

Dossier 2003-2004 Niv. 1
Mozart : symphonie n° 41 en ut majeur « Jupiter »
Partitions étudiées : ed. de poche Eulinbourg et Universal

A : Généralités

1 - Situer l'œuvre dans la production de Mozart

Composée à Vienne en 6 semaines pendant l'été 1788 (le manuscrit porte la date du 10 Août), cette symphonie - qui porte le n° 551 dans le catalogue Köchel - prend place parmi les 3 dernières de l'auteur et termine une production de 41 symphonies.

La symphonie Jupiter a été composée entre mai et octobre 1788. Année d'une production des plus variées, outre deux symphonies (n° 39 K 543 en MIB Maj. et n° 40 en sol min. K. 550), on notera également :

La symphonie en ut K. 545, le Trio en Ut K. 548, les Canons K. 553 - 562, le Concerto pour piano en ré maj. « le Couronnement » K 537, les Danses allemandes K 536 et 567, l'Ariette « Un bacio di mano » K51, le Trio en Mi K. 542, le Quatuor - prélude K. 546, le Trio-divertimento en Mib. K. 563, le Trio en Sol K. 564

La symphonie Jupiter prend place après l'opéra Don Giovanni composé en 1787 (K 527), année de la mort du père du compositeur.

2 - Que veut dire Köchel ?

Köchel est un savant autrichien du XIXème siècle et celui qui a établi le catalogue des œuvres de Mozart.

3 - L'indication « Jupiter » est-elle de la main de Mozart ?

Non, et bien que l'origine porte à controverse, il semble que celle-ci date du XIXème siècle et qu'elle soit attribuée à un administrateur anglais, probablement en raison des rythmes pointés et majestueux qui ouvrent le 1^{er} mouvement (le ton d'ut majeur est par ailleurs considéré comme ton « olympien » par de nombreux musicologues).

4 - Lors d'une exécution privée en 1785, un compositeur dont l'œuvre a fortement influencé Mozart a dit au père de ce dernier :

« Je vous le dis devant Dieu et en tant qu'honnête homme : votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse, en personne ou de nom.»

Quel est ce compositeur ? Indiquez ses dates et le nom des œuvres données lors de cette exécution.

Joseph Haydn : 1732-1809. Il s'agissait de l'exécution des trois derniers quatuors «dédiés à Haydn» le 12 février 1785.

5 – Indiquez le nom et les dates du librettiste qui a collaboré avec Mozart à la période de cette symphonie et citez les œuvres concernée par cette collaboration.

Lorenzo Da Ponte 1749-1838

Les œuvres sont les opéras Don Giovanni (K 527 de 1787) les Noces de Figaro (d'après Beaumarchais K 492 de 1785-86) et Così fan tutte (K 588 de 1790)

B : Analyse

1^{er} mouvement

6 - *Que veulent dire les mots : Trombe ? Timpani ?*
Trompettes – Timbales

7 - *A quelle forme se rattache ce mouvement ?*
Indiquez le découpage du mouvement et les mesures concernées

La forme est celle d'un Allegro de sonate bi thématique

*Exposition : mes. 1 à 120

Thème 1 ou phrase principale : mes. 1 à 55

Thème 2 ou phrase secondaire : mes. 56 à 100

Coda ou phrase conclusive : mes. 101 à 120

*Développement : mes. 121 à 188

*Réexposition ou reprise : mes. 189 à 313

8 - Indiquez la tonalité mes. 123 et suivantes.
MiB. majeur.

9 - *Ce ton est-il voisin du ton principal de l'œuvre ?*
Non

10 - *Quels sont les tonalités des mesures 135 à 139 et par quel moyen module-t-on ?*
On module en Fa min. puis Sol min. au moyen d'une marche harmonique.

2^{ème} mouvement

11 - *A quelle construction se rattache la 1^{ère} phrase des mesures 1 à 4 ?*
Forme de tonique/ forme de dominante.

12 - *Récrivez sous forme d'une basse chiffrée avec mélodie, les parties de violoncelle/contrebasse et violon 1 des mesures 7 à 11 premier temps. Puis effectuez l'analyse harmonique en précisant : tonalité, cadence(s) degrés, chiffrages et notes étrangères.*

[Title]

FA MAJEUR

1 double br rp ap rp ap rp 9^e double br ap rp

5 IV 6 4 CAD I 7 +(fagott) 6 5 6 II

4 br ap CADENCE PARFAITE

4 6 4 CAD I 7 + V 5 I

13 - Comment s'appelle le procédé rythmique employé mesures 23 à 25 ?
Une hémiole.

3^{ème} mouvement

14 - *Citez un autre genre de musique à caractère dansé pour lequel Mozart a composé à la même période que cette symphonie.*

Des danses allemandes (K 535 a, K 567 et K 536)

Des contredanses (K 534 et 535)

15 - *Observez les mesures 68 à 72 : un élément important dans la mélodie est à déceler ici, par rapport à la suite de l'œuvre, lequel ?*

Les Violons 1 énoncent les 4 notes du thème du Finale : « majestueuse devise qui va sceller la symphonie toute entière » (J.- V. Hocquard : *Mozart l'amour, la mort* p. 529)

4^{ème} mouvement

16 - *Que peut-on dire sur la forme du final ?*

Le final conjugue la forme allegro de sonate avec des parties fuguées

17 - *Chiffrez la basse (degrés et accords) des mesures 74 à 86, en indiquant la tonalité du passage et les modulations rencontrées.*

Tonalité : Sol majeur

[Title]

The musical score consists of five staves in bass clef. The first staff starts at measure 1 with a whole note chord. Above it is a box containing the text "Mod. d'emprunt La min.". Below the staff are the annotations "5 I", "7 +", and "5 II".

The second staff starts at measure 4. Above it is a box containing the text "Mod. d'emprunt Ré Maj.". Below the staff are the annotations "5 I", "7 +", "Vde II", and "5 II".

The third staff starts at measure 7. Above it is a box containing the text "Mod. d'emprunt Ré Maj.". Below the staff are the annotations "7 +", "V", "5 I", "6 Sdim", "6 Sdim", and "Vde V".

The fourth staff starts at measure 10. Below the staff are the annotations "5 V", "6 Sdim", "5 I", "6 Sdim", "Vde II", and "5 II".

The fifth staff starts at measure 13. Below the staff are the annotations "+4", "V", "6 I", "6 II", and "6 Sdim Vde V".

At the bottom of the page, there are the annotations "5" and "V".

18 - *Quelles remarques pouvez-vous faire dans ce passage sur la progression des accords et au regard de la carrure ? est-elle en accord avec la coupe classique ?*

C'est la même harmonisation deux fois de suite (mesures 74 à 81 puis 81 à 86).

La carrure est de 13 mesures [8 + 5]*. On s'attendrait plus volontiers pour une répétition de style classique, à une carrure de 16 mesures. Les 13 mesures de ce passage résultent d'une insertion des mesures 9 et 10 dans la mes. 8 par tuilage/élision du 1^{er} degré et raccourci de la mod. d'emprunt en la min. (2 temps la seconde fois) au moment de la répétition (mes. 81). Ce

choix obéit à la volonté d'une écriture chromatique de la basse au moment de la deuxième fois, qui poursuit la logique du double emprunt des mesures 79 et 80.

* Notez la découpe de cette phrase selon la section dorée (8 mes. x 0,618 = 4.944 ; soit ici 5 mes.).

19 - *Que représente ce passage au point de vue de la forme ?*

L'apparition du deuxième thème en sol majeur (selon la forme allegro de sonate).

20 - *Observer les motifs musicaux des cordes mesures 388 et suivantes ; indiquez où chacun d'eux apparaît la 1^{ère} fois dans ce mouvement.*

4 motifs thématiques sont ici en présence :

Motif 1 : début (ici aux contrebasses)

Motif 2 : mes. 19 (ici aux alti)

Motif 3 : mes. 56 (ici au 1ers violons)

Motif 4 : mes. 74 (ici aux violoncelles)

21 - *Que se passe-t-il ici pour ces motifs ?*

Ils sont superposés ; rappelant la strette véritable des grandes fugues.