

Britten, The Turn of the Screw – 5

Acte II scène 8 (« Miles ») : La confrontation

Variation XV

Scene 8. Miles

The house and grounds. As the lights fade in, Mrs. Grove and Flora appear in the porch,, dressed for travelling. Flora has her doll and a little bag. The Governess walks towards them; Flora deliberately turns her back. Mrs. Grove comes to meet her.

Governess

Mrs. Grose.

Mrs. Grose

Oh Miss, you were quite right,
I must take her away.
Such a night as I have spent...

Variation XV

Scène 8. Miles

La maison et le parc. Alors que les lumières montent, Mrs. Grose et Flora apparaissent sous le porche en tenue de voyage. Flora tient sa poupée et un petit sac. La gouvernante s'avance vers eux ; Flora lui tourne délibérément le dos. Mrs. Grose vient à sa rencontre.

La Gouvernante

Mrs. Grose.

Mrs. Grose

Oh ! Mademoiselle, vous aviez bien raison,
je dois l'emmener.
j'ai passé une telle nuit...

(She cries.)

No, don't ask me.
What that child has poured out in his dreams,
things I never knew nor hope to know,
nor dare remember.

Governess

My dear, I thought I had lost you,
thought you couldn't believe me, my dear.

Mrs. Grose

I must take her away.

Governess

Yes, go to their uncle.
He knows now that all is not well,
he has had my letter.

Mrs. Grose

My dear, your letter never went,
it wasn't where you put it.

Governess

Miles?

Mrs. Grose

Miles must have taken it.

Governess

All the same, go, and I shall stay
and face what I have to face with the boy.
(Mrs. Grose goes quickly to Flora and takes her off)

(Elle pleure.)

Non, ne me demandez rien. Rien de ce que
cette pauvre enfant a pu raconter dans son sommeil,
des choses que je n'ai jamais soupçonnées,
ni n'ai voulu savoir et dont je n'oserais me souvenir.

La Gouvernante

Ma chère, j'ai cru vous avoir perdue,
j'ai cru que vous ne pourriez me croire, ma chère.

Mrs. Grose

Je dois l'emmener.

La Gouvernante

Oui, allez chez son oncle.
Il sait maintenant que tout ne va pas bien,
il a reçu ma lettre.

Mrs. Grose

Ma chère, votre lettre n'est jamais partie,
elle n'était pas là où vous l'aviez mise.

La Gouvernante

Miles ?

Mrs. Grose

Miles a dû la prendre.

La Gouvernante

Peu importe, allez, je resterai
et j'affronterai ce que je dois affronter avec le garçon.
(Mrs. Grose rejoint rapidement Flora et l'emmène.)

Oh Miles, I cannot bear to lose you!
You shall be mine, and I shall save you.
(*Miles saunters on.*)

Miles
So, my dear, we are alone.

Governess
Are we alone?

Miles
Oh, I'm afraid so.

Governess
Do you mind?
Do you mind being left alone?

Miles
Do you?

Governess
Dearest Miles, I love to be with you.
What else should I stay for?

Miles
So, my dear, for me you stay?

Governess
I stay as your friend, I stay as your friend.
Miles, there is nothing
I would not do for you, remember.

Oh ! Miles, je ne supporterais pas de vous perdre !
Vous serez à moi et je vous sauverai.
(*Miles entre avec nonchalance.*)

Miles
Alors, ma chère, nous sommes seuls.

La Gouvernante
Sommes-nous seuls ?

Miles
Oh ! j'en ai peur.

La Gouvernante
Cela vous ennuie ?
Cela vous ennuie d'être seul ?

Miles
Et vous ?

La Gouvernante
Mon cher Miles, j'aime tant être avec vous.
Pour quelle autre raison resterais-je ?

Miles
Alors, ma chère, c'est pour moi que vous restez ?

La Gouvernante
Je reste comme amie, je reste comme amie.
Miles, il n'y a pas une chose
que je ne ferais pour vous, souvenez-vous-en.

Miles

Yes. yes.

If I'll do something now for you.

Governess

To tell me what it is then
you have on your mind.

(Miles looks round desperately, but cannot see Quint.)

Quint *(unseen)*

Miles!

Governess

I still want you to tell me.

Miles

Now?

Governess

Yes, it would be best, you know.

Quint *(unseen)*

Beware!

(Miles looks about again.)

Governess

What is it, Miles?

Do you want to go and play?

Miles

Awfully! I will tell you everything. I will!

Miles

Oui, oui.

Et si je faisais quelque chose pour vous maintenant.

La Gouvernante

Dites-moi alors

ce que vous avez à l'esprit.

(Miles regarde désespérément autour de lui, mais ne trouve pas Quint.)

Quint *(invisible)*

Miles !

La Gouvernante

Je veux que vous me le disiez.

M i l e s

Maintenant ?

La Gouvernante

Oui, cela vaudrait mieux, vous savez.

Quint *(invisible)*

Prends garde !

(Miles regarde de nouveau autour de lui.)

La Gouvernante

Que se passe-t-il Miles ?

Voulez vous retourner jouer ?

Miles

Oui, vraiment ! je vous dirait tout. Tout !

Quint (*unseen*)

No!

Miles

But not now.

Governess

Miles, did you steal my letter?

(Quint appears on the tower.)

Quint

Miles! You're mine! Beware of her!

(The Governess sees Quint and pushes Miles around so that he can't see him.)

Governess

Did you? Did you?

Miles

No. Yes. I took it.

Governess

Why did you take it?

Miles

To see what you said about us.

Quint

Be silent!

(He descends the tower.)

Quint (*invisible*)

Non !

Miles

Mais pas maintenant.

La Gouvernante

Miles avez-vous volé ma lettre ?

(Quint apparaît sur la tour.)

Quint

Miles ! tu es à moi ! Prends garde à elle !

(La gouvernante voit Quint et détourne Miles pour qu'il ne le voie pas.)

La Gouvernante

Vous l'avez prise ? N'est-ce pas ?

Miles

Non. Oui. Je l'ai prise.

La Gouvernante

Pourquoi l'avez-vous prise ?

Miles

Pour savoir ce que vous aviez dit à notre sujet.

Quint

Silence !

(Il descend de la tour.)

Governess

Miles, dear little Miles, who is it you see?
Who do you wait for, watch for?

Quint

Do not betray our secrets.
Beware, beware of her!

Miles (*desperately*)

I don't know what you mean.

Governess

Who is it, who? Say, for my sake!

Quint

Miles, you are mine.

Miles

Is he there? Is he there?

Governess

Is who there, Miles? Say it! Say it!

Quint

Don't betray us, Miles!

Miles

Nobody! Nothing!
(*Quint comes even nearer.*)

Governess

Who? Who? Who made you take the letter?

La Gouvernante

Miles, cher petit Miles, qui est-ce que vous voyez ?
Qui attendez-vous ? qui guettez-vous ?

Quint

Ne trahis pas nos secrets.
Prends garde ! Prends garde à elle !

Miles (*désespérément*)

Je ne vois pas ce que vous voulez dire.

La Gouvernante

Qui est-ce ? Dites, de grâce !

Quint

Miles, tu es à moi !

Miles

Est-il là ? Est-il là ?

La Gouvernante

Qui, Miles ? Dites-le ! Dites-le !

Quint

Ne nous trahis pas, Miles !

Miles

Rien, personne !
(*Quint se rapproche.*)

La Gouvernante

Qui ? Qui ? Qui vous a fait prendre la lettre ?

Who do you wait for, watch for?
Only say the name
and he will go for ever, for ever.

Quint

On the paths, in the woods,
remember Quint.
At the window, on the tower,
when the candle is out,
remember Quint.
He leads, he watches, he waits, he waits.

Miles (shrieking)

Peter Quint, you devil!
(The boy runs into the Governess's arms.)

Governess

Ah, Miles, you are saved!
Now ail will be well.
Together we have destroyed him.

Quint

Ah, Miles, we have failed.
(Quint slowly disappears.)
Now I must go. Farewell.
(off)
Farewell, Miles, farewell.

Governess

No, what is it? What is it?
Miles, speak to me, speak to me.
Why don't you answer? Miles? Miles?

Qui attendez-vous ? Qui guettez-vous ?
Dites seulement son nom
et il s'en ira pour toujours, pour toujours.

Quint

Sur les sentiers, dans les bois,
souvenez-vous de Quint.
A la fenêtre, sur la tour,
quand la chandelle s'éteint,
souvenez-vous de Quint.
Il dirige, il guette, il attend, il attend.

Miles (*criant*)

Peter Quint, espèce de démon !
(Il se précipite dans les bras de la gouvernante.)

La Gouvernante

Ah ! Miles, vous êtes sauvé,
tout ira bien maintenant.
Ensemble nous l'avons détruit.

Quint

Ah ! Miles, nous avons échoué.
(Il disparaît lentement.)
Je dois m'en aller maintenant. Adieu.
(en coulisse)
Adieu, Miles, adieu.

La Gouvernante

Non, que se passe t-il ? Que se passe-t-il ?
Miles, parlez-moi, parlez-moi.
Pourquoi ne répondez-vous pas ? Miles ? Miles ?

Ah! Don't leave me now!
*(She holds him until at last she realises that he is dead
and lays him down on the ground.)*

Ah! Miles! 'Malo, Malo!
Malo than a naughty boy
Malo in adversity.'
What have we done between us?
Malo, Malo, Malo, Malo.

Ah ! Ne m'abandonnez pas !
*(Elle le tient, se rend finalement compte qu'il est mort et le
dépose sur le sol.)*

Ah ! Miles ! « Malo, Malo !
Malo... qu'un méchant garçon
Malo... dans l'adversité. »
Qu'avons-nous fait de nous-mêmes ?
Malo, Malo, Malo, Malo.

FIN DE L'OPERA

LIVRET BILINGUE tiré d'un dossier pédagogique préparé par « La Clef des chants » (Région Nord Pas-de-Calais) : www.laclefdeschants.com

SCENE VIII. Miles. The House and grounds. As the lights fade in Mrs. Grose and Flora appear in the porch, dressed for travelling (Flora with doll and little bag). The Governess walks towards them, Flora deliberately turns her back. *Das Licht blendet auf und beleuchtet das ganze Haus und den Garten. Frau Gross und Flora erscheinen im Eingang zur Reise gerichtet. Flora hält eine Puppe und ihre kleine Tasche. Die Gouvernante geht auf sie zu, Flora wendet sich bewusst ab. Frau Gross geht der Gouvernante entgegen.*

ff Str. & Wind
pp (pizz.)
Pb. alone

117 GOVERNESS
pp
Mrs. Grose —
Mut - ter Gross —
Mrs. GROSE
urgently
O Miss, you were quite right, I must take her a -
O Miss, sie muss hier fort, Ihr habt recht, sie muss

118 (She cries: (Sie weint))
(♩ = 48)
Mrs. G.
- way. Such a night as I have spent ———
fort. Die - se Nacht, sie war zu schlimm ———
Harp
Leitmotiv malédiction

Mrs. G.
mf
pp
cresc.
No, don't ask me, don't ask me. What that child has poured out in her dreams —
Nein, nicht fra - gen, nicht fra - gen. Was dies Kind phan - ta - siert tief im Traum —

Inflexion vers mi mineur

La scène commence sous forme de récitatif.

Au total chromatique durement superposé de la variation précédente (amalgame du thème de l'écrou) succède une longue descente en gamme par tons des cordes graves + cor et basson à l'unisson.

Par deux fois, la gamme est interrompue par un aller-retour vers la quarte supérieure, rappelant le motif du « Who is it ».

C'est aussi ce motif (« Who is it ») qui semble imprégner la ligne de Mrs Grose racontant la nuit éprouvante qu'elle a passée auprès de Flora.

Le thème de la « malédiction » retentit ensuite dans une variation en do mineur/Maj. puis gamme par tons.

119 GOVERNESS

Mrs. G. My dear, I
Gott - lob, ich

things I ne-ver knew nor hope to know, nor dare re mem-ber.
so was aht ich nie, noch trüumt' ich je, noch wag' ich's zu er - in - nern.

Inflexion vers Do M

ré-sol-do-(fa)-sib : accord de quartes, couleur pentatonique

Gov. thought I had lost you, thought you could - n't be - lieve me, my dear.....
sah mich ver - las - sen, meint: Ihr glaub - tet mir nicht - und nun -

la-ré-sol-do dièse : couleur pentatonique mais avec une tierce Majeure

Gov. Yes, go to their un - cle. He
Mrs. GROSE Ja, geht nur zum On - kel, der

I must take her a - way.
Ihr habt recht, sie muss fort.

De mauvaise augure, le virage vers Mib pour le « Yes, go to their uncle »...

La tierce mineure > couleur labmin

Gov. knows now that all is not well, he has had my let - ter.
weiss nun, dass et - was nicht stimmt, er hat längst mei - nen Brief.

Mrs. GROSE *pp*

My dear, your let - ter ne - ver went, it was -n't where you put it.
 Ach, Miss, Ihr Brief ging nie - mals ab, er lag nicht auf dem Schreibtisch.

120 GOVERNESS *pp*

Miles?.....
 Miles? .....

Mrs. G. *p*

Miles must have ta - ken it, must have ta - ken it.
 Miles nahm ihn wohl dort weg, nahm ihn wohl dort weg.

120 Harp *marked*

pp *mf* *dim.* *pp*

Gov. *p*

All the same, go, and I shall stay and face what I have to face... with the boy....
 Das ist gleich, geht, und ich bleib hier, - be - reit, was auch kommt, be - reit .... mit dem Bub....

121 Slow and regular (♩ = 60) *f* *passionately*

Mrs Grose goes quickly to Flora and takes her off.
 Frau Gross geht schnell zu Flora und nimmt sie mit.

Gov. *f*

O Miles ..... I can - not bear to .... lose you. You shall be ....
 O Miles ..... ich kann Dich jetzt nicht las - sen. Du bleibst ganz

pp Timp. Dh. (pizz.) Harp

(with Fla.)

Gamme Mi Majeur ascendante : détermination de la Gouvernante. Souligne l'arrivée sur La M, avec le changement d'armure et la fin du récitatif.

Le tempo et le mètre s'installent : 3/4, lent et régulier. En La M.

La gouvernante reprend son thème (?) avec exaltation sur l'idée qu'elle ne peut laisser tomber Miles. « You shall be mine, and I shall save you. » Le thème est dépourvu de son hésitation, de son balancement et de sa tierce initiale : à 3/4, il a perdu de sa souplesse, il est plus rigide. Devenu majeur, il ressemble maintenant aux mélismes de Quint !

Sous ces paroles, le thème de l'écrou, incomplet (6 notes, la moitié), se met en route, depuis *la*.

Miles saunters on.
Miles schlendert herein.

Gov. mine, and I shall save you....
mein, ich werd' Dich ret - ten.....

Str. *p*
smoothly and elegantly

1 2

[22] MILES
rather *f*
So, my dear, we are a - lone.
So, mein Schatz, wir sind al - lein.

La M

GOVERNESS
p
Are we a - lone?
Sind wir al - lein?

Miles *mf*
O, I'm a -
Ja, ... ich da -

3

Gov. Do you mind, do you mind being left a - lone?
Hast Du Angst, hast Du Angst al - lein zu sein?

Miles - afraid so.
- fürcht es. La M cl.

4

B. & H. 18043

« I shall save you » : déjà, le motif de l'écrou recommence, toujours depuis *la*. Ce sont la harpe, la contrebasse et la timbale qui le font entendre dans une tessiture grave.

Si on regarde la ligne de basse, on va d'ailleurs se rendre compte que le thème de l'écrou est traité sous forme de basse obstinée, avec parfois de longs arrêts sur la ou mi (fonction tonique ou dominante).

La tonalité de La M est clairement établie par des cadences régulières

Un thème pointé à l'allure un peu « baroque », fait d'accords de trois sons parallèles (avec parfois des 7èmes ou des notes étrangères) va être varié tout au cours de la scène. Ce rythme pointé va très bien avec l'obstination de la Gouvernante à « sauver » l'enfant. Il donne par ailleurs un côté un peu solennel à la scène.

Le thème pointé est aussi entendu à la voix.

Il crée un effet « boucle », rappelant probablement la première apparition du thème de l'écrou (acte I var. 1).

Avec une souplesse toute baroque, les variations du thème au rythme pointé en accords ou arpèges se superposent librement sur la basse continue, donnant l'impression d'une forme continue, non « segmentée » - d'autant que le dialogue en style arioso poursuit lui aussi très librement au-dessus de la basse obstinée.

Les périodes de la basse, qui ne sont pas toutes équivalentes, ne coïncident donc pas toujours avec les reprises de la variation en rythme pointé.

Miles : inversion du motif pointé du chiffre 122

> leitmotiv Gouvernante

Ici reprend une variation pointée tandis que la basse poursuit sa 5ème variation

La M

La M

> leitmotiv Gouvernante

124

Gov. - mem-ber —
weisst Du —

MILES *mf*
Yes, yes. If I'll do something now for you.
Ja, ja. Tüt ich nun et - was nur für Dich?

124

Gov. *cresc.*
To tell me ..... what it is then you have on your
So sag mir, ... was denn ist es? was hast Du im

Cl. *la min*

125 Miles looks desperately around, but cannot see Quint.
Miles sieht verzweifelt nach Quint aus, sieht aber nichts.

Gov. mind.
Sinn. Ach,

QUINT (unseen)
(unsichtbar)

125 *fp* *cresc.*
Miles! Miles!

8

« What it is then ? » : les arpèges de la clarinette se font plus pressantes, évoquant de plus en plus les sonorités liées à Quint.

Au moment de la 8ème variation, alors que la tonalité de la mineur vient d'être clairement réaffirmée, Quint apparaît, provoquant un virage très expressif vers mib (relation de triton par rapport à La). La note si de la basse obstinée disparaît, au profit du sib du leitmotiv de Quint (célesta).

Quint reprend les mélismes envoûtants de la scène 8 (et il s'agit ici de la 8ème variation – c'est vraiment comme une mise en abyme), tandis que le thème de l'érou s'allonge, passant de 6 à 8 notes.

La Gouvernante ne « lâche » pas, interprétant le mib comme un ré dièse (> rappelons-nous : « This, then, would be her task » dans le Prologue : même enharmonie) et variant le motif de Quint qu'elle reprend à sa charge. Fermement (« firmly »), elle utilise ensuite le motif pointé de Miles (cf. 122 et 123).

Passées de 6 à 8 notes, les périodes de la basse obstinée sont plus longues > montée de la tension.

Au milieu de la 9ème variation, Quint refait son apparition, sur le même mib.

« What is it » : provoque le retour du motif de « Who is it ».

188

Gov. *firmly*
 still want you, want you to tell me. Yes, ...
ich möcht, ich möcht, dass Du's sag-test. Gleich,...

Quint
 Now?
Wann?

MILES
 MILES

9

Gov. *firmly*
 it would be best, you know. MILES looks about again.
das Bes-te wär's ge-wiss. MILES schaut sich wieder um.

Quint *louder*
 Be-ware! Mib / Sib
Gib acht!

La M

126

Gov. *firmly*
 What is it, Miles? Do you want to go and play?
Was ist es, Miles? willst Du lie-ber spie-len gehn?

MILES *f*
 Aw-ful-ly!
Schrecklich gern!

Quint *p*
 Be-ware!
Gib acht!

Fa M

126

188

R & H. 18043

10

Miles *urgently*
I will tell you ev-'ry-thing. I will.
Ich sag al-les spä-ter Dir. Ich sag's.

Quint (ansoon)
No!
Nein!

pp *sf* *p*

10ème variation : le « combat » entre le mi bécarre et le mib s'intensifie. Miles annonce qu'il va tout dire : le sib semble maintenant s'intégrer dans un la phrygien.

La Gouvernante s'acharne. Cadence en la mineur et début du 11ème cycle.

11

Miles *p clearly*
Miles, did you steal my letter? Did you steal my
Miles, gib jetzt kla-re Antwort:Stahst Du mei-nen

But not now.
Dock nicht jetzt.

GOVERNESS *p clearly*

la min

pp *ppp* *cl.* *resc.*

Quint reprend de plus belle, toujours depuis mib, en rapport de triton par rapport à la. On retrouve l'échelle hexatonique du célesta.

La basse obstinée s'arrête un long moment sur sol dièse – lab (tonalité des scènes 8 acte I et 1 acte II).

Gov.
let-ter?
Brief mir?

QUINT *sf*
Miles! Miles! You're Du

la min

sf

Devenu mineur, avec une tierce au départ, le thème de Quint devient très proche du thème de la Gouvernante « Beware of her ! » !

The Governess sees Quint and pushes Miles round so that he cannot see him.
Die Gouvernante sieht Quint und schiebt Miles so, dass er ihn nicht sehen kann.

Gov. Did you? Did you? *Stahst Du? Stahst Du?*

Quint *mib dorien* No. Yes. *Nein. Ja.* I took it. *Ich nahm ihn.*

mine! *bist mein!* Be - ware..... of... her! *Gib acht..... auf sie!*

Premier aveu (sur la note mib) : Miles avoue avoir volé la lettre.

128 Quint turns away. *Quint wendet sich ab.* Quint descends the tower. *Quint steigt vom Turm hinunter.*

Gov. Why, why ..... did you take it? *Was, was ..... macht' Dich stehlen?*

Miles To see what you said about us. *Zu sehn was Du schreibst über uns.*

Quint Be si-lent! *Jetzt schweigel!*

128

Le début de la 12ème variation fait de nouveau entendre clairement la relation de triton mib/la. On retrouve le rythme pointé qui avait disparu, pour laisser place aux arpèges du célesta.

Effet d'accélération (aussi vecteur de tension) : la 12ème variation ne comprend que 4 notes, et on enchaîne très vite sur le 13ème cycle.

Gov. MILES *urgently* MILES, dear lit-tle Miles, who is it you see? Who.....
 Miles, *mein klei-ner Miles,* wer ist's den Du siehst? Wer,.....

la min *ppp* *cresc.*

13

Gov. 129

..... do you wait for, watch for?
..... auf den Du lau - ernd war - test?

QUINT 129 Do..... not be-tray our
Ver - rat..... nicht das Ge -

La 13ème variation amène une note supplémentaire : on atteint 9 notes de la série, puis on s'immobilise un long moment sur le fa, tandis que Quint reprend ses instigations au silence, sur un intervalle de quarte.

MILES *desperately*

I don't know what you mean.
Ich weiss nicht, was Du meinst.

se - crets! Be - ware! Be - ware of her!
- heim - nis! Gib acht! Gib acht auf sie!

GOVERNESS

Who is it? Who? Say..... for my sake!
Wer ist es? Wer? Sag's,... für mich sag's!

Miles *ff* Is
Ist

QUINT *f* Miles, you are mine!.....
Miles, Du bist mein!.....

14ème variation : renversement du « Who is it ». Le thème de l'écrou atteint 10 notes, et se trouve en diminution.

Le leitmotiv du « Who is it » prend ici une grande importance : il s'agit de *dire*, de prononcer le nom, pour que le charme disparaisse. La Gouvernante essaie de pratiquer une sorte d'exorcisme.

Quint prend le même moule mélodique, sur mib, pour empêcher Miles de parler.

Sous ce véritable « combat » entre les deux adultes, la 15ème variation a retenti, faisant entendre – enfin ! – la série complète des 12 sons, de façon beaucoup plus rapide que les autres cycles. L'effet est libérateur.

C'est alors que Britten superpose les deux voix qui s'affrontent, chacune dans sa tonalité. Les armures suggèrent La M et LabM – logique vu le parcours tonal global de l'opéra. Mais Quint, qui reprend ici un passage de son air de la dernière scène du 1er acte (> effet de symétrie), est toujours en mib – phrygien, en l'occurrence (rapport de triton).

La gouvernante, quant à elle, énonce le thème de l'écrasement (cordes et timbale), pourvu cette fois de son rythme pointé initial, qui ne fait en l'occurrence que reprendre le principe rythmique mis en oeuvre depuis le début de la scène. C'est la 16ème (et dernière) variation.

192

Gov. Is who there, Miles? Say... it! Say it!
Wer da, Miles? Sag... es! Sag es!

Miles he there? Is he there?
er da? Ist er da?

Quint

15 *mf* *marked*

Gov. Who? .....
Wer? .....

Miles No-bo-dy! No-thing!
Gar niemand! Gar nichts!

Quint Don't be-tray us, Miles!
Bites, ver-rat uns nie!

On the paths, in the
Auf dem Pfad und im

131 *Quick and urgent*

16

Gov. Who? ..... Who made you take the let-ter? .....
Wer? ..... Wer hiess den Brief Dich steh-len? ..... *cresc.*

Quint woods, re-mem-ber me!
Wald, ver-giss mich!

Quint! ..... At the
Quint! ..... Und am

express. *pp*

B. & H. 14043

Le thème de l'écrasement est chanté par la Gouv.

mib phrygien

Gov. *cresc.*
Who? .....
Wer? .....

Quint
win-dow, on the tower, when the can-dle is out, re-mem-
Fen-ster, auf dem Turm, wenn die Ker-ze er-losch, ver-giss .....

Le mi b et le mi bécarré continuent de s'opposer tandis que l'écrou poursuit son dernier cycle.

C'est la revanche de la Gouvernante : voilà qu'elle chante à son tour le thème de l'écrou, en trois segments, comme dans sa forme originale (voir les fantômes au début de l'acte II, « Day by day »).

Gov. *cresc.*
Who do you wait for, watch ..... for?.....
Wer ist's den Du war-tend her- - - schust? .....

Quint
- - ber Quint!..... He
nie Quint!..... Er

[132] *cresc.*

L'effet de bitonalité donne réellement l'impression de la collision de deux mondes parallèles...

Gov.
On-ly say the name, ...
Nur den Na-men sag, ...

Quint
leads, he wat-ches, he waits, ... he waits, ...
führt, er war-tet, er wacht, ... er wacht, ...

[132] *pp cresc.*

Le cycle accompli, on arrive sur Do M.

La gouvernante insiste encore : « Only say the name, and he will go for ever » : Quint est sur fa dièse (rapport de triton avec do, et frottement avec le sol), tandis qu'elle fait des aller-retours sur la quinte do-sol – renversement de la quarte. Mais symboliquement, la bitonalité laisse place à une armure commune.

Et c'est là que Miles, enfin, prononce le nom de Quint, sur une quinte descendante. (Il y a clairement là une allusion de la part de Britten, qui joue sur ce nom, évoquant la quinte (qui se dit « fifth », ou « quint » en anglais).

Ainsi, l'exorcisme a été accompli au son d'une Passacaille dont la basse obstinée, basée sur le thème de l'érou qui se complète petit à petit, accomplit 16 variations, comme dans l'opéra entier : 2 actes, 15 variations + une dernière scène sous forme elle-même de variation. L'organisation est absolument parfaite... Et la dernière scène apparaît comme une mise en abyme de la structure de l'ensemble de l'opéra.

194

[133]

Gov. on-ly say the name..... and he will go for e -
 nur den Na - men sag ..... und er - geht auf e -

Quint waits, ... he waits, ... waits, ... he
 wacht, ... er wacht, ... wacht, ... er

[133]

Gov. ver, for e - ver, e - ver, e - ver, freely
 wig, auf e - wig, wig, MILES

Quint waits, ... he waits, he waits!
 wacht, ... er wacht, er wacht!

Peter Quint, you devil!
 Peter Quint, Du Teufel!

[134] The boy runs into the Governess' arms. Er läuft in die Arme der Gouvernante.
 Broadly (♩ = 60)

Gov. Ah, Miles! ..... you are
 Ah, Miles! ..... bist go -

Quint Ah, Miles! ..... we have
 Ah, Miles! ..... wir ver -

[134] Broadly (♩ = 60)

B. & H. 18049

Gov. *Quint slowly disappears.*
Quint verschwindet langsam.

sav- ed, you are sav- ed! Now all ..... will be
ret - tet, bist ge - ret - tet, Jetzt geht ..... al - les

Quint fail- ed, we have fail- ed! Now ..... I must
- sag - ten, wir ver - sag - ten! Jetzt ..... muss ich

Mais la Passacaille n'est pas de bonne augure. Elle a une connotation de lamentation et de désolation. Et elle prend en effet ici, a posteriori, la fonction de marche funèbre puisque Miles n'a pas résisté au combat que les adultes se sont livrés pour sa possession.

Gov. well, be well. To - ge - ther... we have destroy'd him,
gut, ... geht gut. Ge - mein - sam ... ward er ver - nich - tet,

Quint go, ... must go. .... Fare - well! .....
geh, ... muss geh. ... Leb - wohl! .....

A l'unisson, sur des quarts descendantes en série, de mi b à mi bécarré, la Gouvernante et Quint salue et déplore respectivement leur victoire / défaite.

Gov. *pp* de - stroy'd him. 135
ver - nich - tet. (off stage)
(hinter der Szene)

Quint Fare - well, ... fare - well, Miles! .....
Leb - wohl, ... leb - wohl, Miles! .....

135

ppp

Puis Quint reprend une dernière fois son mélisme archaïsant avant de disparaître, comme s'il s'évaporerait littéralement.

C'est alors la chanson « Malo » qui conclut l'opéra, lorsque la Gouvernante se rend compte du prix de sa victoire.

196

Gov. She realizes that the boy is dead.
Sie bemerkt, dass er tot ist.
 Slow (♩ = 60) *agitated*

Gov. No, what is it, what
 Ach, was ist denn, was

Quint *dying away*
 Fare - well!
 Leb - wohl!

[136] Slow (♩ = 60)
 E.H.
 Str. (trem.)
 Harp
freely

Gov. is it? Miles, speak to me, speak to me!
 ist denn? Miles sprich zu mir, sprich zu mir!

Why don't you answer?
 Gib mir doch Antwort!

(with the voice)

Gov. Miles, Miles, Miles!
 Miles, Miles, Miles!

Ah - Ah.... don't... leave me now!...
 Ach - Ach - ver - lass mich nicht!...

cresc.
p

She lays him down on the ground.
Sie lässt ihn zu Boden gleiten.

[137]

Gov. Ah!..... Miles! Ma - lo, Ma - lo! Ma - lo than a
 Ah!..... Miles! Ma - lo, Ma - lo! Ma - lo als ein

mf
 Tutti

Gov. *p*
 naugh-ty boy. Ma - lo, Ma - lo in ad -
 bö - ser Būd. Ma - lo, Ma - lo in

138 *simply*
 Gov. - ver - si - ty. What have we done be - tween us?
 - fahr at - lein. Was ta - ten wir, wir bei - de?
sweetly
 Harp *ppp*
 E.H. *pp*

139 *pp*
 Gov. Ma - lo, Ma - lo, Ma - lo, Ma - lo,
 Ma - lo, Ma - lo, Ma - lo, Ma - lo,
 Timp.
dying away

Gov. Ma - lo.
 Ma - lo.
 CURTAIN
ppp always
ppp
 End of Opera

Une dernière fois, la mélodie est entendue en mi mineur – tonalité du Prologue, harmonisé sur des accords de la mineur.

En guise de conclusion : réflexion sur la position esthétique de Britten

La notion de « **synthèse** » paraît particulièrement pertinente pour qualifier le langage de Britten. On pourrait qualifier sa position de *post-moderne*, dans la mesure où il utilise librement et de façon très personnelle tout ce que la tradition peut lui offrir - en l'occurrence au profit de la dramaturgie :

- La **tradition baroque** (anglaise, notamment) : voir le Prologue non mesuré du début, ou la Passacaille de la fin (aux deux extrémités de l'œuvre...)
- Dans un esprit assez « 19ème », il fait un usage important de **chansons anglaises traditionnelles** (comptines d'enfant), puisant aux sources du *national*
- La **tradition romantique** : on pense à l'usage des tonalités, à l'exploitation de l'ambiguïté majeur/mineur > et en particulier aux expérimentations du romantisme tardif (russe) dans la question de la représentation du fantastique (octatonisme)

Britten se montre en outre :

- **wagnérien** dans son usage psychologique du leitmotiv
- **moussorgkien** à bien des égards dans le traitement de la prosodie et dans la peinture des enfants (cf. *Les Infantines* de Moussorgski)
- **debussyste** dans l'usage de l'harmonie et dans le maniement des modes, et notamment par l'emploi de la gamme par tons.
- Au niveau rythmique, il tire parti des techniques stravinskiennes (notamment) en matière de polymétrie et de **polyrythmie** (voir acte I scène 1), et
- il exploite également les techniques de **polytonalité** et de **polymodalité** par les musiciens de la première moitié du siècle (Bartók, Stravinsky etc.). On a vu qu'il citait peut-être même *Pétrouchka* dans le motif du lac.
- Britten était également un grand admirateur de **Mahler**, ce qui a laissé des traces dans son orchestration, dit-on parfois ; nous avons également proposé un lien entre le thème de Miss Jessel et le *Chant de la terre* (« Abschied » : voir PP des cours nos 3 et 4).
- Bien d'autres clins d'oeil encore se cachent dans la partition, cela semble certain (Scriabine pour certains thèmes de Quint ; Gerschwin dans la scène 5 de l'acte II...). Ceux-ci donnent une profondeur supplémentaire à l'analyse, car ils font toujours pleinement sens par rapport à la dramaturgie.

- La **seconde école de Vienne** (atonalisme et dodécaphonisme) laisse également une trace manifeste dans la partition de Britten : le thème principal de l'œuvre est une série de 12 sons ; les harmonies de quartes ont été introduites notamment par Schoenberg (voir sa première Symphonie de chambre, pour un exemple fameux) ; Miss Jessel est caractérisée par un discours atonal, etc.
- **Wozzeck** constitue en particulier pour Britten un modèle évident pour l'utilisation dramaturgique des formes, en particulier pour l'usage de la variation et de la Passacaille. (A noter que la variation no 15 rappelle également beaucoup un intermède fameux de Wozzeck, immense crescendo sur une seule note).
- Enfin (*last but not least*), Britten apparaît enfin comme fondamentalement **mozartien** dans sa conception de la dramaturgie musicale et dans la cohérence structurelle de l'ensemble, ainsi que dans son utilisation de la voix.

Ce rapport à la tradition me semble d'ailleurs thématiquement dans une magnifique scène du 2ème acte, lorsque Miles improvise au piano dans la plus pure tradition mozartienne. Le pastiche mozartien est plus profond qu'il n'en a l'air. A travers Mozart, Britten convoque en effet l'image de la pureté, de l'innocence, en même temps que celle de l'enfant prodige (et Miles, en quelque sorte, appartient à cette catégorie : en tout cas il est souvent fait allusion à ses capacités et à son intelligence hors norme). Dans la variation qui suit cette scène, l'improvisation pianistique prend un contour romantique, virtuose, de plus en plus dissonant, avec la superposition du thème de l'écrou et de la chanson « malo ». C'est même la Rhapsody in blue de Gershwin qui semble résonner un instant, avec son contour jazz très reconnaissable. On a l'impression qu'en quelques minutes, Britten résume une tranche de l'histoire du langage musical, en constante évolution. On peut y voir une sorte de métaphore musicale de la situation de Miles qui est en train de passer de l'enfance à l'âge adulte.

Si Britten n'est certes pas *novateur* au niveau de son langage musical et formel (ce qu'on a pu parfois lui reprocher), force est de constater qu'il a un instinct dramatique hors norme et que l'efficacité du système mis en place est admirable.