

Alban Berg, *Wozzeck* : Marie et l'enfant

AUDIO de la scène, version de Pierre Boulez:

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=P30yureNTJE&list=PLQZSgjsxHt0wz6PsYBERkwo0wqC_UL5w8F&index=3)

[v=P30yureNTJE&list=PLQZSgjsxHt0wz6PsYBERkwo0wqC_UL5w8F&index=3](https://www.youtube.com/watch?v=P30yureNTJE&list=PLQZSgjsxHt0wz6PsYBERkwo0wqC_UL5w8F&index=3)

Image tirée du film de Georg C. Klaren Wozzeck, d'après le drame de Büchner, 1947, RDA.

Wozzeck, analyse acte I scène 3 :

- Acte I = acte d'exposition
 - Au niveau musical, cet acte est constitué de 5 pièces de caractère (« *Charakterstücke* »)
 - > La scène 3 est présentée comme « musique militaire et berceuse ».
 - La construction de la scène est tripartite :
 - 1/ cortège militaire : Marie regarde passer les soldats avec l'enfant, et se fait apostropher par sa voisine, Margret.
 - 2/ Marie ferme la fenêtre, et se retrouve seule avec l'enfant ; elle chante une chanson pour l'endormir. Elle rouvre la fenêtre lorsqu'elle entend Wozzeck arriver (nouvelle rupture dans la continuité de la scène).
 - 3/ Comme à son habitude, Wozzeck ne fait que passer, dépose de l'argent et repart. Il souffre de visions angoissantes.
- > Berg travaille ici sur les conventions de l'opéra, exploitant un orchestre de scène dans la première partie de la scène (la fanfare militaire), puis une chanson de scène dans la partie centrale (Marie chante pour endormir l'enfant).

Wozzeck : acte I scène 3, livret

Marie
Tschin Bum, Tschin Bum, Bum, Bum,
Bum !
Hörst, Bub ? Da kommen Sie !
Was ein Mann ! Wie ein Baum !

Er steht auf seinen Füßen wie ein Läu'.

Margret
Ei was freundliche Augen, Frau
Nachbarin !
So was is' man an Ihr nicht gewohnt !

Marie
Soldaten, Soldaten sind schöne
Burschen !

Margret
Ihre Augen glänzen ja !

Marie
Tschin Bum, Tschin Bum, Bum, Bum,
Bum !
Tu entends, mon garçon ? Les voilà !
Quel homme ! Comme un arbre !

Il a l'allure d'un lion.

Margret
Eh ! Quel œil ami, voisine !
De votre part, on n'y est pas habitué !

Marie
Les soldats, les soldats sont de beaux
hommes !

Margret
Mais vos yeux brillent !

Marie

Und wenn ! Was geht Sie's an ?

Trag' Sie ihre Augen zum Juden und
lass Sie sie putzen : vielleicht
glänzen sie auch noch, dass man sie
für zwei Knöpf verkaufen könnt'.

Margret

Was Sie, Sie « Frau Jungfer » !

Ich bin eine honette Person, aber Sie,
das weiss Jeder, Sie guckt sieben
Paar lederne Hosen durch !

Marie

Luder !

Marie

Et alors, est-ce que ça vous regarde ?

Portez donc vos yeux au juif et faites-les
nettoyer : peut-être qu'alors ils brilleront
assez pour qu'on les vende comme deux
boutons.

Margret

Quoi, vous osez, « Madame la jeune
fille » !

Je suis une honnête femme, moi, mais
vous, chacun le sait, vous transperceriez
du regard sept paires de culottes de cuir !

Marie

Charogne !

Marie

Komm, mein Bub'. Was die Leute
wollen !

Bist nur ein arm' Hurenkind
und machst Deiner Mutter doch so
viel Freud mit Deinem unehrliche
Gesicht !

Eiapopeia...

Mädel, was fangst Du jetzt an ?
Hast ein klein' Kind und kein' Mann !
Ei, was frag' ich darnach,
Sing' ich die ganze Nacht !
Ei popeia, mein süsser Bub'
Gibt mir kein Mensch nix dazu !

Marie

Viens, mon garçon. Qu'est-ce qu'on ne
dit pas ! Tu n'es qu'un pauvre enfant de
putain ! Et tu donnes tant de joie à ta
mère avec ton visage de petit bâtard !

Do, do...

Jeune fille, que vas-tu donc faire à
présent ?
Tu as un enfant, mais point de mari !
Pourquoi me faire du souci,
Je chanterai toute la nuit :
Do, Do, mon enfant chéri...
Mais personne n'en a cure.

Hansel, spann' Deine sechs Schimmel
an,
Gib sie zu fressen aufs neu,
Kein Haber fresse sie,
Kein Wasser saufe sie,
Lauter kühle Wein muß es sein!
*(Bemerkt, daß das Kind eingeschlafen
ist.)*
Lauter kühle Wein muß es sein !

*(Marie in Gedanken versunken... Es
klopft am Fenster. Marie fährt
zusammen.)*

Wer da? (Aufspringend.)

Bist Du's, Franz?

(Das Fenster öffnend.)

Komm herein!

Wozzeck *(zum Fenster
hereinsprechend)*

Kann nit! Muß in die Kasern'!

Jeannot, attelle tes six chevaux,
Donne-leur à manger de nouveau,
Ils ne prendront point d'avoine,
Et ils ne boiront point d'eau,
Que ce soit du bon vin frais!
*(Elle remarque que l'enfant s'est
endormi.)*
Que ce soit du bon vin frais!

*(Marie est plongée dans ses
pensées... On frappe à la fenêtre.
Marie sursaute.)*

Qui est là?

(quittant sa chaise d'un bond)

Est-ce toi, Franz ? *(ouvrant la
fenêtre)* Entre !

Wozzeck *(par la fenêtre)*

Je ne peux pas! Je dois aller à la
caserne!

COMMENTAIRES :

- Très impressionnant contraste entre l'orchestre de scène et l'orchestre de fosse.

-> Parodie de musique militaire dans la première partie de la scène (« Tshin bum ») : grinçant, dissonant, néanmoins très entraînant, avec un mètre binaire et de nombreux rythmes pointés, les sonorités du piccolo, les cuivres et les percussions (> aspect fanfare).

-> Orchestre de fosse marque le retour des cordes : comme une caméra qui viendrait zoomer sur un personnage, au milieu de la foule.

-> Grand contraste : atmosphère douce et recueillie.

-> Marie ferme la fenêtre : on entre dans son intériorité et dans sa relation avec l'enfant.

Autres écoutes (Sena Jurinac), à 16'40: <https://www.youtube.com/watch?v=IhLh6E28dz4>

Avec une voix plus dramatique (Sena Jurinac), à 14'40:

<https://www.youtube.com/watch?v=IhLh6E28dz4>

Page précédente :

> leitmotiv de Marie, 1ère apparition sur « Komm, mein Bub' »

Marie *stunnt* das Fenster zu
she slams the window
(schreit sie an.) Luder!
(shouting) *Hörst du!*

sie ist allein mit dem Kind
Marie is alone with her child

(ausbrechend:) Komm, mein Bub!
(flaring up:) *Come, my child.*

mp 3 Was die Leu-te wol-len!
We shan't hear their slan-ders.

Ligne réductible à une série de demi-tons descendants : la-lab-sol-fa#-fa-mi

1.2.3.4. Kl. in B
Bkl. in B
1.2.3. Fg.

f *gehetzt*

Qui fait penser en même temps au leitmotiv de Wozzeck. Celui-ci intervient un peu plus tard dans la scène, à l'arrivée de Wozzeck chez Marie. Mais il a déjà été introduit par Berg, qui l'utilise dès la première scène de l'opéra.

Suit une belle ligne vocale de type « bel canto atonal » (voir la citation de Berg lue lors de la séance précédente) :

Marie

nimmt den Buben in den Arm
takes the child in her arms

p

Bist nur ein arm'
You are just a

Hu-ren-kind
bastard child

setzt sich
sitting down

und machst Dei-ner Mut-ter doch so viel
and give to your moth-er so pure a

The musical score for Marie shows a vocal line in treble clef. A red box highlights a chromatic sequence of notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The lyrics are in German and English. The score includes dynamic markings like *p* and *(p)*, and articulation like slurs and triplets.

Moyennant quelques permutations, la ligne de Marie, très lyrique, peut se réduire à une série de demi-tons, cette fois ascendants.

Marie

Freud'
joy,

mit Dei-nem un-ehr-li-chen Ge-sicht!
al-though no priest blessed your lit-tle face.

wiegt das Kind
she rocks the child

The musical score for Marie shows a vocal line in treble clef. A circle highlights a chromatic sequence of notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The lyrics are in German and English. The score includes dynamic markings like *(p)* and *p*, and articulation like slurs and triplets.

Ici le total chromatique est atteint, sauf la note sib, tenue en pédale par l'orchestre (voir dia suivante).

> Suit un arpège descendant qui sera beaucoup exploité dans la chanson de Marie (voir : « Eiapopeia »).

Atmosphère très douce, en total contraste avec la première partie de la scène, grinçante, festive et « bruyante ».

Des accords mineurs, descendant chromatiquement, accompagnent *pp* la plainte de Marie.

The musical score is for a scene in an opera. It features several parts:

- English Horn (Englh.):** *pp*, *sich allmählich beruhigend*
- Horns (Hr. in F m. D.):** *pp*, *sich allmählich beruhigend*
- Trombones (1. Pos. m. D.):** *pp*, *sich allmählich beruhigend*
- Marie:** *p*, *sitzt sich sitting down*. Lyrics: "nimmt den Buben in den Arm takes the child in her arms", "Bist nur ein arm' Hu-ren-kind und machst Dei-ner Mut-ter doch so viel You are just a bastard child and give to your moth-er so pure a".
- 1. Solo 1. VI. o.D.:** *pp*, *sich allmählich beruhigend*, *calando*
- 3 Solo Vcl.:** *p*, *col legno gestr.*, *accords min. //*
- 1. Fl.:** *molto rit.*, *H*, *mp*
- 1. o.D. Hr. in F:** *ppp*, *Dpf. ab*
- 2. m. D.:** *ppp*
- Pk.:** *pp (über deutlich)*
- Marie:** *pp*, *wiegt das Kind she rocks the child*. Lyrics: "Freud' mit Dei-nem un-ehr-li-chen Ge-sicht! joy, al-though no priest blessed your lit-tle face."
- 1. Solo o.D.:** *ppp*, *nimmt Dpf.*, *molto rit.*
- 1. VI. d. Übrig. m. D.:** *ppp*, *am Steg*
- 2. VI. m. D.:** *ppp*, *alle am Steg*
- Vla. m. D.:** *ppp*, *am Steg*
- Solo Vcl.:** *pp*, *pizz.*, *nehmen Dpf.*

A noter qu'on hésite un moment entre le binaire et le ternaire.

Relais de timbre sur la note sib, brodée (violon solo, cor puis flûte). Les accords passent eux aussi d'un pupitre à l'autre.

Ici les accords apparaissent en syncope et en augmentation rythmique.

Le « Eiapopeia » qui lance la berceuse (et reviendra par la suite à la façon d'un refrain (=B)) est très intéressant : c'est un accord arpégé de do#min, avec une 7ème Majeure suivie d'une 4te :

(B)

Marie

(sehr frei):
p

Ei - a - po - pei - a...
 Hush - a - bye, ba - by...

Or, il me semble qu'on peut mettre en relation ce dessin mélodique avec le motif du « Wir arme Leute ! » de Wozzeck (Acte I, scène 1), qui est un des leitmotifs de l'opéra :

La parenté thématique entre ces deux motifs suggère un lien entre les deux situations : « Wir arme Leute » (Wozzeck) / « hast ein klein Kind und kein Mann » (Marie). Berg accentue ainsi secrètement la dimension « critique sociale » de son opéra, en insistant sur la pauvreté de ses principaux protagonistes.

Sehr breit (♩ = 26–30)

K. H.
 Воцек
 Wozzeck

f

Мы бед - ный люд! День - ги.
 Wir ar - me Leut! Sehn - Sie,

molto f
 Str.

kl. Tr. Fed.

B. W.

ваш, сбро_дье, нет де_нег, вот бе - да в чем!
 Herr Haupt_mann, Geld, Geld! Wer kein Geld hat!

(Str. allein)

Et à nouveau ici, la ligne de Marie évoque celle de Wozzeck dans la 1ère scène :

Marie

Mann! ring. Ei, was frag'ich dar nach, Why such sor-row pur-sue? Sing' ich die gan-ze Nacht: Sing-ing the whole night through;

Mais ici intervient le travail de « variation développante », typique de Berg (et de Schoenberg).

La ligne de Marie monte en évoquant une bribe de **gamme par tons**, tandis que celle de Wozzeck mêle tons et demi-tons.

Sehr breit (♩ = 26-30)

K. H. Wozzeck

Мы бед-ный люд! / Wir ar-me Leut! / День-ги. / Sehn-Sie,

В. W. ваш,сбро-дье, нет де,нег, вот бе-да в чем! / Herr Haupt,mann, Geld, Geld! Wer kein Geld hat!

(Str. allein)

Refrain (B)

Cordes et cuivres font entendre un accord de quartes : <mi-la-ré-sol>, réparti en deux secondes M superposées.

La harpe alterne quinte et triton, en allers-retours arpégés.

Bedeutend langsamer (Tempo II) (♩ = ca 72-80)
Die neuen ♩ entsprechen den letzten ♩ des rit.

1. Hr. o. D. 380

2. Hr. in F o. D. 380

1. Pps. o. D. 380

Hr. 380

Marie

Ei - a po - pei - a, mein sü - ßer Bu',
Hush - a - bye ba - by, my darl - ing son,
Gibt mir kein
No - bod - y

Bedeutend langsamer (Tempo II) (♩ = ca 72-80)
380

1. V1. o. D. (o. Dpf.) 1. 2. Solo tacet

Vla o. D. (o. Dpf.) 1. 2. Solo tacet

1. Solo m. D.

2. Solo m. D.

3. Solo m. D.

4. Übrig. o. D. arco (o. Dpf.)

2. Dpf. ab

3. Dpf. ab

La ligne de Marie donne un effet tonal grâce à l'utilisation d'accords mineurs, mais il y a toujours un glissement chromatique, ou une 7ème M que part. On y reconnaît, varié, le motif du « Wir arme Leute ».

La terminaison de la ligne de Marie rappelle la fin de A (voir page précédente).

395 *molto rit.* **Tempo II (aber etwas bewegter beginnen)**

1. Fl. *mp*

1. Ob. *mp*

2. Clar. in B *mp*

1. Bass. in B *mp*

1. Trg. *mp*

Kfg. *mp*

1. Hr. in F o.D. *p* *Zeit lassen!*

2. Hr. in F o.D. *p* *Zeit lassen!*

Hfe *f* *Zeit lassen!*

Marie

Kein Was-ser sau-fe sie,
No wa-ter. drink to day.

Leu-ter kühl-le
Per-est, cool-est

5. Solt. in D. 1. Vi. *mf*

2. Vi. *mf*

Vla. *mf*

Solo Vlc. *mf*

Kb. *fp*

Refrain (B')
 (même musique, mais nouvelles paroles)

Variation dans les timbres (le violoncelle solo remplace la harpe), mais on retrouve les accords et arpèges de quarts.

L'enfant Berg mélange maintenant le principe des pédales et les accords de quartes.

s'endort :
l'usage des syncopes donnent presque l'impression que le temps s'arrête.

86

rit. - - - 400 - - -

ganz langsam (quasi tempo I)

1. Fl. *mp* *p dim.* - - - *ppp*

1. Kl. in B *mp* *p dim.* - - - *pp*

2. *mp* *p dim.* - - - *pp*

Bkl. in B *mp* *ppp*

1. Fg. *mp* *p dim.* - - - *pp*

Kfg. *mp* *p dim.* - - - *pp*

1. m.D. *p* *p dim.* - - - *ppp*

Hr. in F (o. Dpf.) *p* *p dim.* - - - *ppp*

2. o.D. *p* *p dim.* - - - *ppp*

m. Dpf. *pp*

gr. Tam-Tam *p* *pp*

Hr. *p* *pp*

Marie *mp* *ppp* *ppp dim.* - - - *ppp*

bemerkt, daß das Kind eingeschlafen ist she notices that the child is asleep

Wein muß es sein! Lauter kühl-le Wein muß es sein! wine shall it be, Purest, cool-est wine... shall it be.

rit. - - - 400 - - -

ganz langsam (quasi tempo I)

5 Soli m.D. *ppp* *ppp dim.* - - - *ppp*

1.Vl. *ppp* *ppp dim.* - - - *ppp*

Vla. *ppp*

Solo Vlc. *mf* *p* *dim.* - - - *ppp*

Le thème de la berceuse apparaît en augmentation rythmique : la temporalité s'élargit.

« Lauter kühle Wein » : grand arpège descendant aux sonorités mystérieuses, comme une série de 7 notes, organisées en tierces M et min descendantes.

On reconnaît, avec des enharmonies, le motif du « Wir arme Leute » (accord mineur + 7ème M).

Harpe et célesta dessinent un arpège/accord de FaM + 7ème M, en allers-retours très doux.

420

1.2.Fl.
1.Ob.
Englh. (4.Ob.)
1.2.Kl. in B
Bkl. in B
1.Fg.
Kfg.

1.2.Hr. in F m.D.
1.2.Trp. in F m.D.

Cel.

Hfe

2.Vl.
Vla.
Vlc.
Kb.

wie aus der Ferne * (m.Dpf.)
wie aus der Ferne * (m.Dpf.)
wie aus der Ferne * (m.Dpf.)
wie aus der Ferne * (m.Dpf.)

420

* Diese 2 Stellen im Marschtempo unabhängig vom Grundtempo dieser Takte 419 - 422

Du dehors semblent provenir les sons du cortège, qui poursuit son défilé dans la rue. Mais cela semble déjà loin, dans l'espace et dans le temps.

Berg
superpose
deux
temporalités
différentes.
Celle du
dedans, de
l'intimité, et
celle de la rue
et du monde
extérieur.

1. Ob.

Englh.
(4. Ob.)

1. 2. Kl.
in B

Bkl.
in B

1. Fg.

Kfg.

1. 2. Trp.
in F m. D.

Beck.
u. gr. Tr.

Cel.

Hfe.

Vic.

Kb.

wie aus der Ferne *)

ppp

wie aus der Ferne *)

pppp

cresc. - - - - - f

cresc. - - - - - immer deutlicher

got.

ppp

sempré pp

*) 1. Anmerkung 3 Takte früher

Le motif de l'attente vaine revient une deuxième fois juste avant l'arrivée de Wozzeck, mais la quarte est remplacée par le triton. Cette fois, le motif prend valeur prémonitoire, et annonce de la mort de Marie.

a tempo (wie Takt 414-416) **425** etwas bewegter (♩ = 76-80)

1.2. Fl. *p* *mf*

3.4. *p* *mf*

1.2.3.4. Kl. in B *f* *gehetzt*

Bkl. in B *f* *gehetzt*

1.2.3. Fg. *f* *gehetzt* *p* *mf*

1. Pos. m.D. (m. D. l.) *mf* *sfz* *mf*

Hfe *pp* *dim.* *pppp*

Marie *3* *3*

Es klopft am Fenster
There is a knocking at the window

zusammenfahrend
she starts with fright

aufspringend
jumps up

das Fenster öffnend
opens the window

dolce

Wer da?
Who's there?

Bist Du's, Franz? Komm her - ein!
Is't you, Franz? Come in - doors!

Wozzeck zum Fenster hereinsprechend
through the window

Kann nit! Muß in die Kasern!
No, no! Must go and report.

a tempo (wie Takt 414-416) **425** *) etwas bewegter (♩ = 76-80)

1.VI. *ppp* *verlöschend*

2.VI. *ppp* *verlöschend*

Vla. *ppp* *verlöschend* *col legno* *alle*

Vcl. *ppp* *verlöschend* *lang gestoßen* *quasi fohne Ausdruck*

Kb. *ppp* *verlöschend*

*) Von hier an { alle Streicher durchwegs col legno } bis Takt **454** { alle Blechbläser durchwegs mit Dpf }

Leitmotiv de Wozzeck, agité, rythmiquement très resserré, mélodiquement très disjoint, noté *gehetzt* (= traqué, pourchassé, harcelé).

Berceuse de Marie, résumé du matériau thématique

- > Accords mineurs (ensuite variés dans leur couleur)
 - > Voir aussi le motif de « Eiapopeia » : accord arpégé mineur + 7ème M, éventuellement dérivé du « Wir arme Leute »
- > Transposition des accords en mouvement parallèle descendant (chromatisme)
- > Idée de mélodie de timbre (un thème / motif voyage entre les différents pupitres)
- > Dialogue voix/orchestre (> sorte de « bel canto » atonal)
- > Orchestre réduit, registre aigu ; timbre de la harpe et du célesta très présent
- > Longues pédales (> calme de la scène)
- > Rythme ternaire + rythme de sicilienne (alternance 6/8 et 3/4)
- > Intervalles de 4te omniprésent (et 5te, son renversement) ; les quartes sont traitées horizontalement et verticalement
 - > présence discrète de la quarte augmentée (triton)
- > Leitmotivs de Marie et de Wozzeck, leitmotiv des « pauvres gens » + leitmotivs de l'attente vaine et du « Lauter kühler Wein »

Construction de ce passage (couplet / refrain), au centre de la scène :

1. Cortège militaire

2. Marie et l'enfant

3. Arrivée de Wozzeck

Orchestre de scène (fanfare)

Réminiscences fanfare

Introduction [B] A B A' B' [A']

Orchestre de fosse

Bribes de berceuse aux instruments.

L'enfant s'endort > temps suspendu.

[B] : « Eiapopeia »

B' : « Lauter kühler Wein... »

A : « Mäd'el was fangst du jetzt an »

« Komm, mein Bub' »

A' : « Hansel, spann' deine sechs Schimmel an »

B : « Eiapopeia, mein süsser Bub' »

Cors bouchés > effet grotesque, grinçant

6/8 3/4 6/8 3/4 →

NB : Tout le matériau de cette chanson de scène reviendra dans la dernière scène de l'opéra (voir le support de cours no 1/2), construite comme une « Invention sur un mouvement perpétuel ».

La scène 5 de l'acte III peut donc s'interpréter comme un écho, une sorte de Post Scriptum à la berceuse de Marie du premier acte. Ceci est d'autant plus poignant que l'enfant se trouve désormais orphelin.

Ainsi, on peut compléter nos observations, en disant que l'intermède entre les scènes 4 et 5 de l'acte III (climax expressif de l'œuvre) est comme l'évocation, par les sons, du destin tragique de Wozzeck, tandis que la dernière scène, tout en discrétion et en pudeur, est conçue secrètement comme une réminiscence de la chanson qui liait Marie à son enfant.

La berceuse, qui traverse discrètement les pupitres de l'orchestre réduit de la dernière scène, dans ce mouvement perpétuel qui semble ne jamais devoir prendre fin, est devenue celle de Marie elle-même.

Ici pour l'écoute de la dernière scène (intermède et scène d'enfants) :

<https://www.youtube.com/watch?v=KhRwec82Vmk&list=PLQZSgjxHt0wz6PsYBERkwol>