

Kindertotenlieder

de Gustav Mahler

(éléments de correction)

1. Situer les *Kindertotenlieder* dans l'œuvre de Mahler : date(s) de composition, de création, œuvre(s) contemporaine(s)...

1901—1904, 29/I/1905 à Vienne avec un baryton Friedrich Weidemann, symph 5, Rückert Lieder (ich bin der Welt...)

2. Présenter les poèmes de Friedrich Rückert

Recueil de R paraît en 1872 ; 166 poèmes publiés sur les 423 écrits à la suite de la mort de 2 de ses enfants de la scarlatine (Luise et Ernst) ; un frère de M nommé Ernst était mort à 14 ans...

I. Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n

3. Détailler la forme du lied

forme strophique simple (division exacte en 4 x 20)

<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A4</i>
<i>1—21</i>	<i>22—40</i>	<i>41—63</i>	<i>64—84</i>

4. Situer le *climax* du lied et dégager le rapport précis au texte à cet endroit

mes. 55 sur "ew'ge Licht" (ewig = infini)

5. Commenter les mes. 10—15 du point de vue de la couleur orchestrale (en rapport avec la voix)

doublure voix par vlc

II. Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen

6. Réduction (pour piano) et chiffrage des :

a) mes. 1—4 du présent lied

K. II, mes. 1—4

Musical score for piano reduction of the first four measures of the present lied. The score is in 2/4 time and features a treble and bass clef. The melody in the treble clef starts with a half rest, followed by quarter notes G4, A4, B4, and C5. The bass clef has a half rest in the first measure, then a half note G3 in the second measure, and a half note F3 in the third measure. Dynamic markings include *pp* (pianissimo) at the start, *sf* (sforzando) in the second measure, *p* (piano) in the third measure, *sf* in the fourth measure, and *pp* at the end. There are crescendo and decrescendo hairpins connecting these dynamics.

b) mes. 1—5 du lied *Ich bin der Welt abhanden gekommen* (extrait des *Rückert lieder* pour voix et orchestre)

Ich bin..., mes. 1—5

Musical score for piano reduction of the first five measures of the lied 'Ich bin der Welt abhanden gekommen'. The score is in 2/4 time and features a treble and bass clef. The melody in the treble clef starts with a half rest, followed by quarter notes G4, A4, B4, and C5. The bass clef has a half rest in the first measure, then a half note G3 in the second measure, and a half note F3 in the third measure. Dynamic markings include *pp* (pianissimo) at the start. There is a triplet of eighth notes in the fifth measure of the treble clef, marked with a '3' and a bracket below it.

c) mes. 1—9 de l'*Adagietto* de la Symphonie n 5

Ich bin..., mes. 1—5

Musical score for piano reduction of the first nine measures of the Adagietto from the 5th Symphony. The score is in 2/4 time and features a treble and bass clef. The melody in the treble clef starts with a half rest, followed by quarter notes G4, A4, B4, and C5. The bass clef has a half rest in the first measure, then a half note G3 in the second measure, and a half note F3 in the third measure. Dynamic markings include *pp* (pianissimo) at the start, and *pp subito* (pianissimo subito) in the fourth measure. There is a crescendo hairpin leading to the *pp subito* marking. The score continues for nine measures.

Quelles conclusions en tirez --vous? En quoi l'harmonie du présent lied se distingue-t-elle des deux autres?

même motif (sehnsucht wagnérien) ; a) tonalité suspendue b) et c) diatonisme

III. Wenn dein Mütterlein

7. Détailler la forme du lied

forme strophique + coda

A1	A2	Coda
1—32	33—63	64—70

8. Réduction et chiffrage de la coda

K III, mes. 64—70

(sans la harpe)

9. Comparer du point de vue de l'orchestration (en intégrant la voix) les climaxes des mes. 19—32 et 52—64

mes. 19—32 : doublure voix par vlc + fl

mes. 52—64 : doublure voix par a (sans fl) ; échange des parties

IV. Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen

10. Détailler la forme du lied

forme strophique ; chaque strophe est divisée en a) et b) : b) est tjs conclu en SOLb M.

A1	A2	A3
1—23	24—45	46—71

11. Réduction et chiffrage des mes. 54—58

K IV, mes.54—58

Musical score for K IV, measures 54-58. The score is in 2/2 time and features a piano (p) section with dynamic markings and accents.

12. Comparer les mes. 15—24 avec 36—46 en tâchant de mettre en évidence la complémentarité entre la voix et les instruments solistes

(cf. partition) mes 45—46, sol b (voix) est préparé par fa (vl et fl)

V. In diesem Wetter

13. Réduction et chiffrage des mes. 129—139 (avec l'anacrouse aux violoncelles)

K V, mes.129—139

Musical score for K V, measures 129-139. The score is in 3/4 time and features a piano (p) section with dynamic markings and accents.

(une des seules CP du cycle...)

14. Ce lied est le premier à comporter une véritable introduction (mes. 1—17)
Faites-en une analyse détaillée du point de vue de l'instrumentation et du rapport au texte chanté

instruments utilisés pour la 1ère fois : piccolo, cor 3,4, contrebasson, célesta, timbales et tamtam ; représentation de l'orage, gammes trilles, trémoli

15. Décrire la technique d'écriture utilisée par Mahler à partir de la mes. 60 jusqu'à la fin du lied (et donc du cycle) à l'aide d'exemples musicaux

utilisation exclusive de pédales de I et V

16. Mettre en évidence les particularités de la coda (mes. 99—fin) en insistant sur le rapport au texte (*in der Mutter Haus*), l'orchestration et le type d'accompagnement. Que se passe-t-il mes. 116—118 ?

immobilité lumineuse, réconciliation, mysticisme : célesta ; rapport avec le ventre de la mère ; continuum dans accompagnement (croches) ; mes. 116—118, la main de dieu = interruption du continuum

* * *

17. On découvre de nombreuses traces des lieder dans les symphonies, à la fois sous la forme de citations mélodiques et sur le plan structurel (forme strophique, forme BAR, lied à 2 ou 3 parties). Développer cet aspect de l'œuvre mahlérienne en donnant quelques exemples. Citer d'autres compositeurs du XIXe siècle chez qui on trouve également ce genre de "passerelles"

*scherzo symph 5 = lied "Ablösung in Sommer"
scherzo symph 2 = wunderhorn lied "Des Antonius..."*

schubert, mendelsohn, schumann...

18. Comment l'orchestre est-il traité dans cette œuvre? Argumenter en fournissant des exemples à partir de vos réponses (et analyses) précédentes

instrumentation dépouillée, proche de la musique de chambre avec beaucoup de parties solistes (cor...)

19. Votre réponse à la question 15 vous a permis de dégager un trait caractéristique de la technique compositionnelle de Mahler. Le développement par variations et combinaisons (et non par séquences) de motifs extraits des thèmes en est un autre : illustrer ce procédé par 3 exemples musicaux tirés des *Kindertotenlieder*

- *Kindertotenlieder I : dév sur 1/2 ton initial*
- *Kindertotenlieder III ; dév sur quarte initiale*
- *Kindertotenlieder IV ; dév sur sixte M initiale*

20. Que dire des cadences : comment se présentent-elles dans l'œuvre ?

pratiquement toutes les cadences sont imparfaites ou rompues

21. Et les différents *tempi* ? Relever les indications présentes dans la partition et commenter

variations continues des tempi (cf. partitions pour indications)

22. Résumer brièvement mais précisément le rapport texte/musique dans cette œuvre

- *pas d'illustration à l'exception de l'orage (Kindertotenlieder V)*
- *combinaisons motiviques et timbrales des instruments solistes avec la voix*

23. Vous avez pu constater que l'ambiguïté majeur/mineur est constitutive du discours musical des *Kindertotenlieder* (comme elle l'est de toute l'œuvre du compositeur). Commenter en ce sens les propos suivants : "*Les accords mineurs de Mahler, qui désavouent les harmonies majeures, sont les masques des dissonances futures.*"

préfiguration de l'abandon de la tonalité ; schönberg, etc