

Mathilde Reichler, HEMU, avril 2026

Analyse du dernier mouvement de la Sonate no 8 dite « Pathétique » de Beethoven, opus 13 (1798/9)

Vienne, Eder, s.d. [1800], première édition

Proposition d'écoute en ligne, avec partition (Annie Fischer) :

3ème (et dernier mouvement) : <https://www.youtube.com/watch?v=lfj8dwuAzAQ>

ou Alfred Brendel, à partir de 08'39'34 : https://www.youtube.com/watch?v=G7sDg8_26N8

1- Schéma du rondo (simple)

A B A C A D A
(etc.)

A = Refrain, au ton principal

B, C, D (etc.) = Couplets, aux tons voisins, en évitant a priori la dominante

Autres caractéristique du rondo : tempo rapide, ton enjoué, souvent populaire, carrures de phrases bien délimitées*, pédales de dominante avant les retours de A.

*On trouve souvent, pour le refrain, des phrases musicales construites sur le modèle : <aaba> / <aaba'ba'>, ou <a a'> ou <aa bb>, en antécédent / conséquent (etc.). La forme <aaba> permet de faire ressentir le petit <a> comme un mini-refrain à l'intérieur du refrain.

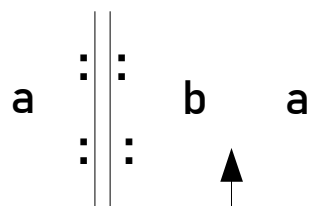
Ainsi, l'organisation de la petite forme ressemble au schéma de la grande forme : on peut comparer le schéma rondo à la forme du chou fleur (!) ou de l'arbre, ou à la figure de la mise en abyme.

Exemple de rondo :

Haydn, Quatuor opus 33 no 2,
4ème mouvement

- > tempo vif, ton enjoué
- > aspect populaire (en particulier le couplet, qui suit l'exposition du refrain)
- > carrures de phrases régulières
- > forme bien découpée, lisible, claire à l'oreille : les parties sont toutes autonomes les unes par rapport aux autres.
- > on commence et on termine le mvt par le refrain
- > le refrain (A) (ci-joint) se découpe en une petite structure <aababa>, notée :

La pédale de dominante, avant le retour du petit <a>, contribue à ce qu'on ressente celui-ci presque comme un refrain dans le refrain.

Ici la version du Quatuor Emerson (un peu lente, toutefois) :

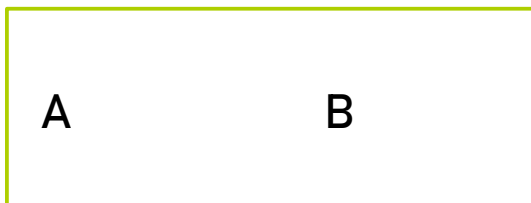
https://www.youtube.com/watch?v=9203GGcUnZI&list=RD9203GGcUnZI&start_radio=1

Rappel structure Rondo :

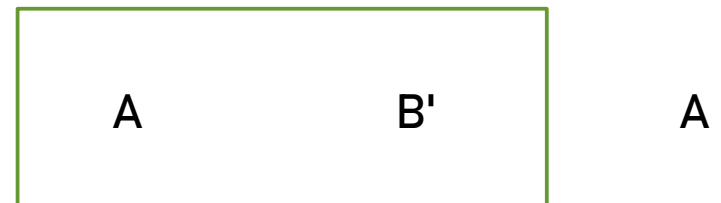
A B A C A D A

2- Rondo sonate (c'est presque ABRACADABRA ; -)

EXPOSITION

REEXPOSITION

A = Refrain, au ton principal

B = 1er couplet, sur la dominante ou la relative M

C (+ D, etc.) = Couplet(s), aux tons voisins

B' = 1er couplet réécrit dans la tonalité principale, ou sur l'homonyme du ton principal si on est dans une tonalité mineure.

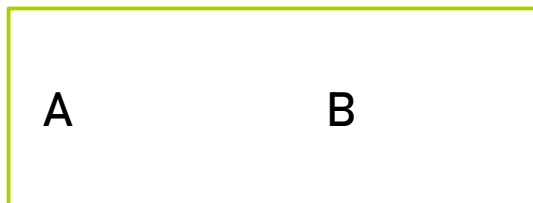
Exemple : A = do min B = MibM

B' = DoM ou do min

C'est ainsi que le principe de *réexposition*, propre à la forme sonate, se greffe sur la forme du rondo, créant le rondo-sonate dans sa plus simple expression.

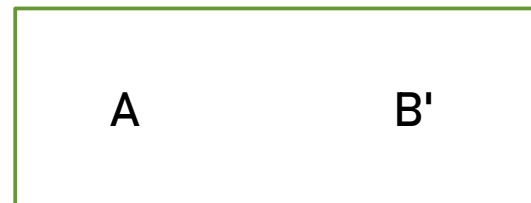
Rondo sonate : quelques précisions encore

EXPOSITION

[PONT]

REEXPOSITION

[PONT REECRIT]

A C

[DEVELOPPEMENT]

A

[CODA]

NB1 : Notons que la forme schématisée ci-dessus (un rondo sonate à deux couplets) est très symétrique : ABACAB'A (comme un chiasme).

Seul C ne se répète pas, donnant à cette section une place particulière, au centre de la forme.

NB2 : La synthèse de ces deux formes (rondo et forme sonate) peut devenir de plus en plus ambiguë, notamment s'il y a un pont entre A et B (> forme sonate), des refrains variés (A, A', A'',...), voire développés, un sentiment de développement au centre de la forme (voir les parenthèses carrées), et/ou une Coda conclusive...

Si le parcours tonal est entièrement *durchkomponiert* (sans retours réguliers du ton principal), on bascule alors du côté de la forme sonate.

C'est ainsi que s'opère le mélange entre une forme bâtie sur le retour régulier d'un refrain et la juxtaposition de parties bien compartimentées, avec la forme sonate, basée au contraire sur l'idée de continuité et de développement organique de la matière thématique.

Le rondo sonate est très apprécié dans les derniers mouvements (sonates, concertos, symphonie, quatuors,...) :

- Il permet la synthèse entre le principe *durchkomponiert* de la forme sonate + la tradition « festive » d'une forme à refrain d'aspect populaire et entraînant.
- Il est aussi garant de l'unité thématique à l'échelle de l'œuvre : on peut citer les tonalités, voire les thèmes des mouvements précédents en tant que couplets dans le dernier mouvement !

= maxi-mise en abyme, cette fois à l'échelle de la sonate / symphonie (etc.) entière !

Le rondo sonate, d'aspect (de plus en plus) continu, tout en conservant un lien à la tradition d'une forme à refrain d'allure populaire, va être souvent exploité aux 19ème et 20èmes siècles. Il rejoint en effet une tendance de plus en plus marquée à construire les formes de façon *cyclique*.

Le dernier mouvement de l'opus 13 de Beethoven (voir diapos suivantes) préfigure clairement ce type de préoccupations.

Analyse du 3ème mouvement de la sonate dite « Pathétique »

Tempo rapide, mélodie bien articulée en antécédent / conséquent, à la manière d'une chanson, s'imprimant immédiatement dans notre mémoire.

Le refrain de ce dernier mouvement se termine par une cadence parfaite, *forte*, qui conclut très clairement la première section de la forme.

Renforcement expressif du conséquent (octaves m.d. + modification de l'accompagnement).

Zone conclusive du refrain, avec une harmonisation riche et expressive.

Accords plaqués / arpégés, marche harmonique : il s'agit manifestement d'une transition, soit d'un petit pont amenant la tonalité secondaire, MibM (relative de do).

Ce petit pont (mesures 18-24) amène un nouveau thème et la nouvelle section (B).

156

MibM

30

35

40

La zone cadentielle, en triolets, est répétée une deuxième fois, revenant à MibM.

La section B ne ressemble pas à un « couplet » de rondo. Plusieurs événements de nature différente vont être entendus : un thème lyrique (comme une mélodie accompagnée), *dolce*, répété avec une minorisation, puis une zone cadentielle suspendue sur le V de mibmin/M.

Entre parenthèses : le nouveau thème, B, rappelle la partie conclusive du refrain (syncope + gamme *legato*), avec une inversion du mouvement mélodique (descendant -> ascendant).

Musical score for Theme B, measures 25-30. The score is in 3/4 time with a key signature of two flats. Measure 25 is circled and labeled 'B'. The first system (measures 25-26) is marked *dolce*. The second system (measures 27-30) is marked *cresc.* and *p*. The piece concludes with a *sf* dynamic and a key signature change to one flat.

Pour comparaison, revoici A :

Musical score for Theme A, measures 10-15. The score is in 3/4 time with a key signature of two flats. Measure 10 is circled. The first system (measures 10-11) is marked *cresc.* and *p*. The second system (measures 12-15) is marked *cresc.* and *p*. The piece concludes with a *sf* dynamic and a key signature change to one flat.

On sent donc un souci d'« intégration thématique » : les thèmes des différentes sections sont apparentés. Quelque chose, dans le refrain A, prépare déjà le thème B.

Retour sur la fin de B :

Au milieu de cette zone cadentielle, un nouveau thème est entendu, en MibM, très différent du précédent.

(comme une sorte de codetta)

Mesure 46 : Cet accord est un accord de sixte augmentée de type « française » : soit un (V)V avec la 5te baissée.

Valeurs rythmiques longues, texture homophonique, répétition à l'octave, harmonie cadentielle : ce thème joue dans la partie B un rôle comparable à celui d'une « codetta », à la fin d'une Expo de forme sonate.

Fin de B : on tourne autour du lab-sol en répétant à l'envi les triolets de cette partie virtuose, avant de revenir sur sol dominante de do.

First system of musical notation, measures 55-58. It features a treble and bass clef with a key signature of two flats. Measure 55 is circled. The piece includes trills, triplets, and a *cresc.* marking.

Second system of musical notation, measures 59-64. It features a treble and bass clef with a key signature of two flats. Measure 60 is circled. The piece includes trills, triplets, and dynamic markings *ff* and *p*. A circled 'A' is placed to the right of the system, with an arrow pointing to measure 60.

A: retour du refrain et du ton principal, do min.

Third system of musical notation, measures 65-70. It features a treble and bass clef with a key signature of two flats. Measure 65 is circled. The piece includes trills, triplets, and dynamic markings *ff* and *p*.

Fourth system of musical notation, measures 71-74. It features a treble and bass clef with a key signature of two flats. The piece includes trills, triplets, and dynamic markings *ff* and *p*.

Fifth system of musical notation, measures 75-78. It features a treble and bass clef with a key signature of two flats. Measure 75 is circled. The piece includes trills, triplets, and dynamic markings *ff* and *p*.

Sixth system of musical notation, measures 79-82. It features a treble and bass clef with a key signature of two flats. Measure 79 is circled. The piece includes trills, triplets, and dynamic markings *f* and *p*.

Dans la tonalité de LabM résonne un nouveau thème, encore différent des précédents de par la texture contrapuntique, évoquant le style d'une invention de Bach. C'est le « couplet » C, au cœur de la forme.

158 **C: nouveau couplet** Conséquent en miroir

80 85 90 95 100

Ce thème est répété à l'octave, renforcé, puis traité en imitation avant d'être varié avec des gammes piquées à la main gauche. On se croirait vraiment chez Bach !

NB : si éloigné qu'il soit de A et de B au niveau stylistique, notons la parenté thématique de ce nouveau thème avec le conséquent de notre refrain :

Tout comme la section précédente (= B), la section C se conclut par une zone cadentielle, qui mène à une longue pédale de dominante de do mineur, pour mieux faire revenir une fois encore le thème du refrain.

The image displays a musical score for piano, consisting of three systems of staves. The first system begins at measure 105, marked with a circled '105'. It features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a bass line. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The first system includes a dynamic marking of *f* and a *cresc.* instruction. The second system starts at measure 110, marked with a circled '110', and includes a dynamic marking of *ff*. The third system starts at measure 115, marked with a circled '115', and includes dynamic markings of *sf*. The score is characterized by intricate melodic lines with many slurs and ties, and a bass line that provides harmonic support with various chords and textures.

NB : souvenons-nous de la « formule magique » du rondo sonate :

A B A C A B' A

Il semblerait bien que nous soyons ici arrivés dans la Réexposition : B revient après le retour de A, réécrit dans le ton principal, majorisé.

Beethoven en profite pour introduire des variations, rendant la Réexposition plus continue que l'Exposition.

A: retour du refrain

REEPOSITION

Nouveau : la m.g. prend le thème*

B'

Do M!

Arrivée plus fluide encore sur le thème B : Beethoven a supprimé la zone conclusive de A ainsi que le Pont : les mesures 12-24 ne sont pas réexposées.

* On dirait que l'esprit contrapuntique de C influence la réexpo de A !

L'accompagnement, en noires, est moins chargé que dans l'Exposition.

Mais surtout Beethoven renonce, pour son thème *dolce*, à la minorisation, pour aller directement sur la partie en triolet, cette fois sur une pédale de dominante de DoM. Manifestement, il cherche à retarder le retour à do mineur.

Musical score for measures 135-140. The right hand features a complex, rapid sixteenth-note pattern with many slurs and fingerings. The left hand has a steady accompaniment of eighth notes. A circled measure number '140' is visible at the top right of the system. The word 'cresc.' is written above the staff.

Musical score for measures 141-145. The right hand continues with a sixteenth-note pattern. The left hand has a steady accompaniment of eighth notes. A circled measure number '145' is visible at the top right of the system.

Musical score for measures 146-150. The right hand continues with a sixteenth-note pattern. The left hand has a steady accompaniment of eighth notes. A circled measure number '150' is visible at the top right of the system.

Musical score for measures 151-155. The right hand continues with a sixteenth-note pattern. The left hand has a steady accompaniment of eighth notes. A circled measure number '155' is visible at the top right of the system. A green arrow points upwards to the first measure of this system.

REEXPOSITION

Conformément au principe de réécriture du plan tonal dans une réexposition en mineur, nous sommes toujours ici sur l'homonyme du ton principal (Do M).

Fin de la
REEXPOSITION

The image displays a musical score for the final section of a reexposition, spanning measures 155 to 175. The score is written for piano in a minor key. It consists of four systems of staves. The first system (measures 155-159) features a melodic line in the right hand with a green circle around measure 155. The second system (measures 160-164) includes the annotation "minorisation, puis marche" and an arrow pointing to measure 160. The third system (measures 165-170) is marked "calando" and includes a circled letter "A" above measure 170. The fourth system (measures 171-175) shows a descending chromatic line in the right hand. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like "p".

Si le premier thème de B est raccourci, le deuxième (celui qui faisait penser à une « codetta ») est au contraire développé : cette fois, Beethoven passe à l'octave inférieure (et non supérieure), minorise son thème (nous revoici sur do mineur!), puis le fait passer par une marche harmonique aboutissant à un long chromatisme descendant, qui ramène la tonalité principale, pour le dernier refrain.

Ce dernier refrain est traité comme une Coda conclusive, qui récapitule également certains matériaux des autres sections du rondo.

CODA

Diminutions ornementales sur le conséquent du refrain

Cadence avec la sixte augmentée > voir refrain

Retour des triolets cadentiels de la partie B

Sur la fin de la Coda, Beethoven ménage une dernière surprise.

Après plusieurs cadences exploitant le IIème degré, il le baisse soudainement pour faire entendre le napolitain.

l6 II6/5 V7 l6 bll6 LabM : IV V

De cet accord de RébM, napolitain de do, Beethoven module à LabM !

> LabM V

Or, cette tonalité évoque le deuxième couplet de notre rondo, mais aussi... le deuxième mouvement de la sonate. Beethoven s'y arrête un instant pour faire entendre un dernier rappel du refrain, majorisé.

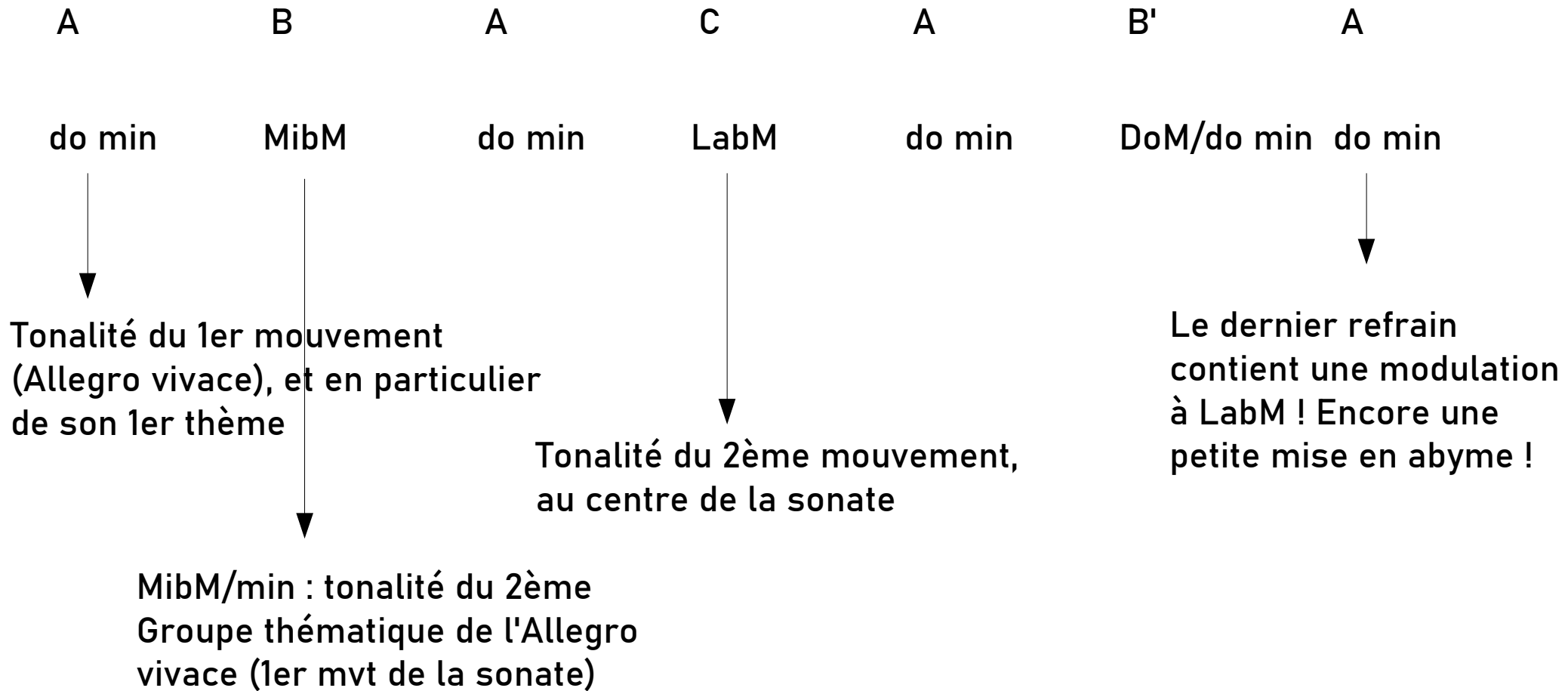
6A... 6/4 V I

Retour à do mineur !

Ultime réminiscence de la gamme qui a ramené do min avant chaque retour de A.

L'effet du retour du refrain en majeur, sur une pédale de tonique, est très apaisant. Mais il suffit à Beethoven d'ajouter une sixte augmentée au-dessus de cet accord pour revenir en do mineur, par le quarte et sixte de cadence.

Schéma du rondo sonate de la « Pathétique » de Beethoven :

Post Scriptum : intégration thématique à l'échelle des 3 mouvements

Après une introduction lente (notée *Grave*) très modulante et expressive, la tonalité de do min s'est installée avec l'*Allegro molto* : un premier thème est entendu.

144

Allegro molto e con brio.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1) Short oppozitura.

PS : à propos de l'usage de l'introduction lente dans cet opus 13, voir le support de cours introductif sur la forme sonate.

Marche harmonique sur la base du 1er thème : nous sommes visiblement au début du Pont.

Proposition d'écoute en ligne, avec partition (Annie Fischer) :

1er mouvement: <https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc9lovl>

Nouveau thème en mi b min, soit sur l'homonyme mineure de la tonalité relative.

1) Short appoggiatura.

Le deuxième thème de l'*Allegro* est très instable : il est traité en marches harmoniques : serions-nous encore dans le Pont ? Ou de nouveau dans un Pont ? La situation n'est pas claire.

145

Ce thème préfigure clairement le thème du refrain, dans le 3ème mouvement de cette sonate :

RONDO.
Allegro.

Comme pour rétablir l'équilibre après un deuxième GT assez instable au niveau de la tonalité, Beethoven affirme MibM dans la zone conclusive de son Exposition, avec un nouveau thème, syncopé, qui préfigure lui aussi un des thèmes du 3ème mouvement : celui qui sera, précisément, sur la tonalité de MibM.

Le premier thème de l'Allegro conclut l'Exposition : il revient mesure 120 en MibM, sur une pédale de tonique.

156 3ème mvt B (1er couplet)

Adagio cantabile.

2ème mouvement : <https://www.youtube.com/watch?v=iCL5sHzlD0I>

3ème mouvement :
thème C (= 2ème
Couplet)

Le deuxième mouvement de la sonate, en LabM, annonce quant à lui la tonalité du 2ème couplet du rondo final. Le dessin caractéristique des quintes descendantes (voir encadré), servira de base au conséquent du refrain comme au thème C.

3ème mouvement : conséquent du
thème A (= Refrain)

A rebours, nous constatons donc que le 3ème mouvement travaille un matériau thématique et harmonique issu des deux premiers mouvements.

L'unité de l'œuvre est ainsi assurée, et la forme (avec sa Coda évoquant une dernière fois la tonalité de LabM) présente une analogie avec la figure de la mise en abyme.

