

Habanera, tirée de l'opéra Carmen, acte I n°5

Georges Bizet (1838-75)

L'opéra, créé en 1875, est tiré très librement de la nouvelle de Prosper Mérimée. Bizet participe à l'élaboration du livret et écrit, entre autres, les paroles de la habanera ; paroles chantées par Carmen et le chœur.

Une habanera est une danse à 2/4, d'origine cubaine (première moitié du XIXe siècle).

Dans cette habanera, des couplets (dont les paroles changent) alternent avec un refrain (fixe). Couplet et refrain sont à chaque fois reliés par une transition, dans le ton du refrain (ré majeur, homonyme du ton principal). La mezzo-soprano chante des paroles « fixes » sur une mélodie libre, en valeurs longues et qui échappe au rythme de la habanera ; mélodie qui se superpose à l'une des strophes du couplet précédent (1ère strophe la 1ère fois, 2ème strophe la 2ème fois), reprise par les chœurs et majorisée. Introduction exceptée, toutes les sections sont des périodes de 8 mesures (4 + 4). L'harmonisation est très simple, et suit toujours le même schéma (en majeur comme en mineur) :

-antécédent : I II
-conséquent : II V I

Le texte est traité de manière presque entièrement syllabique. Une pédale de tonique et un ostinato rythmique sont présents en permanence.

Couplet : mélodie conjointe descendante (réduction)

Saut expressif de 7ème mineure

Antécédent Conséquent ≠ 7

I II / I V / I I

Noter la manière dont est rythmée la descente chromatique (♩ ♯♯).

Dans la transition (A'), la mélodie chantée par les chœurs est presque identique à celle-là : les fa bécarrés sont simplement remplacés par des fa# pour s'intégrer au mode majeur.

Mes.	Section	Paroles	Tonalité - remarques
1	Introduction		ré mineur
5	Couplet A -antécédent -conséquent	L'amour est un oiseau rebelle Que nul ne peut apprivoiser, Et c'est bien en vain qu'on l'appelle S'il lui convient de refuser.	Mélodie dont l'incipit est chromatique (voir ci-dessus) Orchestration : Carmen + cordes
13	A -antécédent -conséquent	Rien n'y fait, menace ou prière. L'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit mais il me plait.	Bis exact (+ flûte) Fin sur une tierce picarde, qui permet le passage au ton homonyme
21	Transition A' -antécédent -conséquent	L'amour ! L'amour ! L'amour ! L'amour !	RE majeur } Superposition de la mélodie chromatique, donnée par les chœurs (« l'amour [...] refuser »). Orchestre au complet + sopranes et ténors
29	Refrain B	L'amour est enfant de Bohême, Il n'a jamais jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi !	Mélodie entièrement diatonique Carmen + cordes
37	B'		L'anacrouse du thème vocal est élidée (dans l'antécédent comme dans le conséquent). Le fragment élidé est confié à l' orchestre et au chœur au complet , et constitue une ponctuation (<i>f</i>). Le chœur chante « prends garde à toi » ; paroles qui compensent le nombre de pieds « manquants » dans le texte énoncé par Carmen. Carmen : la fin de l'antécédent et du conséquent sont ornementées.
45	B	L'amour est enfant de Bohême [...] prends garde à toi !	Chœur + orchestre
53	B'	Si tu ne m'aimes pas [...] prends garde à toi !	Carmen, cordes + clarinette Point culminant mélodique sur l'avant dernière mesure (fa#, sur « [prends] garde »)

61	Introduction		ré mineur
65	= 5 à 60 A	L'oiseau que tu croyais surprendre Battit d'aile et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre. Tu ne l'attends plus, il est là .	Orchestration : cf. 5 à 60
73	A	Tout autour de toi, vite vite, Il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite. Tu crois l'éviter, il te tient.	
81	Transition	L'amour ! _{x4} (soliste) + « Tout autour [...] il te tient » (chœur)	RE majeur
89	B B' B B'	Refrain x 2.	

Ce(tte) oeuvre de [Tomezzoli Aurélie](#) est mise à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France](#).