

Mathilde Reichler, HEMU, juin 2025

Analyse du Finale de la Symphonie no 41 en DoM de Mozart, KV 551 (1788), dite « Jupiter »

Avec partition (John Eliot Gardiner) :
<https://www.youtube.com/watch?v=gAmw8ATln68>

Quelques mots pour se mettre en contexte :

- Finale de la 41ème et dernière symphonie de Mozart, en 4 mouvements
- Écrite en 1788, soit juste après *Don Giovanni*, presque en même temps que les symphonies no 39 (MibM) et 40 (sol min)
- En DoM, très lumineuse et « solaire », d'où son surnom de « Jupiter », posthume
- Aspect grandiose et solennel
- Grande unité thématique à l'échelle des 4 mouvements, et retour de certaines « figures » (rythmiques ou mélodiques)
- Importance du contrepoint : plusieurs passages de ce Finale font appel à la fugue...
- La richesse thématique de ce dernier mouvement est impressionnante : on y trouve beaucoup de thèmes et de motifs ! La forme sonate nous aide à comprendre comment ils sont articulés, au sein d'une architecture d'ensemble extrêmement équilibrée.

Mesures 1-35 : plusieurs motifs sont introduits par Mozart

EXPOSITION : A (1er GT)

Molto Allegro.

Flauto.
Oboi.
Fagotti.
Corni in C.
Trombe in C.
Timpani in C.G.

Violino I.
Violino II.
Viola.
Violoncello e Basso.

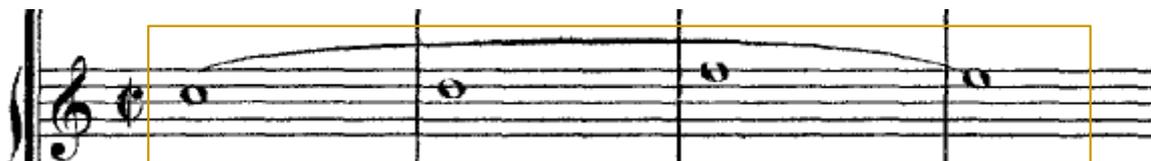
reprise variée : tutti + forte

IVIVIVI — V —

>renforcement de la cadence avec gammes, arpèges et notes répétées

Matériau thématique de A (1er GT)

antécédent

a: thème court, ambitus restreint, valeurs longues, d'esprit « archaïsant »... > thème de fugue !

conséquent

b: le conséquent est de caractère tout différent ! D'esprit plus « classique », « galant », il introduit les notes répétées, piquées, la gamme et des figures rythmiques rapides.

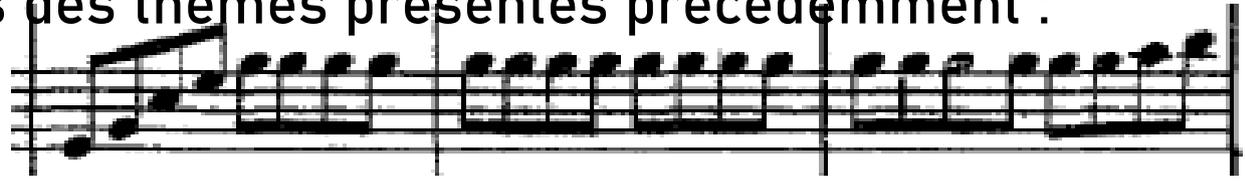

Mesures 19-35 : c et d sont de nature cadentielle. Ils introduisent l'arpège, le rythme pointé et le rythme dactylique.

Le début du mouvement introduit en outre un réservoir de figures, rythmiques et mélodiques, dérivées des thèmes présentés précédemment :

Notes répétées, sur diverses valeurs rythmiques :

Sauts de quartes ou quintes

Figures ornamentales

Rythme dactylique

Gammes

NB : vont se retrouver partout, et confèrent une grande unité thématique au mouvement.

A propos d'unité thématique : voir le début du 1er mouvement

Mozart
Symphony No. 41
in C Major
K. 551
"Jupiter"

Allegro vivace.

Flauto.
Oboi.
Fagotti.
Corni in C.
Trombe in C.
Timpani in C.G.
Violino I.
Violino II.
Viola.
Violoncello e Basso.

NB : Figures ornamentales ; contraste nuances ; rythme pointé ; notes répétées : il y a visiblement beaucoup de parallèles entre le 1er et le dernier mouvement de cette symphonie. Même le dessin mélodique du thème *legato* en valeurs longues n'est pas éloigné du premier thème du Finale.

Accompagnement et harmonisation du thème *a* :

The image shows a musical score for four instruments: Violino I, Violino II, Viola, and Violoncello e Basso. The score is in common time (C) and features a series of chords indicated by Roman numerals below the staves: I6, II6/5, V, VI, IV, I6, V6, I. The Violino II part is marked with a piano (*p*) dynamic and features a rhythmic pattern of eighth notes. The Viola and Violoncello e Basso parts feature a sustained note, also marked with a piano (*p*) dynamic. The Violino I part features a melodic line with a box highlighting a specific interval.

Si on y pense, c'est très original d'accompagner ce thème - d'aspect archaïque et sévère -, par un tapis de croches. Les degrés II et VI, mineurs, lui donnent une couleur plutôt douce : le côté grandiose et majestueux n'arrive qu'après, avec la répétition variée du thème *forte* et le tutti orchestral.

La position « 1er renversement » est très intéressante, de même que l'absence de quinte dans l'accord de dominante de la mesure 3 : le départ est feutré, léger, non encore affirmatif. (C'est l'effet contraire de ce que Mozart a écrit pour le 1er mouvement : voir dia précédente.)

Reprise variée du thème (a+b) : harmonisation

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff contains a melodic line with various rhythmic values and accidentals. The lower staff contains a bass line with chords and rhythmic accompaniment. Below the staves, the Roman numerals I, V, I, and IV are indicated, corresponding to the harmonic structure of the music.

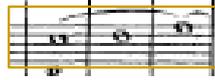
The second system of the musical score consists of two staves. The upper staff contains a melodic line with various rhythmic values and accidentals. The lower staff contains a bass line with chords and rhythmic accompaniment. Below the staves, the Roman numerals 6/4 V and I (bis) are indicated, corresponding to the harmonic structure of the music.

> La reprise variée, *forte* + tutti orchestral, amène l'idée des notes détachées (pour contraster avec le *legato* initial) ainsi que des figures rythmiques nouvelles (issues du conséquent). Elle est aussi l'occasion de stabiliser le thème avec des positions fondamentales et une nouvelle harmonisation, de caractère nettement plus affirmatif. D'autre part, le rythme harmonique ralentit : le thème semble ainsi plus large.

Mesure 36 : fugue !

> De nouveau, ce sont les cordes qui commencent.

(strette?)
violons 1 : réponse réelle
violons 2 : sujet (varié)

> Strette ? à moins que l'on considère la nouvelle « queue du sujet » (e) comme un CS... ? Ce motif semble dériver du motif c (-> valeur longue, liaison + gamme brodée).

Entrées du sujet et de sa réponse, de l'aigu au grave : S - R - S - R - S

On obtient donc une Exposition de fugue à 5 voix, avec un effet de strette en raison de la multiplication du « CS », à toutes les voix.

Retour du Tutti orchestral, de la nuance *forte*, et de l'homophonie : reprise du thème a en apothéose.

On sent ici un adoucissement lié au passage par mi mineur. Un **nouveau motif (f)** (gamme ascendante, notes piquées) est entendu en imitation.

L'harmonie devient plus mouvante :

The image displays a musical score for piano, consisting of three systems of staves. The first system includes annotations: '> mi min' above the first measure and '> Sol M' above the second measure. The second system has Roman numerals 'VI (VII) V' positioned below the first three measures. The third system features a piano dynamic marking 'p' at the beginning. The score includes various musical notations such as trills, slurs, and dynamic markings.

Cette petite marche indique que nous sommes entrés dans le Pont.

La dominante, SolM, est déjà introduite mesure 64, mais Mozart fait durer le suspense en amenant un emprunt à RéM (retour du thème pointé, très affirmatif (c), sur une gamme de RéM). (Voir la partition orchestre, dia suivante).

Le motif **c**, de caractère autoritaire, semble affirmer RÉM comme si nous étions arrivés au but : en réalité, nous sommes ici sur le (V) de Sol, tonalité confirmée juste après.

Mesures 53-73 = Pont !

Le Pont est donc constitué d'une reprise du 1er thème **(a)**, en homophonie, puis d'un nouveau motif, en marches d'harmonie **(f)**, enfin d'une reprise du motif **c**, sur la dominante de SolM.

B : 2ème GT sur la Dominante

Le nouveau thème (g), ressemble beaucoup au premier (a). On y retrouve les valeurs longues, un ambitus restreint, et un aspect legato. Le dessin mélodique apparaît presque comme un miroir de « a ». Ce sont à nouveau les violons qui énoncent ce thème, tandis que l'accompagnement en croches et la nuance *piano* accentuent l'effet de symétrie avec le début du mouvement. Ce nouveau thème est pourvu d'une tête et d'une queue (qu'on peut faire dériver du thème c).

Sol M

This snippet of a musical score features several highlighted elements: a blue box at the top right, a red circle in the second staff, a pink box in the third staff, an orange box in the fifth staff, and a black circle in the sixth staff. The notation includes various rhythmic patterns and melodic lines across multiple staves.

Retour des motifs c et f

Mozart superpose les motifs !

Comme au début du mouvement, Mozart répète la présentation de son « nouveau » thème en le variant.

L'intégration thématique ainsi que la circulation des thèmes permettent à Mozart de donner beaucoup de continuité au mouvement. (Rappelons que les motifs c et f ont été utilisés dans le Pont, juste avant l'arrivée de Sol M.)

This snippet, titled 'Reprise variée', shows a variation of the motifs. It includes a blue box at the top left, a red circle in the second staff, a pink box in the third staff, an orange box in the fifth staff, and a black circle in the sixth staff. An arrow at the bottom points to the right, indicating the flow of the music.

Reprise variée

GTB : Harmonisation du nouveau thème et symétrie avec le GTA

Sol M : I (V_{6/5}) — II

V l₆ II (VII) V V_{6/5} I (bis)

(V_{6/5}) V

Les dominantes intermédiaires (V)II et (VII)V amènent des mouvements chromatiques.
La couleur de l'accord du IIème degré, la mineur, créé un nouvel effet de symétrie avec le premier thème.

-> Petit canon sur le thème du Pont

2ème partie fuguée !
Mais il s'agit cette fois
plutôt d'un *fugato* que
d'une véritable
Exposition de fugue.

Flûte

Basson

strette
sur la
tête du
thème g

V ————— I

The image shows a musical score for Flute and Bassoon. The Flute part is in the upper staves, and the Bassoon part is in the lower staves. The score is divided into two sections, V and I, indicated by a horizontal line with 'V' at the start and 'I' at the end. The Flute part has three pink boxes highlighting specific passages. The Bassoon part has three pink boxes highlighting specific passages. There are also orange boxes highlighting passages in the Flute and Bassoon parts, and a yellow box highlighting a passage in the lower staves. An arrow points from the text '2ème partie fuguée !' to the orange boxes. Another arrow points from the text 'strette sur la tête du thème g' to the orange boxes. The lower staves show a complex rhythmic pattern with many notes.

Le Groupe thématique A et le Groupe thématique B comportent tous deux un passage fugué, ce qui renforce la symétrie de ces deux parties. On constate également le maintien constant de l'attention par l'introduction de nouveautés, en même temps qu'un grand souci de continuité.

Tête du sujet g en strette

Sujet complet !
Strette à 4 voix,
de l'aigu au grave : départ
d'un nouveau
sujet toutes les
blanches !

Le discours devient
modulant.

Symétriquement à A,
Mozart introduit dans
B une partie instable,
presque comme un
nouveau Pont. Mais on
revient à Sol.

> mi min (relative de Sol) > Do M (IV de Sol) Sol : V

Partie cadentielle
(« Schlussgruppe »)

La fin de l'Exposition est marquée par le retour du motif b (conséquent de a), qui n'a plus été entendu depuis le début du mouvement. Il est traité en arpèges ascendantes : l'effet est solennel, majestueux et conclusif.

The first system of the musical score shows the beginning of the cadential section. A green box highlights a specific motif in the upper staves, which is the return of motif 'b' mentioned in the text. The score includes multiple staves for different instruments, with a piano accompaniment at the bottom.

Sol : I VI I6 II

The second system of the musical score continues the cadential section. A black oval highlights a specific area in the upper staves, indicating a harmonic surprise. The score includes multiple staves for different instruments, with a piano accompaniment at the bottom.

- V7 I > do min !

Mais il y a encore une surprise harmonique ! Sol devient dominante de do mineur, le temps d'un bref emprunt, avant la fin de l'Exposition.

NB : Il manque une page dans le PDF de la partition de ce Finale et, par conséquent, dans ce PP ! De do min, Mozart revient soudainement à DoM puis à Sol. Dans cette partie, le thème c apparaît pour la première fois renversé.

Résumé de l'EXPO :

- Les thèmes et motifs circulent dans toutes les parties de l'Exposition !
- Basés sur des cellules simples (arpèges, gammes,...), ils se superposent facilement, et sont très complémentaires.
- > Richesse du matériau, en même temps que grande unité thématique.
- > Présence de deux parties fuguées, dans chacun des groupes thématiques, et d'un groupe de cadence après le deuxième fugato, qui joue presque le rôle d'un deuxième pont modulant.

DEVELOPPEMENT

Le thème est minorisé !

Le Développement n'est pas très long (> correspond aux standards classiques)
mais très intense et très modulant. On y observe en particulier :

- un jeu sur le contraste majeur/mineur
- un jeu sur les timbres (cordes/vents)
- des contrastes de nuances (f/p) pour créer un sentiment d'espace
- une fragmentation, un morcellement du matériau
- beaucoup d'imitation et de contrepoint... (renversement, superpositions, strette)
- la présence de a et de c pour seul matériau thématique (+ notes répétées et arpèges)
  - a et c semblent presque se livrer une « bataille »
- Un jeu sur le chromatisme : discrètement amené dans certains passages de l'Exposition, il devient ici très présent.

The first system of the musical score consists of eight staves. The top two staves (treble and bass clef) feature a melodic line with various ornaments and dynamics, including a forte (f) dynamic. The lower six staves (three treble and three bass clef) provide harmonic support with chords and arpeggiated patterns. The notation is dense and includes many accidentals and slurs.

The second system of the musical score continues the complex notation from the first system. It features eight staves with intricate melodic and harmonic lines. The dynamics remain varied, with some passages marked forte (f). The notation is highly detailed, with many slurs and ornaments, illustrating the intense and modulating nature of the development section.

Musical score system 1, consisting of 11 staves. The top two staves (treble and bass clef) contain melodic lines with dynamic markings *p* and *pp*. The middle two staves (treble and bass clef) contain chordal accompaniment. The bottom five staves (treble and bass clef) contain a complex rhythmic accompaniment with many sixteenth notes. The system concludes with a double bar line.

Musical score system 2, consisting of 11 staves. The top two staves (treble and bass clef) contain melodic lines with dynamic markings *p* and *pp*. The middle two staves (treble and bass clef) contain chordal accompaniment. The bottom five staves (treble and bass clef) contain a complex rhythmic accompaniment with many sixteenth notes. The system concludes with a double bar line.

Fin Développement sur mi min !

De façon inattendue, Mozart situe la fin du Développement non pas sur la dominante, mais sur sa relative (mi min). Cela rend l'arrivée sur la Réexposition inattendue : un chromatisme descendant très expressif nous ramène de façon imprévisible de mi mineur à Do M.

This musical score shows the final measures of the development section. It features a chromatic descent in the bass line from E minor to D major, which is highlighted by the text as an unexpected move. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and dynamic markings.

REEXPOSITION

A (1er GT)

This musical score shows the beginning of the first exposition. It features a chromatic descent in the bass line from E minor to D major, which is highlighted by the text as an unexpected move. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and dynamic markings.

-> valeurs longues issues du thème a

reprise variée : tutti + *forte*

The first system of the musical score consists of six staves. A red box highlights a section in the upper staves showing chromatic descents. A yellow box highlights a section in the lower staves showing various motion patterns, including ascending and descending lines.

chromatismes
descendants =
nouveau !

variantes en mvt
ascendant /
descendant

The second system of the musical score consists of six staves. A red box highlights a sequence of notes in the upper staves. Yellow boxes highlight specific chordal structures in the lower staves, identified as 6A chords.

L'accord de 6A
est très présent !

On module !

Travail en
séquence

> ré min

> mi min

> la min > ré min

> sol min > do min > fa min > Fa M

> Do M

V

A partir d'ici (motif c), on « retombe sur nos pattes » : ce passage correspond aux mesures 52-63, soit au Pont.

-> Une partie stable de l'Expo se trouve complètement réinterprétée : elle devient instable et modulante !

-> Le discours est si modulant qu'on se demande presque si on n'est pas encore du Développement (on en est encore très proche).

NB : Le 1er GT a été nettement raccourci ! Mozart a supprimé l'équivalent des mesures 13 à 52 ! Cela correspond à la présentation de c et d, puis à l'Exposition de fugue.

Une partie nouvelle, basée sur un travail de séquences, avec des 6A, remplace les mesures « coupées », créant des liens avec le Développement, amenant de la nouveauté, et faisant office de réécriture du Pont !

B (2ème GT)

A l'issue de cette section, on trouve la réécriture de B sur le ton principal.

Ce groupe sera réécrit de façon beaucoup plus littérale.

Réflexion sur la réécriture du groupe A : les thèmes a et c ont été les plus exploités durant le Développement. Mozart préfère peut-être ne pas trop insister sur ces thèmes dans sa Réexposition, opérant un fondu enchaîné entre la réécriture de A et le Pont, pour nous amener plus rapidement vers B.

The first system of the musical score consists of six staves. The top staff is a vocal line with lyrics. The second staff is a piano accompaniment. The third staff is a string section. The fourth staff is a woodwind section. The fifth staff is a keyboard instrument. The sixth staff is a bass line. The music is in a key with one flat and a 4/4 time signature. The first two staves show a melodic line with some ornamentation. The third staff has a steady eighth-note accompaniment. The fourth staff has a more complex rhythmic pattern. The fifth staff has a simple harmonic accompaniment. The sixth staff has a bass line with some syncopation.

The second system of the musical score consists of six staves. The top staff is a vocal line with lyrics. The second staff is a piano accompaniment. The third staff is a string section. The fourth staff is a woodwind section. The fifth staff is a keyboard instrument. The sixth staff is a bass line. The music is in a key with one flat and a 4/4 time signature. The first two staves show a melodic line with some ornamentation. The third staff has a steady eighth-note accompaniment. The fourth staff has a more complex rhythmic pattern. The fifth staff has a simple harmonic accompaniment. The sixth staff has a bass line with some syncopation.

On retrouve la strette sur le « deuxième » thème.

A system of musical notation consisting of two systems of staves. The first system has four staves: two treble clefs and two bass clefs. The second system has four staves: two treble clefs and two bass clefs. The notation includes various notes, rests, and dynamic markings.

A second system of musical notation, similar in layout to the first system, with two systems of staves (four staves each). The notation continues with various musical elements, including notes, rests, and dynamic markings.

Ici commence la zone conclusive (« Schlussgruppe ») réécrite en DoM.

A musical score for a piano piece, consisting of eight staves. The top two staves are for the right hand, and the bottom two are for the left hand. The middle four staves are for the harpsichord or figured bass. The music is in a major key and features a complex texture with many sixteenth and thirty-second notes, particularly in the harpsichord and left hand parts.

A musical score for a piano piece, consisting of eight staves. This system shows a key signature change to one flat (B-flat major or D minor). The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and dynamic markings like 'f' (forte). The texture remains complex with dense rhythmic patterns in the harpsichord and left hand.

Dernière surprise
harmonique : dans
sa Réexposition,
Mozart passe par
RébM, ton napolitain
de DoM !

The first system of the musical score consists of eight staves. The top two staves are vocal lines with lyrics. The third and fourth staves are piano accompaniment. The fifth and sixth staves are for a string quartet (Violin I, Violin II, Viola, and Cello/Double Bass). The seventh and eighth staves are for a string ensemble (Violins, Violas, Cellos, and Double Basses). The music is in a major key and 4/4 time. The vocal lines feature a melodic line with lyrics and a supporting line. The piano accompaniment includes chords and arpeggiated figures. The string quartet and ensemble parts provide harmonic support with various textures.

The second system of the musical score continues the composition. It features the same eight-staff layout as the first system. The vocal lines continue with lyrics. The piano accompaniment and string parts are more active, with the string quartet and ensemble playing more complex rhythmic patterns. The music maintains its major key and 4/4 time signature. The system concludes with a final cadence.

CODA

Symétriquement au Développement, la Coda minorise de nouveau le thème a.

Mozart commence par faire entendre le thème a en strette, dans une forme modifiée : il est ici renversé (en miroir).

Puis Mozart superpose a et g, qui semblaient fait pour se compléter l'un l'autre !

Les deux thèmes « principaux » se mettent donc à jouer l'un pour l'autre le rôle de contresujet.

Mais c'est aussi l'élément e qui se superpose à a et à g... Le contrepoint devient de plus en plus virtuose !

Puis c'est le feu d'artifice final !

The first system of the musical score shows a complex polyphonic texture. It includes staves for Violins (Vcl. I, Vcl. II), Viola (Vcl. III), and Bassoon (Basso). The music is characterized by overlapping melodic lines and rhythmic patterns. Several motifs are highlighted with colored boxes: orange boxes outline a primary rhythmic motif in the strings and woodwinds; pink boxes highlight a melodic motif in the upper strings; blue boxes trace a specific melodic line through the woodwinds and strings; and green circles focus on specific rhythmic accents or melodic peaks in the woodwinds and strings.

Incroyable tour de force au niveau du CP ! Tous les thèmes et motifs du mouvement se superposent dans un immense *fugato* en strette !

The second system continues the dense polyphonic texture. A large pink box highlights a section where the complex polyphony resolves into a homophonic gesture, marking the end of the movement. This section features a powerful tutti orchestral sound, with all instruments contributing to a unified, driving rhythm.

Le conséquent du thème a (motif b) résorbe la polyphonie en un dernier geste homophonique, réunissant le tutti orchestral.

Une dernière fois,
Mozart joue du
contraste entre
polyphonie et
homophonie.

This musical score consists of eight staves. The top two staves are for the right hand, and the bottom two are for the left hand. The middle two staves are for the bass. The score is divided into two systems. The first system shows a complex polyphonic texture with multiple voices in both hands. The second system shows a more homophonic texture with a clear melody and accompaniment. A red box highlights the first system, and a blue box highlights the second system. A green box highlights a specific passage in the first system.

This musical score consists of eight staves. The top two staves are for the right hand, and the bottom two are for the left hand. The middle two staves are for the bass. The score is divided into two systems. The first system shows a complex polyphonic texture with multiple voices in both hands. The second system shows a more homophonic texture with a clear melody and accompaniment. A red box highlights the first system, and a blue box highlights the second system. A green box highlights a specific passage in the first system.

En conclusion :

-> Ce finale témoigne d'une fusion impressionnante entre le style contrapuntique sévère et l'esprit galant du style de la première école de Vienne.

-> L'architecture est d'une symétrie parfaite et d'un équilibre remarquable, tout en ménageant constamment des surprises pour maintenir en éveil notre attention.

Pour aller plus loin :

David Johann NEPOMUK, *Die Jupiter-Symphonie : eine Studie über die thematisch-melodischen Zusammenhänge*, Göttingen, 1968.

Frédéric GONIN, « Quelques réflexions à propos des différentes techniques contrapuntiques de Haydn et Mozart, in *Musurgia*, Vol. 6, No. 3/4, Dossiers d'analyse (1999), pp. 45-58.

Ian WOODFIELD, « Mozart's « Jupiter » : A Symphony of Light ? », in *The Musical Times*, vol. 147, no 1897, hiver 2006, pp. 25-46.