

Cours de synthèse, novembre 2022

Wozzeck : analyse acte III, scène 5
Invention sur un *perpetuum mobile*

ECOUTE ici, à 1'26'40 environ :
<https://www.youtube.com/watch?v=pS106a0cc5A>

*VorMarienHaustür . Heller Morgen. Sonnenschein.
(Kinder spielen und lärmen. Marien Knabe auf einem
Steckenpferd reitend.)*

Kinder

Ringel, Ringel, Rosenkranz, Ringelreih'n,
Ringel, Ringel, Rosenkranz, Ring...

*(Sie unterbrechen Gesang und Spiel, da andere Kinder
hereinstürzen.)*

Eins von ihnen

Du, Käthe! Die Marie!

Zweites Kind

Was ist?

Erstes Kind

Weißt es nit? Sie sind schon Alle 'naus.

Drittes Kind *(zu Marien Knaben)*

Du! Dein' Mutter ist tot!

Mariens Knabe *(immer reitend)*

Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp!

Zweites Kind

Wo ist sie denn?

Erstes Kind

Drauß' liegt sie, am Weg, neben dem Teich.

Drittes Kind

Kommt, anschaun!

(Alle Kinder laufen davon.)

Mariens Knabe *(reitet)*

Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp!

*(Er zögert einen Augenblick und reitet dann den
andern Kindern nach.)*

*Devant la porte de Marie. Clair matin. Le soleil brille.
(Des enfants jouent et font du bruit. Le petit garçon
de Marie galope sur un cheval de bois.)*

Enfants

Entrez dans la ronde, voyez comme on danse...
Dansez! Dansez!...

*(Ils interrompent leur chanson et leur jeu, car
d'autres enfants accourent vers eux.)*

L'un d'eux

Dis, Catherine! La Marie!

Deuxième enfant

Qu'est-ce qu'il y a?

Premier enfant

Tu ne sais pas? Es sont tous là-bas, dehors.

Troisième enfant *(à l'enfant de Marie)*

Hé! Ta mère est morte

L'enfant de Marie *(toujours sur le cheval)*

Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp!

Second enfant

Où est-elle alors?

Premier enfant

Elle est couchée dehors, sur le chemin, près de la mare.

Troisième enfant

Venez, on va voir!

(Tous les enfants partent en courant)

L'enfant de Marie *(continuant à galoper)*

Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp!

*(Il hésite un instant puis chevauche dans la direction
des autres enfants)Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp!*

FIN

Acte III, scène 5 :

- > La scène est très courte, et se termine de façon extrêmement suspensive.
- > Elle prive le spectateur d'une « vraie » sensation de fin.
- > Aspect cyclique : elle est construite comme une petite forme en arche (retour des sonorités et du timbre initial à la fin de la scène).
- > Cet aspect cyclique est souligné par Berg dans la construction même de l'opéra : la didascalie indique que la dernière scène, tout comme la première, se passe à l'aube.
- > Cela est d'autant plus frappant que depuis la fin de l'acte II, toutes les scènes se sont déroulées de nuit.
- > C'est une scène d'enfants. L'instrumentation, légère, est très aérée. Le contraste est grand par rapport à l'intermède qui précède, constituant comme nous l'avons vu le climax expressif de l'œuvre.

Acte III scène 5, analyse

Orchestre réduit,
absence de registre
grave et présence
du célesta +
triangle (et plus
loin, de la harpe) :
instruments de
l'enfance.

Usage d'une
chanson de scène
(mais
extrêmement
courte). Les
enfants chantent
une petite
comptine
évoquant une
ronde (> cycle).

Fließende Achtel, aber mit viel Rubato
(♩ = dem vorhergehenden Triolenachtel (♩ = 72 beginnend))

1. Fl. 12/8 p
2. Fl. 8/8 p
3. Fl. 12/8 p
4. Fl. 8/8 p
3. Kl. in Es
1. 2. 4. Kl. in B
Trgl 12/8 f
Cel. 12/8 f

5. (letzte) Szene*) Vor Mariens Haustür (Heller Morgen, Sonnenschein)
5th (last) Scene In front of Marie's house (Bright morning, Sunshine.)
Mariens Knabe auf einem Steckenpferd reitend
Marie's child is riding a hobby-horse

Kinder spielen und lärmen
Children are playing and shouting

Rin - gel, Rin - gel, Ro - sen-kranz, Rin - gel - reih'n!
Ring - a - ring - a - ros - es, All fall down!

Rin - gel, Rin - gel, Ro - sen-kranz,
Ring - a - ring - a - ros - es,

Fließende Achtel, aber mit viel Rubato
(♩ = 72 beginnend)

1. Vl. get. ppp
2. Vl. get. ppp

*) Das Orchester dieser Szene ist auf folgende kleinere Besetzung reduziert: 4 gr. Fl., 1 Ob., 1 Kl. in Es, 3 Kl. in B, 1 Bkl., 4 Hörner, 1 Trp., 1 Tuba; das gesamte Schlagwerk, Xyl., Cel., Hfe (und die Streicher ohne Kb.).

Mvt perpétuel de
trioletts (ostinato)
dans un mètre à
12/8 > pas un
silence dans
cette scène
fugitive et très
suspendue.

L'usage intense
de rubato
contribue à cette
sensation de
suspension.

La chanson des
enfants est
basée sur une
série de quarts
ascendants (en
violet : le
leitmotiv de
Marie).

A noter encore, l'aspect presque tonal de ce début : le célesta fait entendre des accords mineurs dont la quinte est brodée par une sensible, tandis que la chanson des enfants pourrait être comprise dans un mode de mib min.

* Ils sont organisés par groupes de deux, en miroir.

Fließende Achtel, aber mit viel Rubato
 ♩ = dem vorhergehenden Triolenachtel (♩ = 72 beginnend)

1. Fl. 12/8 *p*
 2. Fl. 8/8 *p*
 3. Fl. 12/8 *p*
 4. Fl. 8/8 *p*
 3. Kl. in Es 12/8
 1. 2. 4. Kl. in B 8/8

Trgl. 12/8 *f*

Cel. 12/8 *f*

5. (letzte) Szene*) Vor Mariens Haustür (Heller Morgen, Sonnenschein)
 5th (last) Scene In front of Marie's house (Bright morning, Sunshine.)
 Mariens Knabe auf einem Steckenpferd reitend
 Marie's child is riding a hobby-horse

Kinder spielen und lärmen
 Children are playing and shouting

Rin - gel, Rin - gel, Ro - sen - kranz, Rin - gel - reih'n! Rin - gel, Rin - gel, Ro - sen - kranz,
 Ring - a - ring - a - ros - es, All - fall down! Ring - a - ring - a - ros - es,

Fließende Achtel, aber mit viel Rubato
 (♩ = 72 beginnend)
 pizz.

1. Vl. get. 12/8 *pp*
 2. Vl. get. 12/8 *pp*

*) Das Orchester dieser Szene ist auf folgende kleinere Besetzung reduziert: 4 gr. Fl., 1 Ob., 1 Kl. in Es, 3 Kl. in B, 1 Bkl.; 4 Hörner, 1 Trp., 1 Tuba; das gesamte Schlagwerk, Xyl., Cel., Hfe und die Streicher ohne Kb.

Flûtes et violons (*pizz*), à l'unisson, développent mélodiquement l'harmonie du célesta*.

NB : il faut des enharmonies pour reconstituer les accords mineurs. On pourrait même suggérer la présence, discrète, de deux accords de dominante.

The image shows a page of a musical score with three staves. The top staff is for the woodwinds, the middle for the brass and strings, and the bottom for the piano. The piano part features a prominent chromatic descending line in the right hand, which is the subject of the text below. The score includes various dynamics such as *ff*, *f*, *mf*, and *mf*. Instrument abbreviations include Hf., kl. Tt., Es-Kl., Trp., m. D., Hr., Str., and Tb. A dashed line at the top left indicates a section boundary.

Triton et quarte juste : c'est l'accord de Tristan », si l'on veut bien, transposé en parallélisme descendant sur une gamme chromatique.

Quarte la-ré +
triton fa-si,
oscillation en mvt
contraire (miroir),
continue le mvt
perpétuel de
trioletts, comme un
balancement.

Ces intervalles ont
manifestement une
connotation
symbolique pour
Berg.

Puis une mélodie
descendante,
chromatique, très
mélancolique,
passe d'un
instrument à
l'autre en partant
des violons.

poco rit. - - - a tempo, ma sempre rubato

1. Ob.
3. Kl. in Es

p *mp*

(poco espr.)
p dolce
(etwas stärker als die vorherg. Trp.)

1. Hr. in F m. D.
2. Hr. in F m. D.
3.4.

poco cresc. *pp* *p* *mp* *mf*

poco cresc. *pp* *p* *mp* *mf*

1. Trp. in F m. D.

(m. Dpf.) *(poco espr.)*
pp
(etwas stärker als die vorhergehenden Streicher)

Rute *pp* *p*

kl. Tr. *gedämpft*
ppp *pp* *p* *mp*

Hfe

Mariens Knabe
Marie's child

Hopp, hopp! Hopp, hopp!
Hopp, hopp! Hopp, hopp!

Zweites Kind: Wo ist sie denn?
Second child: *Where is she?*

Erstes Kind: Drauß' liegt sie, am Weg, neben dem Teich.
First child: *Out there... on the path by the pool.*

poco rit. - - - a tempo, ma sempre rubato

1. Vl. m. D. *alle (m. Dpf.)* *(poco espr.)* *ppp* *(ppp)* *poco (mp)*

Vla m. D. *alle gew. (m. Dpf.)* *ppp* *(ppp)* *poco (mp)*

(m. Dpf.) *ppp* *(ppp)* *poco (mp)*

Vlc. m. D. get. (m. Dpf.) *ppp* *(ppp)* *poco (mp)*

Timbales et cors
complètent les
temps pour que
l'ostinato de
trioletts soit
toujours présent.

On y reconnaît le leitmotiv de Marie, qui chute dans le registre grave en se transposant, avec des variations.

(poco rit. - -)
Auf das Vlc. warten
N^g ganz ohne Ausdruck *poco espr.*

385

1. Kl. in B

3. Kl. in Es

die Es-Klar. fortsetzend

Bkl. in B

1.2.3.4. Hr. in Fm.D.

Pk. (gedämpft)

kl. Tr.

gr. Tr.

Xyl.

Mariens Knabe
Marie's child

reitet riding

Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp!
Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp!

Drittes Kind: Kommt - anschau! (alle Kinder laufen davon)
Third child: Let's go and look! (all the children run off)

(poco rit. - -)

385

1. Vl. m.D.

Vla. m.D.

Solo m.D.

Vlc.

d. Übrig. m.D. get.

(verwischend)

Accord de la min tenu en pédale, + mib (toujours ce triton mib-la, structurellement important dans cette scène).

On pourrait ici employer le terme de « mélodie de timbre » (Klangfarbenmelodie en allemand)

C'est le xylophone qui double maintenant les « hop hop » de l'enfant, tandis que la timbale complète l'ostinato.

A propos du leitmotiv de Marie, et pour comparaison :

Acte III scène 5 :

3.Kl.
in Es

die Es-Klar.fortsetzend

Bkl.
in B

pp

This musical score shows two staves. The top staff is for the 3rd Clarinet in E-flat (3.Kl. in Es) and the bottom staff is for the Bass Clarinet in B (Bkl. in B). The music is in a key with one flat (B-flat major or D minor) and a common time signature. The bass clarinet part begins with a piano (*pp*) dynamic and features a melodic line with a slur and a fermata. The clarinet part continues the melodic line. The score includes various musical notations such as slurs, fermatas, and dynamic markings.

Et la première apparition du motif de Marie, dans la scène 3 de l'acte I :

Orchester

Solo
1. Vl.
o. D.
d. Übrig.

at her:~) *muony:*

363

o. Dpf. H vibrato

ff *mf* *f* *mf*

ff *mf* *f* *mf*

This musical score is for the Orchestra (Orchester) and is in 4/4 time. It features two staves for the Solo 1st Violin (1. Vl. o. D.) and the rest of the orchestra (d. Übrig.). The score is marked with a box containing the number 363. The music is in a key with one flat (B-flat major or D minor). The violin part begins with a forte (*ff*) dynamic and features a melodic line with a slur and a vibrato marking. The orchestra part follows with a similar melodic line. The score includes various musical notations such as slurs, vibrato markings, and dynamic markings.

> « Komm, mein Bub' »

(leitmotiv
de Marie)

385

(poco rit.)
Auf das Vlc.warten
N ganz ohne Ausdruck poco
espr. pp meno p

1. Kl. in B

3. Kl. in Es

die Es-Klar.fortsetzend

pp

1.2.3.4. Hr. in Fm.D.

p ppp

Pk. (gedämpft) p dtm.

kl.Tr. pp pppp

gr.Tr. pp ppp pppp

Xyl. mp p pp

reitet - riding

Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp!
Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp!

Drittes Kind: Kommt - anschau! (alle Kinder laufen davon)
Third child: Let's go and look! (all the children run off)

385

(poco rit. - -)

1. Vl. m.D. ppp

Vla. m.D. ppp

Solo m.D. ppp

Vlc. H poco rit. p poco espr.

d.Übrig. m.D. get. ppp (verwischend)

ppp

En contrepoint
des quarts de
l'enfant, la
clarinette et l'alto
introduisent une
nouvelle
réminiscence :
celle de la
berceuse de
Marie (acte I
scène 3, voir PP à
venir ! Partie A).

(Accord de la
min + mib)

En imitations serrées, comme des strette, le motif de la berceuse – dépourvu de son rythme de sicilienne, plus calme et plane (à l'image de l'ostinato de triolets de cette scène) – semble prendre son envol.

etwas zögernd und molto rubato
(rit. - - - acc. - - - rit. - - - acc. - - - rit. - - - acc. - - - rit.)

allmählich wieder gleichmäßig fließend werden: - - - rit.)

1. Kl. in B

1. Hr. in F m. D.

1. Trp. in F m. D.

Vla fortsetzend

H (m. Dpf.)

pp, ma espr. - - - sempre pp

Pk.

(dim.) - - - ppp

Mariens Knabe (allein) zögert einen Augenblick und reitet dann den anderen Kindern nach.
Marie's child, noticing he is alone, hesitates a moment, then rides off after the other children

Mariens Knabe
Marie's child

etwas zögernd und molto rubato
(rit. - - - acc. - - - rit. - - - acc. - - - rit. - - - acc. - - - rit.)

allmählich wieder gleichmäßig fließend werden: - - - rit.)

Solo m. D.

1. Vl.

d. Übrig. m. D.

Solo m. D.

Vla

d. Übrig. m. D.

Solo m. D.

Vcl.

d. Übrig. m. D.

verlöschend

Trp. fortsetzend

(m. Dpf.) H

pp, ma molto espr.

H Klar. fortsetzend

pp, ma espress. - - - sempre pp

verlöschend

verlöschend

verlöschend

verlöschend

verlöschend

Le principe du rubato culmine, avec un changement agogique par temps ! *rit. acc. rit. acc...*

On retrouve alors le tempo du début de la scène, ainsi que l'instrumentation et le registre initial, aigu et fragile.

quasi Tempo I
(♩ = ca 52)

390 *senza rit.*

1. Fl. *pp* *sempre pp senza cresc. e dim.*

2. Fl. *pp* *sempre pp senza cresc. e dim.*

3. Fl. *pp* *sempre pp senza cresc. e dim.*

4. Fl. *pp* *sempre pp senza cresc. e dim.*

1.Hr. in F m.D. *verlöschend*

1.Trp.in F m.D. *verlöschend*

Cel. *p legato* *sempre p senza cresc. e dim.*

Mariens Knabe
Marie's child.

Vorhang fällt
Curtain

quasi Tempo I
(♩ = ca 52)

390 *senza rit.*

1. Hälfte *) *pp* *p*

2. Hälfte *pp* *p*

Solo m.D. *(pp)* *verlöschend*

1.Vl. *(pp)* *verlöschend*

d.Übrig. m.D.

2.Vl. m.D. *(pp)* *verlöschend*

Solo m.D.

Vla. *(pp)* *verlöschend*

d.Übrig. m.D.

Vlc. m.D.

*) Diese der Streicher sehr deutlich!

Flûtes : entrent en imitation sur l'harmonie du célesta.

Le célesta fait entendre en ostinato un accord utilisé par Berg sur chaque fin d'acte (voir dia suivante). Cet accord est constitué d'un triton (m. g.) et d'une quarte brodée (m.d.).

Alban BERG, « Conférence sur *Wozzeck* »

« Je voudrais d'abord attirer votre attention sur la constitution harmonique des fins d'acte ; dans une œuvre tonale, c'est à cet endroit que la tonalité principale revient s'affirmer ; une oreille – même novice – en a le sentiment. Dans une œuvre atonale, la conclusion d'un acte devrait également être le lieu où vient se fermer le cercle harmonique. Un tel point d'appui a été obtenu avant tout par le fait que chaque acte de l'opéra débouche sur un seul et même accord final, faisant pratiquement fonction de cadence, et s'y appuie alors comme sur une tonique. »

Alban Berg, in *Ecrits*, éd. Christian Bourgois, 1999, pp. 119-121.

Cet accord est très proche de la gamme par tons :
la-si-do#-mib-fa
+ fa#

NB : avec un sol à la place du fa#, on aurait la gamme par tons complète.

1. Fl. 1.
2. Fl. 2.
3. Fl. 3.
4. Fl. 4.
Cel.

Hfe
möglichst ohne Brechung
mp

1. Vl. m.D. get.
2. Vl. m.D.
Vla. m.D.
Vlc. m.D.

mp molto p ppp

Ende der Oper
End of the Opera

Fin ouverte, comme un inachèvement voulu.

Sur cet accord inclassable et mystérieux, qui ne conclut rien mais reste ouvert, les violons – rejoints par la harpe – miment une cadence, avec la répétition de la quinte sol-ré.

Alban BERG, « Conférence sur *Wozzeck* »

« Ainsi se termine l'œuvre. Mais bien que la cadence s'effectue très nettement sur l'accord final, l'impression produite – pour ainsi dire – est que cela pourrait continuer ; du reste, cela continue ! On pourrait sans peine relier les premières mesures de l'opéra à ces mesures finales, le cercle se trouvant ainsi fermé. Cela s'est passé inconsciemment, et, comme la plus grande partie de ce que je vous dis aujourd'hui, cela ne s'est clarifié théoriquement que maintenant, avec plus de dix ans de recul. »

In *Écrits*, éd. Christian Bourgois, 1999, pp. 119-121.

-> Et effectivement, tout pourrait recommencer avec l'enfant de Wozzeck et Marie, orphelin à la fin de l'œuvre (on ne peut s'empêcher de songer au « Wir arme Leute » de Wozzeck).

-> Après l'intermède en ré mineur, qui développe des thèmes associés à Wozzeck, la dernière scène fait donc revenir la plupart des motifs liés à Marie : le matériau musical utilisé dans cette scène est entièrement dérivé de la Berceuse de l'acte I.

Ce matériau passe furtivement (tout est bref dans cette scène), comme morcelé, par bribes et fragments, contribuant à nous laisser sur une sensation d'apesanteur, de vide et de suspension.

Visionnement de la dernière scène dans la mise en scène de Dmitri Tcherniakov (Moscou, Bolchoï) :

<https://www.youtube.com/watch?v=vN1NLacZRDs> (à partir de 1'50)