordre

Projet d'écoute : dire laquelle des deux est de Wolf, ou de Schumann et justifier (harmonies)

Pause pour leurs réponses et leurs autres remarques. Par exemple : Combien de parties discerne-t-on dans la mélodie de Wolf ? Est-ce en accord avec le texte ? Et dans celle de Schumann ? Quels moyens évidents utilise le compositeur pour rester proche des sentiments évoqués par la jeune fille ? (rupture de rythme, contraste entre calme et agitation, piano et forte puis retour au piano pour la résignation)..

PAUSE – DISCUSSION n°2

II NOSTALGIE et SOUVENIRS : ombre ou lumière ?

Mignon : Un célèbre poème de Goethe mis en musique par deux compositeurs différents : **Schumann** et **Liszt**

Sur le célèbre texte de **Goethe**, voici deux versions musicales très différentes l'une de l'autre : celle de **Schumann** tout d'abord, puis celle de **Liszt**.

Ces deux versions expriment sans doute une compréhension différente du texte de Goethe, tant par les tonalités choisies que par leurs formes (la forme strophique pour celle de **Schumann** ne se retrouve pas dans la version de **Liszt** qui chemine un peu plus librement)

→ Présentation de « **Mignon** » par un élève en allemand.

Projet d'écoute : lequel des deux Lieder vous paraît refléter musicalement une nostalgie plus douloureuse teintée d'un espoir qui a peu de chances d'aboutir ? Lequel, au contraire, vous paraît plus dynamique et plus lumineux ? Lequel est en majeur, lequel est en mineur ?

PAUSE – DISCUSSION n°3

III) AMOUR, NUIT et NATURE

1) Waldesgespräch	Robert Schumann et Joseph von Eichendorff
2) Ständchen	Franz Schubert et Rellstab
3) Frühlingsnacht	Robert Schumann et Joseph von Eichendorff

La légende de la Lorelei a été à l'origine d'un certains nombres de textes, dont celui-ci de **Waldesgespräch** n'est pas le plus connu. Il fait partie d'un célèbre cycle de Lieder composés par **Robert Schumann** sur des textes de **Joseph von Eichendorff** (1788- 1857), poète et romancier allemand (Liederkreis Op.39)

Dans **Ständchen** et **Frühlingsnacht**, l'homme amoureux profite de la complicité de la nuit soit pour déclarer son amour , soit pour confier à la nuit, aux étoiles et à la nature complices son amour naissant .**Frühlingsnacht** » de Schumann est en quelque sorte l'archétype du Lied romantique.

→ Présentation de « **Waldesgespräch** », de **Ständchen** et de **Frühlingsnacht** par des élèves

Waldesgespräch

Projet d'écoute : progression de la dramatisation dans ce Lied ? Mise en scène et face à face des 2 personnages. Interpréter un Lied qui fait parler plusieurs personnages ?

Ständchen

Projet d'écoute : Pourquoi cette mélodie a pu devenir si célèbre et être adaptée pour d'autres instruments ?

Frühlingsnacht

Projet d'écoute : comment l'exaltation des sentiments du poète est-elle relayée par la musique, et en particulier par la partie de piano ?

PAUSE – DISCUSSION n°4

IV) AMOUR ETERNEL : à la vie ? à la mort ? dans la mort ?

→ Présentation de *Von ewiger Liebe* et de *Der Zwerg* par deux élèves différents

→ Des élèves disent ce qu'ils savent sur une Ballade

Dans les deux Lieder qui vont suivre *Von ewiger Liebe* et *Der Zwerg*, un homme et une femme – une jeune fille dans le premier - tour à tour expriment leurs émotions face à un amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.

Dans *Von ewiger Liebe*, l'amour est passionné mais bien présent, bien ancré dans le quotidien campagnard et dans le devenir de ce jeune couple : l'homme doute mais la jeune fille est rassurante. C'est un amour à la fois terrestre et lumineux.

Dans *Der Zwerg*, l'homme – un nain – et la femme – une reine - sont seuls dans un bateau sur la mer. L'humeur est sombre et tragique. L'homme est agité de jalousie, de doutes et de regrets, mais la femme est ,là aussi , rassurante. Eternel, l'amour dont on n'est plus certain qu'il soit encore partagé, le sera dans la mort des deux personnages.

Dans ces deux Lieder, dont *Der Zwerg* est une ballade, 4 présences essentielles : le narrateur, l'homme, la femme et le piano très présent.

Nous enchaînerons ces deux Lieder, afin de pouvoir mieux en faire ressentir la différence et laisser les élèves écouter sans projet d'écoute

PAUSE – DISCUSSION n°5

On peut peut-être parler **des deux parties de piano qui sont particulièrement présentes et belles** dans ces deux œuvres. En quoi sont-elles **musicalement différentes** (comment reçoit-on cette différence en tant qu'auditeur, et **à quoi ces différences correspondent-elles** – toujours adéquation entre texte et musique).

En écoutant la partie de piano seule, on sent déjà au début de chaque œuvre la différence d'atmosphère.

On peut parler du **problème d'interpréter plusieurs voix quand on est un seul** chanteur. Le chanteur devient en réalité un véritable comédien : le texte et donc l'imaginaire comptent avant tout . La référence la plus connue des germanistes reste le célèbre *Erlkönig*, Lied dans lequel le chanteur doit également pouvoir interpréter 4 personnages.

V) Tournant du siècle, un Lied « expressionniste » ?

ERWARTUNG Op.2 n°21 d'Arnold Schönberg

Arnold Schönberg a introduit des dissonances de plus en plus audacieuses. Il compose progressivement des œuvres de plus en plus atonales...

→ Présentation de *Erwartung* par un élève

Projet d'écoute : quel est le climat ? Et comment est-il instauré ? En quoi peut-on dire que ce Lied est lyrique ? Peut-on parler de musique « expressionniste » ? Qu'apporte la musique à ce texte ?

PAUSE – DISCUSSION n°6

Point en Allemand par des élèves sur le concert.

Mise en perspective des Lieder , présentation et chant : Isabelle Sacquet

Piano: Madoka Huitric

Déroulement du concert-débat : conception et réalisation Isabelle Sacquet, Marion Bolzer, M.C. Chaumeil et Madoka Huitric