

DOSSIER SCHUBERT : Quatuor n°14 en ré min. “Der Tod und das Mädchen” D.810

QUESTIONS GÉNÉRALES

- Situer dans la production de Franz SCHUBERT

Mars 1824, achevé en même temps que le quatuor n°13 en la min. “Rosamunde” et que l’octuor en FA, alors que Schubert était aux “arrêts domiciliaires” pour cause d’éruption (roséole syphilitique ?).

Le Lied “Der Tod und das Mädchen” D.531 date de février 1817.

- Que veut dire le “ D.” de D.810 ?

Otto Erich Deutsch (Vienne : 1883-1967), musicologue autrichien, a dressé le catalogue chronologique et thématique de l’œuvre de Schubert.

- Citer précisément (titre complet, date, n° d’opus, n° de catalogue) au moins 3 œuvres de musique de chambre de Schubert reprenant un Lied antérieur ou une autre mélodie de Schubert lui-même (et sa source).

Titre	date	n° cat.	Formation	Lied-Source	date	n° cat.
Forellen Quintette	Automne 1819	D.667	Piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse	<i>Die Forelle</i>	1817	D.550
Wanderer-Fantasia	Nov.1822	D.760	Piano seul	<i>Der Wanderer</i>	1816	D.649
Réduction de l’ouverture d’“Alfonso und Estrella”	1823	D.773	Piano à 4 mains			
Réduction de l’ouverture “Fierabras”	1824	D.798	Piano à 4 mains			
Introduction et variations sur “Trockne Blumen”	Janvier 1824	D.802	Flûte & piano	<i>Trockne Blumen (Schöne Müllerin n°18)</i>	1823	D.795
Quatuor n°13 en la min. “Rosamunde”	Fév.-mars 1824	D.804	Quatuor à cordes	Entracte III de la musique de scène <i>Rosamunde</i> Noter que le 2 ^{ème} trio de cet entracte reprend lui-même un Lied de 1816, <i>Der Leidende...</i>	Déc.1823	D.797
Divertissement à la hongroise	Automne 1824	D.818	Piano à 4 mains	Mélodie hongroise pour piano	Sept.1824	D.817
Impromptu	Déc. 1827	D.935	Piano seul	Entracte III de la musique de scène <i>Rosamunde</i>	Déc.1823	D.797

Premier mouvement :

- Indiquez les 3 principales régions tonales de la 1ère partie (jusqu’à la double barre) et leur proportion

Mes. 1-51	ré min.	36%
52-82	FA	22%
83-101	Transition modulante	13,5%
102-140	LA puis la min.	27%

- Chiffrez les mesures 299 à 307 (en recopiant la ligne de basse)

Deuxième mouvement :

1. “Jeu des 5 erreurs” Comparez les 8 premières mesures du lied et du quatuor.

LIED	QUATUOR
5 voix	4 voix (5 mes.6-7)
Mässig (indication métronomique $\text{♩} = 54$, alors que le dépôt de brevet de Maelzel date de 1816...)	Andante con moto
mes.7	mes.7
pp sempre con pedale e Sordino	pp soufflet < > mes.4-5
ré min.	sol min.

2. Citer un autre exemple chez Schubert de “marche lente” utilisant le motif rythmique

Grande symphonie en UT D.944 , *Rosamunde* D.797 (entracte 3 et quatuor), Huit variations sur un thème original en LAb D. 813 (piano 4 mains)...

- Mettez en évidence les procédés variants utilisés dans ce mouvement (accompagnement, disposition instrumentale, monnayage, intensités...)
- Relevez les différents modes de jeu du violoncelle

	intensités	1 ^{ère} section	2 ^{ème} section	Mode de jeu du violoncelle
Tema	pp, cres. f, decresc. p	Enoncé homophone		arco, médium-grave
Var.1	Idem	Thème monnayé en triolets de croches par les parties graves, ajout d'un contrepoint de von.1		pizz. croches (triolets 'pour les conduits)
Var.2	Rien...	L'alto joue la basse, von 1&2 l'harmonie en doubles croches		soliste, joue la thème dans l'aigu (clef d'UT 4 ^{ème})
Var.3	ff, fz, >pp, ppp ff	Monnayage en	réponses von1/vc en triples & quadruples cordes (alto & von2 poursuivre le monnayage de la 1 ^{ère} section	
Var.4	pp, decresc.	Majeure, contrepoint de von1 en triolets de croches La basse est partagée entre le von2 et l'alto Deux ovni : les "petits oiseaux" des mes.107-8 et 111		médium-aigu (joue une "partie d'alto")
Var.5	pp, ff, fff, fz, decresc., p, pp, ppp, dim., ppp	Grand mélange	La reprise est déroulée 1 ^{ère} fois : vc en folie sur un continuum de doubles 2 ^{ème} fois : retour progressif au monnayage initial	Pédale de tonique en triolets sur toute la 1 ^{ère} section

Où l'on voit de plus en plus d'indications d'intensités, de plus en plus extrêmes ; un monnayage croissant jusqu'à la variation Majeure qui marque un temps d'arrêt dans la progression ; la dernière variation sert de conclusion au

mouvement, une coda de 12 mes. est ajoutée à la carrure du thème : elle retrouve la coda du lied original (sauf les 2 dernières mesures énigmatiques —la quinte brodée par le 1er violon)

Troisième mouvement :

5. Que veut dire le titre de ce mouvement ?

Plaisanterie

6. Où et quand trouve-t-on cette appellation pour la première fois dans un quatuor à cordes ?

Dans les quatuors op.33 de Haydn (1781)

7. Quelle danse ce mouvement a-t-il remplacé ?

Le menuet

8. Comment est construit le trio ?

Reprises “déroulées” et variées par ajout d'une variation ornementale en croches au 1er violon

9. Chiffrez les mesures 9 à 16 du trio (en recopiant la ligne de basse)

Quatrième mouvement :

1. Comparer les mesures 1-8 à 33-42, puis 9-16 à 43-62

1-8 = antécédent (ré-FA), 33-42 = reprise de l'antécédent allongé de 2 mesures à cause du traitement en canon.

9-16 = conséquent modulant en SIb, 43-62 = conséquent non modulant mais s'achevant en RÉ Majeur.

2. Que dire de la découpe thématique de tout ce passage ? (mes.1-62). Faites un schéma.

ré	FA	ré	SIb	:\:	marche	ré	FA	ré	RÉ	:\:
8	8		16		10	20				

antécédent cons. mod. antécédent conséquent

On a ici la découpe classique d'un thème à variations ou d'un thème de rondo issu de la forme-suite asymétrique.

3. Chiffrez le dernier temps de la mesure 30. À quoi sert cet accord ?

Sixte augmentée allemande (#6/4/3) sert à préparer la dominante.

4. Où retrouve-t-on dans le mouvement le thème initial ? Y a-t-il des différences ?

Mes.318-373, sans conclusion et sans reprise et mes.652-692 sans reprise et amputé de toute la fin.

5. Quelle est la tonalité générale des mes. 88 à 110 (1er temps) ? Qu'est-ce qui produit une ambiguïté ? Comparez avec les mes. 446-468

Mes. 88 à 110 : FA Majeur, l'ambiguïté provient du démarrage sur un accord de ré min. et des nombreuses cadences rompues. Mes. 446-468 : SIb Majeur.

6. Quelle est la tonalité générale des mes. 252-282 ? Que dire du mode ? Comparez avec les mes. 610-637. Comment est traité le violoncelle dans ce passage ?

Mes. 252-282 : en la d'abord mineur, puis Majeur ; mes. 610-637 : en ré min; puis Majeur. Le violoncelle est traité en double bourdon (comme une vièle à roue)

7. Quelle impression produisent les mes. 282-317 ?

Une impression d'attente, d'érosion, de retransition... on attend le retour de la tonique.

8. Où trouve-t-on un passage "développant" (c'est-à-dire reprenant en modulant du matériau déjà connu) ?

Mes. 385-445 sur un matériau issu du thème initial et modulant en fa min., sol min., ut min., sib min., la dominante de sib min. est aussi celle de Sib Majeur pour la réexposition qui suit.

9. Citez plusieurs moyens utilisés pour accroître la "folie furieuse" de la coda (mes.707-753)

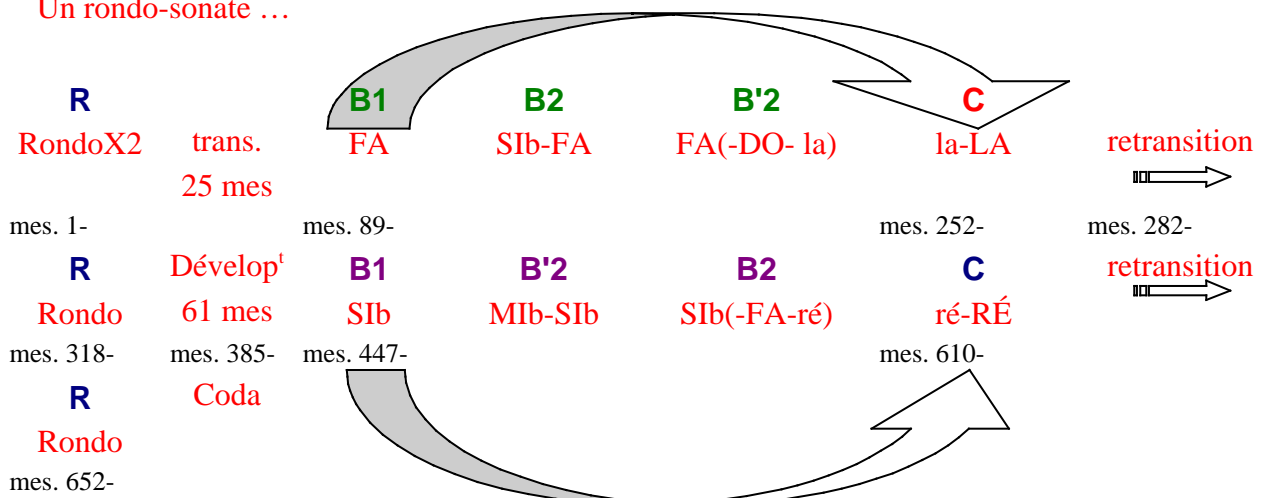
Prestissimo ; crescendo en 2 vagues successives pp, p, cresc., ff puis p, f, cresc., ff, < fff ;

diminution rythmique : mes.727-734 = 735-738/2 ; tessiture du violon I passant du LA3 au

LA5 ; mes.752 = 13 sons, mes. 753 = 16 sons !

10. En vous appuyant sur vos réponses précédentes, proposez une forme pour ce mouvement.

Un rondo-sonate ...

Conclusion :

1. Pouvez-vous tirer des premier et quatrième mouvements des considérations générales sur le rapport de Schubert à la forme sonate, aux modes mineur et Majeur ?

Aux classiques rapports de quarte inférieure et supérieure (tons de la dominante et de la sous-dominante), Schubert substitue volontiers un rapport de tierce (tons de la médiane et de la médiane inférieure — VIème degré)

Il préfère utiliser 3 régions tonales pour une exposition (dans le premier mouvement et dans le finale: tonique, relatif majeur, ton de la dominante)

Il traite d'une façon très personnelle la juxtaposition du mineur et du majeur direct (le thème des variations, comme le lied initial est en ré majeur! —ou mineur, comme on veut). Dans sa musique vocale, le mineur est le mode du réel, le majeur celui du rêve ou du passé. Ce quatuor est plein de cette référence à la vocalité, on trouve dans le finale une presque-citation du Roi des Aulnes (Erlkönig op.1 D. 328)

2. Quel mouvement préférez-vous ? Moi, la première variation me donne des frissons...