

BEETHOVEN, éthos des tonalités

(Lire " *La musique symphonique de Beethoven* " p50, M. Lecompte, Fayard.)

A propos des carnets de conversation :

" Kanne et Beethoven engageaient jusqu'à épuisement des conversations passionnées sur les tonalités, le 1er affirmant qu'aucune tonalité n'exprimaient un état psychologique particulier, alors que Beethoven était fermement convaincu que chacune avait ses caractéristiques émotionnelles propres, que la transposition venait anéantir. "

(*Solomon, Beethoven p360, Fayard*).

A propos de la Messe en Ut majeur opus 86 :

Beethoven accorde un soin important dans le choix de ses tonalités ; ainsi, il est intéressant de constater que le Christe eleison se situe à la tierce majeure supérieure (Mi) de la tonalité principale, alors que le Qui tollis est à la tierce majeure inférieure (fa, puis Lab). De même, le Et incarnatus est une tierce mineure au dessus (Mib), alors que le Sanctus (et le Hosanna) sont à la tierce mineure inférieure (La). Le Benedictus, comme dans la Missa Solemnis, est dans le ton de la sous dominante (Fa). On peut aussi observer le do mineur qui se résout en Do majeur dans l'Agnus Dei.

Il apparaît aussi que, comme dans la " flûte enchantée " de Mozart, les tonalités avec des dièses suggèrent la joie, celles avec des bémols, plutôt le trouble et l'introversion.

(*C.f. W. HESS, préface de l'édition Eulenburg*).

Il est clair que l'héritage des XVIIème et XVIIIème siècle (Rameau, Matheson, " L'énergie des modes " de Charpentier, Quantz...) qui attribuait à chaque tonalité sa propre charge expressive, et ce, en fonction du diapason, du tempérament employé et de la sensibilité du compositeur, a influencé Beethoven. Sa sensibilité exacerbée lui fait associer la couleur d'une tonalité à un sentiment, une symbolique profonde.

Cela dit, ce serait une erreur que de s'en tenir systématiquement à une interprétation calquée sur une généralité apparente, le contexte musical (les nécessités de l'architecture d'une œuvre, la confrontation des tonalités, le rythme, la mélodie...) ayant une importance essentielle dans la compréhension du discours ; mais cela peut tout de même contribuer à fournir un indice, un éclairage en vue d'une interprétation.

(La liste suivante des œuvres par tonalité n'est évidemment pas exhaustive...)

<p>Ut majeur</p> <p>Cérémonies grandioses, solennelles... (tonalité des trompettes / timbales, " grande pompe " (cf ?Mozart connu et inconnu?, p114, H.C.ROBBINS LONDON, Gallimard.))</p> <p>Suivant le contexte cette tonalité peut être liée à l'espérance, voire à l'idée de victoire (souvent symbole de triomphe de l'espérance sur le désespoir (c.f Dictionnaire Beethoven p.424, confrontation ut mineur/Ut majeur).</p> <p>-Symphonie n°1, finale de la 5ème symphonie, ouvertures (" Léonore " (les 3), " Jour de fête " et " Consécration de la maison ").</p> <p>-Concerto pour piano n°1, triple concerto.</p> <p>-Quatuor opus 59 n°3.</p> <p>-Sonates opus 2 n°3, opus 53 et finale de l'opus 111, variations " Diabelli ".</p> <p>-Finale du trio opus 1 n°3 (ut mineur).</p> <p>Ballet " Les créatures de Prométhée " :</p> <p>-Ouverture.</p> <p>-N°1, Les hommes, animés par le Feu de Prométhée font leurs premiers pas, vacillants. Mais il leur manque encore l'âme et la raison.</p> <p>-N°10, Pan, Dieu de la nature éveille Prométhée à une vie nouvelle (caractère pastoral).</p> <p>Lieder :</p> <p>- Opus 48 (Gellert) n°4 et 5 :</p> <p>" Die Ehre Gottes aus der Natur " (" L'honneur de Dieu venant de la nature ")</p> <p>" Gottes macht und Vorsehung " (" Puissance de Dieu et providence ")</p> <p>- " Neue Liebe, Neues Leben " (" Nouvel amour, nouvelle vie ") opus 75 n°2.</p> <p>-Lieder : couple " Seufzer eines Ungeliebten / Gegenliebe " (" Soupirs d'un non aimé / Amour rendu ") respectivement en ut mineur et ut majeur.</p> <p>Fidelio :</p> <p>-n°2 air de Marcelline (se termine en ut majeur, espoir...).</p> <p>- Finale.</p> <p>Oratorio " Christus am Ölberg " opus 85 :</p> <p>-N°4, Chœur des soldats (à la recherche de Jésus).</p> <p>-n°6, Chœur des anges (Finale).</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-N°1, Kyrie eleison.</p> <p>-N°2, Gloria.</p> <p>-N°3 Credo.</p> <p>-Finale du n°5 (Agnus Dei, do mineur) " Dona nobis pacem " (donne nous la paix).</p> <p>Fantaisie pour piano et chœur opus 80 : ut mineur puis Ut majeur.</p>

<p>Ré mineur</p> <p>mort, ton sérieux de l'église.</p> <p>-Symphonie n°9.</p> <p>-Quatuor opus 18 n°1, 2ème mouvement (" scène du tombeau de Roméo et Juliette ").</p> <p>-Trio " Geister " opus70 n°1, 2ème mouvement " Largo assai ed espressivo ".</p> <p>-Sonate opus 31 n°2, mouvements lents des sonates opus 10 n°3 et opus 28 (toutes deux en Ré majeur).</p> <p>Fidelio :</p> <p>-N°7 Air et Chœur (Air de Pizarro, qui savoure sa vengeance, tuer Florestan).</p> <p>Missa solemnis :</p> <p>-" Crucifixus " (" Credo ").</p> <p>(" Et incarnatus est ", mode dorien).</p>

<p>Mib majeur</p> <p>-Idéale pour les instruments à vents (tonalité des cors de chasse, aristocratie ?)***, tonalité de l'optimisme Beethovenien, héroïque.</p> <p>-Symphonie n°3 (" Eroïca "), concerto pour piano n°5 (sur le manuscrit autographe " chant de triomphe pour le combat, attaque, victoire ! " C.f. Dictionnaire de la musique Larousse, article " Beethoven "), ouverture du " Roi Etienne " (opus 117).</p> <p>-Septuor opus 20, quintette opus 16, octuor à vent opus 103.</p> <p>-Quatuors opus 74 et opus 127.</p> <p>-Sonates opus 7, opus 27 n°1, opus 31 n°3 et opus 81a.</p> <p>-Variations " Eroïca " opus 35.</p> <p>Ballet " Les créatures de Prométhée " :</p> <p>-Début du N°9.</p> <p>-N°16, finale, véritable apothéose de Prométhée (sur le thème repris dans les variations opus 35 et la 3ème symphonie).</p> <p>Lieder :</p> <p>- " Die Liebe des Nächsten " (" L'amour du prochain ") opus 48 n°2.</p> <p>- " An die ferne Geliebte " (" A la bien aimée absente ") opus 98, 1er cycle de Lieder, les n°1 et 6 (dernier) sont en Mib (Mib..SOL, LAb, LAB, DO, Mib).</p> <p>-" Mailed " (" Chant de mai ") opus 52 n°4.</p> <p>-" L'amante impatiente " Arietta Buffa opus 82 n°3 (contraste avec le n°4 Arietta assai seriosa du même nom en sol mineur...)</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-" Et incarnatus est ".</p> <p>Oratorio " Christus am Ölberg " opus 85 :</p> <p>-N°1, Aria (Jésus) en ut mineur, la prière d'espoir " Père, ton enfant te supplie, tout est possible au tout puissant, éloigne de moi ce calice " est en Mib majeur.</p> <p>(Pour A. Boucourechliev, le mib majeur de l'Eroïca est une tonalité " solaire " avec des " trompettes guerrières " - Essai, p70).</p> <p>Peut on parler de tonalité maçonnique (3 bémols) pour Beethoven ?</p> <p>*** <i>Mozart connu et inconnu, p179-180.</i></p>

<p>Fa majeur</p> <p>tonalité " souriante " (N. Brochot), pastorale, associée à la nature****.</p> <p>Symphonie n°6, Symphonie n°4.</p> <p>-Quatuors opus 18 n°1, opus 59 n°1 et opus 135.</p> <p>-Sonate pour violon (" Le printemps " quoique ce titre ne soit pas de Beethoven et fut rajouté ultérieurement).</p> <p>-Sonates opus 10 n°2, opus 54.</p> <p>Ballet " Les créatures de Prométhée " :</p> <p>-N°14, Danse de la créature féminine (cor de basset/hautbois).</p> <p>Lieder :</p> <p>-WoO 129 " Der Wachtelschlag " (" Le cri de la caille ").</p> <p>Fidelio :</p> <p>-n°5 trio " Gut, Schönchen... " (" C'est bien, mon fils... ").</p> <p>Missa solemnis :</p> <p>-" Et ascendit in coelum " (Credo).</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-" Gratias " (N°2, Gloria).</p> <p>-" Benedictus " (Béni soit celui qui vient au nom du seigneur, N°4, Sanctus).</p> <p>**** <i>Voir la symbolique de la nature dans l'esprit des Lumières.</i></p>
--

<p>Fa# mineur</p> <p>(en rapport avec la mort ?)</p> <p>-Sonate opus 78, Adagio sostenuto de l'opus 106 " Hammerklavier " (2ème mouvement (croche=92) " appassionnato e con sentimento ").</p> <p>Lieder :</p> <p>-" Vom Tode " (" Sur la mort ") opus 48 n°3, Gellert (il existe aussi des esquisses en ré et mi mineur...).</p>

<p>Sol mineur</p> <p>-Début de l'ouverture " Les ruines d'Athènes " (puis Sol majeur).</p> <p>-Sonate opus 49 n°1 et Andante de l'opus 79 (Sol majeur).</p> <p>-Sonate opus 5 n°2 (violoncelle et piano).</p> <p>Lieder :</p> <p>-" Mephisto Flohlied " (" La puce, Faust... ").</p> <p>-" Sehnsucht " (" Nostalgie ") WoO 134 n°1, 2 et 4 (Goethe, n°3 en Mib majeur).</p> <p>-" L'amante impatiente " Arietta assai seriosa opus 82 n°4, Andante con espressione.</p>

<p>Lab mineur</p> <p>-" Marche funèbre " de la sonate opus 26. " Tonalité qui doit à ses difficultés psychologiques inhérentes une intensité particulière... " (<i>Dictionnaire Beethoven p401</i>), reprise et orchestrée pour la musique de scène " Léonore Prohaska " WoO96.</p>
--

<p>La Majeur</p> <p>L'amour, (hésitation ?, espoir ?, aspiration à l'inaccessible ? C.f. Solomon p410)</p> <p>-Symphonie n°7, (symphonie n°2-2ème mouvement).</p> <p>-Quatuor opus 18 n°5.</p> <p>-Sonates opus 2 n°2, opus 101 (" intimité " Dictionnaire Beethoven p401).</p> <p>-Sonate " à Kreutzer " (violon et piano) opus 47.</p> <p>Lieder :</p> <p>-" La Partenza " (" L'adieu ") WoO 124 Affettuoso.</p> <p>-" Bullied " (" Chant de pénitence ") opus 48 n°6, se termine en La majeur.</p> <p>-" Hoffnung " (" Espoir ") opus 82 n°1 (espoir amoureux, 2 textes différents, en Italien et en Allemand...).</p> <p>Fidelio:</p> <p>-n°1 Duo " Jetzt, Schätzchen... " (" Maintenant, mon trésor... ").</p> <p>-n°8 Duo " Jetzt, Alter... " (" Allons, mon brave... ").</p> <p>-n°13 Trio " Euch werde... " (" Soyez récompensé... "), La majeure serin de l'espoir et de la reconnaissance (avant-scène opéra n°164 p58).</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-N°3, Sanctus (et le " Hosanna... ").</p>
--

<p>Sib mineur</p> <p>-Introduction (Adagio) de la symphonie n°4.</p> <p>-2ème mouvement Presto du quatuor opus 130 (Sib majeur).</p> <p>-Adagio de la sonate opus 110 (Lab majeur).</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-" Crucifixus " (N°3, Credo).</p>

<p>Si majeur</p> <p>-Finale de la symphonie n°9, mesures 834 à 842, Poco adagio " (Joie, étincelle des Dieux, fille de l'Elysée, nous pénitons avec un ardent enthousiasme - O céleste - dans ton sanctuaire. Ton enchantement unit de nouveau ce que les conventions séparent ; Tous les hommes deviennent frères) là où plane ton aile si douce. "</p> <p>-2ème mouvement Adagio un poco mosso du concerto pour piano n°5 (Mib majeur).</p> <p>Lieder :</p> <p>-" Sehnsucht " (" Nostalgie ") opus 83 n°2, en si mineur, la fin en Si majeur illustre la " délivrance ", " astre lumineux... ".</p>

<p>Si mineur</p> <p>-3ème mouvement Allegro moderato du quatuor opus 131 (Ut# mineur).</p> <p>Lieder :</p> <p>-" Sehnsucht " (" Nostalgie ") opus 83 n°2, en si mineur, la fin en Si majeur illustre la " délivrance ", " astre lumineux... ".</p> <p>Missa solemnis :</p> <p>-" Christe eleison " (Kyrie)</p> <p>-N°5 " Agnus Dei ", tonalité sombre, noire (" miserere... ").</p>
--

<p>Ut mineur</p> <p>tonalité héroïque, angoisse intense...** c'est la tonalité des " drames fatidiques Beethoveniens ". Les oeuvres en ut mineur sont généralement très condensées chez Beethoven.</p> <p>-Symphonie n°5, " Marche funèbre " de la symphonie n°3, concerto pour piano n°3, ouverture de " Coriolan ".</p> <p>-Quatuor opus 18 n°4, trio opus1 n°3 (transcrit : quintette opus104).</p> <p>-Sonates opus 10 n°1, opus 13 (" Pathétique "), opus 111.</p> <p>-Sonate opus 30 n°2 (violon et piano).</p> <p>Fidelio : n°2 air de Marcelline (se termine en ut majeur, espoir...).</p> <p>Lieder : couple " Seufzer eines Ungeliebten / Gegenliebe " (" Soupirs d'un non aimé / Amour rendu ") respectivement en ut mineur et ut majeur.</p> <p>Oratorio " Christus am Ölberg " opus 85 :</p> <p>-N°1, Aria (Jésus) " Mon âme entière est ébranlée par les tourments qui me menacent, la crainte s'empare de moi et tous mes os tremblent d'effroi... " ; Cette tonalité aura sa résolution avec le " chœur des anges " (finale victorieux en Ut majeur).</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-N°5, Agnus Dei (" qui efface les péchés du monde... ").</p> <p>Fantaisie pour piano et chœur opus 80 : ut mineur puis Ut majeur.</p>

<p>Do# mineur</p> <p>-Quatuor opus 131.</p> <p>-Sonate opus 27 n°2.</p>
--

<p>Réb majeur</p> <p>Andante de la sonate opus 57 en fa mineur, Allegretto de l'opus 27 n°2 (do# mineur).</p>
--

<p>Ré majeur</p> <p>triomphalisme, souvent associée aux musiques de cour (solennité).</p> <p>-Symphonie n°2, Finale de la symphonie n°9 (Ode à la joie).</p> <p>-Quatuor opus 18 n°3.</p> <p>-Sonates opus 10 n°3 et opus 28 (" pastorale ").</p> <p>Missa solemnis : (Tonalité générale).</p> <p>-N°1, " Kyrie eleison ".</p> <p>-N°2, " Gloria ".</p> <p>-N°4, " Sanctus ".</p> <p>-Fin N°5 et de la messe (" Dona nobis pacem ").</p> <p>Oratorio " Christus am Ölberg " opus 85 :</p> <p>-N°5, Chœur des soldats, victorieux ! (En alternance contrastée avec le Chœur des disciples, effrayés).</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-" et resurrexit " (N°3 Credo).</p> <p>-" Pleni sunt caeli... " (Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire, N°4, Sanctus).</p> <p>Fidelio :</p> <p>-N°7 Air et Chœur (Air de Pizarro, qui savoure sa vengeance, tuer Florestan, la fin en Ré majeur souligne l'idée de victoire).</p> <p>-n°14, quatuor.</p> <p>Cantate " Meerstille und glückliche Fahrt " opus 112 (Mer calme et heureux voyage).</p>

<p>Mib mineur</p> <p>Ballet " Les créatures de Prométhée " :</p> <p>-N°9, en Mib majeur puis mineur (récitatif instrumental) : Melpomène (Muse de la tragédie) reproche à Prométhée d'avoir fait les hommes mortels, et dans sa colère, elle fini par le tuer !</p> <p>Oratorio " Christus am Ölberg " :</p> <p>-Prologue instrumental (tourmenté, se termine en ut mineur).</p>
--

<p>Mi majeur</p> <p>cieux étoilés**, tonalité brillante.</p> <p>-Quatuor opus 59 n°2, 2ème mouvement (" doit se jouer avec beaucoup de sentiments ", ce mouvement lui serait venu alors qu'il contemplait le ciel étoilé et qu'il songeait à la musique des sphères).</p> <p>-Sonates opus 14 n°1, opus 109.</p> <p>Lieder :</p> <p>- " Bitten " (" prière ") opus 48 n°1.</p> <p>-" Abendlied unter'n gestirnten Himmel " WoO 150 (" Chant du soir, sous un ciel étoilé ", le poète songe aux étoiles scintillantes, qui lui rappellent que les épreuves de son pèlerinage terrestre sont bientôt à leur terme et qu'il connaîtra alors les récompenses célestes...Dictionnaire Beethoven p449).</p> <p>-" Worme der Wehmuth " (" Délice de la mélancolie ") opus 83 n°1.</p> <p>-" Sehnsucht " (" Nostalgie "), WoO 146 (Reisslig).</p> <p>-Duo d'amour " Lebens-Genuss " (" Joie de vivre ") opus 82 n°5.</p> <p>Fidelio :</p> <p>-Ouverture</p> <p>-n°9, air de Léonore " Komm Hoffnung " (" Viens espoir " Dictionnaire Beethoven p422, air héroïque, les 3 cors faisant office de " timbres conducteurs de l'espérance ", C.f. 3ème symphonie ?...).</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-" Christe eleison " (N°1, Kyrie).</p>

Voir *Solomon p72 (Beethoven / Kant)* pour la symbolique du ciel étoilé et son interprétation par Beethoven.

N.B : dans l'ode à la joie de Schiller (9ème symphonie) : " *Frères, au dessus de la voûte étoilée, il faut qu'un bon père réside ! " et " Monde, pressens tu le créateur ? Cherche le au dessus de la voûte étoilée ! Il doit habiter au dessus des étoiles. "*

** *Dictionnaire Beethoven, p137 et 238.*

<p>Mi mineur</p> <p>-2ème mouvement du concerto pour piano n°4 Andante con moto (Sol majeur).</p> <p>-Quatuor opus 59 n°2.</p> <p>-Sonates opus 90, Allegretto de l'opus 14 n°1 (Mi majeur) et Prestissimo de l'opus 109 (Mi majeur).</p>
--

<p>Fa mineur</p> <p>Tonalité sombre...</p> <p>-Ouverture d'" Egmont " (se termine en Fa majeur), " L'orage " de la symphonie n°6.</p> <p>-" Quartetto serioso " opus 95.</p> <p>-Sonates opus 2 n°1, opus 57 (" appassonata "), Adagio de l'opus 10 n°2 (Fa majeur) et Allegro de l'opus 110 (Lab Majeur).</p> <p>Fidelio :</p> <p>-n°11 Introduction et air (Florestan seul, enchaîné dans la citerne... à la fin, le Fa majeur illustre l'illumination (vision de l'ange...)).</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-" Qui tollis peccata mundi " (N°2, Gloria)</p>

<p>Sol majeur</p> <p>-Concerto pour piano n°4, ouverture " Les ruines d'Athènes ".</p> <p>-Quatuors opus 18 n°2.</p> <p>-N°2, Aria (le Séraphin, avec Chœur) " Louez la bonté du Messie... ".</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-" Et ascendit... " (N°3, Credo).</p> <p>Missa solemnis :</p> <p>-" Benedictus " (fin du " Sanctus "), musique céleste...</p>
--

<p>Sol# mineur</p> <p>-6ème mouvement Adagio quasi un poco andante du quatuor opus 131 (Ut# mineur).</p>

<p>Lab majeur</p> <p>" Tonalité chaude dans la musique de piano de Beethoven " (Dictionnaire Beethoven p400).</p> <p>-2ème mouvement de la symphonie n°5 (Andante con moto).</p> <p>-Sonates opus 26 et opus 110.</p> <p>Lieder :</p> <p>-" In questa tomba oscura " (" La tombe obscure ") WoO 133.</p> <p>Oratorio " Christus am Ölberg " :</p> <p>-N°3, Duetto (Jésus et le Séraphin) " L'angoisse et la terreur que (lui) m'inflige la main de Dieu ! Mais plus grand encore est l'amour qu'éprouve (mon) son cœur pour le monde ".</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-" Qui tollis...Suscipe... " (Toi qui efface les péchés du monde, reçois notre prière..., N°2, Gloria).</p>
--

<p>La mineur</p> <p>-2ème mouvement de la symphonie n°7.</p> <p>-Quatuor opus 132 (comprenant entre autre le " Chant de reconnaissance à la divinité dans le mode Lydien - mode de Fa).</p> <p>-Sonate " à Kreutzer " (violon et piano) opus 47, 1er mouvement (Presto).</p> <p>Lieder :</p> <p>-" Bullied " (" Chant de pénitence ") opus 48 n°6, se termine en La majeur.</p> <p>Fidelio :</p> <p>- n°12, mélodrame et duo (Léonore/Roco).</p> <p>Messe en UT opus 86 :</p> <p>-" Pax hominibus... " (Paix aux hommes de bonne volonté... N°2, Gloria).</p>
--

<p>Sib majeur</p> <p>(En rapport avec la foi...)</p> <p>-Symphonie n°4, symphonie n°8, 2ème mouvement (Allegretto scherzando plein de fantaisie, imitant le tic tac du métronome de Maelzel), symphonie n°9, 3ème mouvement (Adagio) et marche turque (Finale, strophe 4 de L'ode à la joie : " joyeux comme volent ces soleils à travers la voute splendide du ciel, courez, frères, votre chemin, joyeux, comme un héros vers la victoire ! ").</p> <p>-Quatuors opus 18 n°6 (avec notamment le 4ème mouvement " La malinconia, doit être joué avec la plus grande délicatesse "), opus 130, " Grosse Fuge " opus 133.</p> <p>-Trio " à l'Archiduc " opus 97.</p> <p>-Sonates opus 22 et opus 106 (" Hammerklavier ", " force et défi flamboyant "-Dictionnaire Beethoven p401) et Adagio de l'opus 31 n°2 (ré mineur).</p> <p>Ballet " Les créatures de Prométhée " :</p> <p>N°15, Danse de la créature masculine (clarinette/basson).</p> <p>Lieder :</p> <p>-" Adélaïde ".</p> <p>Fidelio :</p> <p>-n°4, air de Roco (apologie naïve et fruste de l'or).</p> <p>-N°6, Marche.</p> <p>-n°10, Finale du 1er acte, Chœur des prisonniers (de l'homme vers la lumière...).</p> <p>Missa solemnis :</p> <p>-Credo.</p> <p>Oratorio " Christus am Ölberg " :</p> <p>N°6, Trio (Pierre, Jésus et le Séraphin), de la vengeance au pardon, le chœur qui suit évolue également vers la rédemption (victoire sur les forces du mal).</p>
