

Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL

<https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Heros-imaginaires-Don-Juan>

Pôle Musique, Cinéma, Arts et Loisirs, Dossiers
Musicaux

Héros imaginaires : Don Juan

- Les collections - Bibliographies - Musique, Cinéma, Arts & Loisirs - Musique - Musique Classique, Variations musicales -

Publication date: mardi 2 octobre 2007

Description:

Pour découvrir ses différentes facettes esthétiques et musicales

---

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

---

Depuis 1619, Don Juan se démultiplie, se conjugue au temps de la psychanalyse, de la morale religieuse, des aspirations baroques, classiques, romantiques ou modernes, de la Commedia dell'arte, des intentions d'innombrables littérateurs, cinéastes, peintres et autres artistes. Chacun y va de son message, redéfinissant les contours d'un personnage malléable, non dénué pour autant de profondeur ou de subtilité

THEME : fondements

Complexe figure que celle de Don Juan ! Avec Don Quichotte, les choses étaient claires, le personnage nettement forgé et le message sans ambiguïté.

Depuis 1619, Don Juan se démultiplie, se conjugue au temps de la psychanalyse, de la morale religieuse, des aspirations baroques, classiques, romantiques ou modernes, de la Commedia dell'arte, des intentions d'innombrables littérateurs, cinéastes, peintres et autres artistes. Chacun y va de son message, redéfinissant les contours d'un personnage malléable, non dénué pour autant de profondeur ou de subtilité.

Ainsi trouve-t-on Don Juan victime, Don Juan abuseur, Don Juan assassin, Don Juan tout-puissant, Don Juan panthéiste, Don Juan athée, Don Juan courageux, Don Juan nuisible, Don Juan risible, Don Juan homosexuel, Don Juan hystérique, Don Juan impuissant, Don Juan pervers, Don Juan libertin, Don Juan rebelle, Don Juan angoissé, lucide, désespéré... Cela vous suffit-il ? Car l'on pourrait dire encore : Don Juan bossu, Don Juan torero, Don Juan curé, Don Juan héros de cape et d'épée, Don Juan malséant, Don Juan orgueilleux, Don Juan transgresseur, Don Juan triomphant, Don Juan esclave de la chair, Don Juan orphelin de mère, Don Juan philosophe, Don Juan noctambule, extravagant, endetté, désabusé... Le catalogue n'en finit pas - des Don Juan, on pourrait en dénombrer mille et trois, au moins.

Chaque récit aborde un thème ou un ensemble de thèmes de prédilection : l'amour, l'honneur, le défi, la culpabilité, la décadence, l'infidélité, la mort... Cependant, ce ne sont pas toujours les mêmes épisodes qui sont abordés. En effet, si Jean Rousset (1) note trois invariants dans la facture des récits (le revenant, les femmes, et Don Juan soi-même), certains ne mentionnent pas le passage du catalogue (qui n'existe pas dans la version fondatrice attribuée à Tirso de Molina et datée de 1619), quand d'autres proposent une suite voire même une relecture complète du mythe. Clive Donner et Woody Allen, dans leur film intitulé « What's new Pussycat ? », vont même jusqu'à occulter le meurtre initial (et pousser à un haut niveau d'hilarité la scène du Commandeur), tandis que chez Richard Strauss, il n'y a pas l'ombre d'une statue ! Un autre élément, en plus des trois invariants cités par Jean Rousset, semble essentiel aux aventures de Don Juan : la mise en cause de l'abuseur par l'une de ses conquêtes.

La mise en cause pour avoir séduit et n'avoir fait que cela ! Et comme cela se voit fort bien dans l'opéra de Mozart, Don Juan parade, se travestit, passe de femme en femme quand ce n'est pas d'affrontement en évitement, s'enorgueillit de l'admiration qu'il croit susciter, fuit sans cesse ce qui pour lui n'est pas même une responsabilité. Don Juan n'existe que par la possession, par le pouvoir qu'il exerce sur le monde, mais sitôt qu'il possède, il se lasse et court une autre belle. Or exister signifie sortir du site tandis que le séducteur, à courir le monde, à tourner autour des belles, finit lui-même par tourner en rond.

Non, Don Juan n'existe pas ! Il file de femme en femme, de récit en récit, d'identité en identité, mais ne sort jamais du même mode de fonctionnement ; il n'emprunte jamais que la même chaîne, fermée sur elle-même, dont les maillons s'appellent parade, séduction, pouvoir, gloire et destruction.

Dresser l'historique des motivations présidant à l'enfermement de Don Juan dans ce cercle vicieux revient à rédiger le catalogue des récits, des variations possibles. Quelles que soient ces motivations (peur de l'abandon, sensation perpétuelle de manque...), les modalités par lesquelles Don Juan construit ou déconstruit du lien (trouble dissociatif de la personnalité, recherche de la gloire, addiction sexuelle...), ou quelles que soient les aspirations sociales et politiques des auteurs (principes de la Contre-Réforme, recherche romantique de l'absolu, dénonciation de la dictature stalinienne...) ainsi que les épisodes choisis, ce qui compte c'est que ce séducteur en puissance ne prenne pas le temps de s'arrêter.

Qui donc est Don Juan ? Réponse : celui qui court, séduit et court encore, toujours vers la mort.br>

(1) Jean Rousset (1910-2002), juriste et critique littéraire à qui l'on doit un *Mythe de Don Juan*, éd. Armand Colin (1978).

CINQ VARIATIONS : à la mort

Var. I : Furies

Où s'épanche puis se déchaîne une expressivité nouvelle en musique et ce, sous la forme d'un déferlement démoniaque final qui tranche avec l'aspect galant du reste de la partition.

<span class='spip_document_2902 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

GLUCK, Christoph-Willibald von (1714-1787)
Don Juan, Semiramis : ballets pantomimes
Tafelmusik ; Bruno Weil, dir.
3 GLU 28

Var. II : Exubérance

Où l'on assiste aux conquêtes d'un Don Juan expansif et débordant d'énergie - Strauss ne retenant que la partie exubérante du héros maniaco-dépressif décrit par Lenau, héros qui, pourtant, fatigué de sa recherche d'absolu, se suicide faute d'avoir pu donner sens à sa vie.

<span class='spip_document_2902 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

STRAUSS, Richard (1864-1949)
Orchestral works : intégrale de la musique d'orchestre
[Don Juan, poème symphonique op. 20]
Staatskapelle Dresden ; Rudolf Kempe, dir.
3 STR 20

Var. III : Apparences

Où Don Juan se joue des femmes en portant masque sur masque et finit par se dissoudre dans des apparences qui jamais ne construisent une identité.

<span class='spip_document_2902 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

SZYMANOWSKI, Karol (1882-1937)
Complete piano music
[Masque op. 34 n°3 : Sérénade de Don Juan]
Martin Jones, piano
3 SZY 11.11

Var. IV : Dualité

Où le couple infernale mort-séduction dirige le discours, joue sur les émotions extrêmes, et termine le propos par l'anéantissement.

<span class='spip_document_2902 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

LISZT, Franz (1811-1886)
Etudes de concert, Consolations
Réminiscences de Don Juan
Jorge Bolet, piano
3 LIS 11.11

Var. V : Course à la mort

Où l'on voit le héros courir d'un bout à l'autre d'une trajectoire fermée à chaque extrémité par la mort, et comment, par déni et tandis qu'il détruit tout type de lien autour de lui, il paie de sa vie son refus du repentir.

<span class='spip_document_2927 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

<span class='spip_document_2902 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Don Giovanni : dramma giocoso en 2 actes
Eberhard Wächter, baryton ; Joan Sutherland, soprano ; Luigi Alva, ténor ; Gorrlob Frick, basse (...)
Philharmonia Orchestra & Chorus ; Carlo Maria Giulini, dir.
3 MOZ 35

<span class='spip_document_2903 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

LOSEY, Joseph (1909-1984), réal.
Don Giovanni : d'après l'oeuvre de Mozart
Orchestre et choeurs de l'Opéra de Paris
Gaumont, 2006
F LOZ

<span class='spip_document_2904 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

Don Giovanni : opéra en 2 actes

Bärenreiter, 1975

3 MOZ 35

CONTRE-VARIATION : à la vie

Le Don Juan du couple Mozart-Da Ponte, considéré par nombre de commentateurs comme étant l'expression ultime du personnage, trompe, séduit, détruit et provoque la mort. A l'inverse, Azorin propose de casser le cercle vicieux et fait de son propre Don Juan (1922) non pas un coureur, mais quelqu'un qui se pose et regarde le monde ; non pas un libertin, mais quelqu'un qui résiste au plaisir de la chair pour l'intérêt d'autrui ; non pas un abuseur, mais quelqu'un qui panse les plaies des victimes qu'il croise ; non pas un exubérant, mais quelqu'un qui agit dans l'ombre ; non pas un assassin, mais un protecteur de la vie... L'auteur ne nous dit pas ce qui passe par l'esprit de son héros lorsqu'il nous raconte qu'une grave maladie conduit Don Juan à vouloir expier ses crimes. Don Juan malade, atteint au plus profond de sa chair - et par conséquent incapable des prouesses d'antan, choisit la voie monacale, franciscaine qui plus est.

Ainsi, la trajectoire funeste se brise, prend soudain une autre direction et conduit Don Juan à devenir autre chose qu'un Don Juan. Le rituel sacrificiel de fin de récit, si habituel depuis 1619, n'aura pas lieu.

A contrario, la lecture pianistique que nous livre Franz Liszt semble hésiter entre l'issue fatale et l'explosion de joie. Peut-être que le compositeur hongrois (qui s'identifiait autant à Faust qu'à Méphistophélès) se dit en son for intérieur que sa propre exubérance pourrait le détruire s'il n'y prend pas garde. Mais à l'instant où il rédige l'oeuvre, il ne sait comment faire pour sauver son âme - du reste, il deviendra abbé, quoique ayant tout de même trois enfants ! Or, cette hésitation lisztienne entre vie et mort, Azorin permet à Don Juan de la dépasser allègrement. Au cycle des variations sur un thème macabre, succède la métamorphose, sous le signe de la renaissance.

SUR LA FIGURE DE DON JUAN :

<span class='spip_document_2905 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

BRUNEL, Pierre

Dictionnaire de Don Juan

Laffont, 1999

809.93 DON

(Pôle Littératures)

<span class='spip_document_2905 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

MASSIN, Jean

Don Juan : mythe littéraire et musical

Complexe, 1998

809.93 DON

(Pôle Littératures)