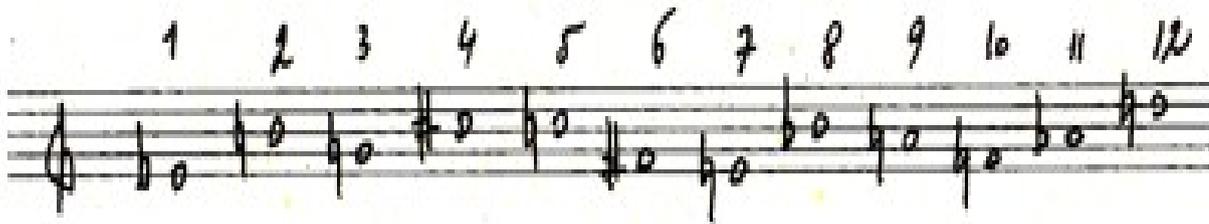

Mathilde Reichler,
Cours de synthèse, décembre 2022 / janvier 2023

Alban Berg, *Wozzeck* (cours nos 5 et 6) :
Scène avec le docteur (I, 4)

*A droite : esquisse de Büchner dans le
manuscrit de Woyzeck, « Strassenszene » :
le Docteur et le Capitaine*

Acte I scène 4 :

- > La scène 4 (avec le Docteur) fait pendant à la scène 1, avec le Capitaine.
- > Ces deux personnages forment une sorte de couple, effrayant et grotesque tout à la fois (*cf.* Bassbuffo/Tenorbuffo).
- > Le Docteur, tout comme le Capitaine, s'adresse à Wozzeck à la 3ème personne.
 - > vieux système allemand indiquant les rapports sociaux entre les personnes.
 - > crée un effet dégradant, une sorte de mise à distance, suggère peut-être même l'anonymat dans lequel Wozzeck est relégué.
- > La scène est annoncée comme « Passacaille »...

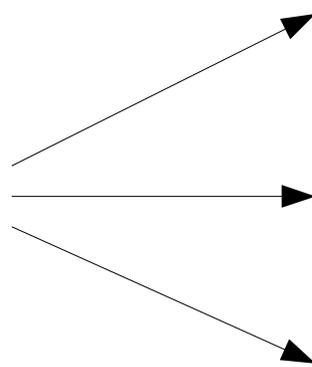
Deux fameux exemples de Passacaille (~ Chaconne) :

Le lamento de Didon dans l'opéra *Didon et Enée* de Purcell (1689) :

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

Le finale de la 4ème symphonie de Brahms (1885) :

<https://www.youtube.com/watch?v=asQca995uxs>

-
- Série de variations sur basse obstinée (4 à 8 mes.)
(souvent un tétracorde descendant)
 - Connotation funèbre (> lamento baroque)
 - Lenteur et majesté, vocabulaire noble,
rhétorique de la douleur et de la lamentation

> Dans le sillage de Brahms, les compositeurs de la 2ème école de Vienne ont beaucoup exploité cette forme, à laquelle ils ont donné une structure plus abstraite.

> 8ème numéro du *Pierrot lunaire* de Schoenberg (1912) ;

> *Passacaille* opus 1 de Webern (1908) ;

> 5ème lied des Altenberg-Lieder de Berg
(« Hier ist die Friede ») (1911-12)

> En l'occurrence, comme nous sommes à l'opéra :

Pourquoi cette forme, pour cette scène ?

LECTURE de la scène

4. Szene

"Der Doktor"

PASSACAGLIA: THEMA MIT VARIATIONEN

*Studierstube des Doktors. Sonniger Nachmittag.
(Der Doktor eilt hastig dem eintretenden Wozzeck entgegen)*

Doktor

Was erleb' ich, Wozzeck?
Ein Mann ein Wort? Ei, ei, ei!

Wozzeck

Was denn, Herr Doktor?

Doktor

Ich hab's gesehn, Wozzeck,
Er hat wieder gehustet, auf der Straße gehustet,* gebellt
wie ein Hund!
Geb' ich Ihm dafür alle Tage drei Groschen?

Wozzeck! Das ist schlecht!
Die Welt ist schlecht, sehr schlecht!

Wozzeck

Aber Herr Doktor...

Doktor (stöhnend)

Oh!

Wozzeck

...wenn einem die Natur kommt!

Doktor

Die Natur kommt! Die Natur kommt!
Aberglaube, abscheulicher Aberglaube!
Hab' ich nicht nachgewiesen, daß das Zwerchfell dem
Willen unterworfen ist?
Die Natur, Wozzeck! Der Mensch ist frei!
In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur
Freiheit!

(Kopfschüttelnd, mehr zu sich.)

Husten müssen!

(Wieder zu Wozzeck.)

Hat Er schon seine Bohnen gegessen, Wozzeck?

(Wozzeck nickt bejahend.)

Nichts als Bohnen, nichts als Hülsenfrüchte!

Merk' Er sich's!

Die nächste Woche fangen wir dann mit Schöpfenfleisch an.

- Wozzeck -

- Quatrième tableau

"Le docteur"

PASSACAGLIA: THÈME AVEC VARIATIONS

*Le cabinet du docteur. Après-midi ensoleillé.
(Wozzeck entre. Le docteur vient rapidement à sa
rencontre.)*

Docteur

Qu'est-ce que je vois, Wozzeck?
Et votre parole d'homme? Eh bien! eh bien!

Wozzeck

Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Doktor

Docteur

je l'ai vu, Wozzeck.
Vous avez de nouveau toussé, toussé dans la rue, aboyé
comme un chien!
Est-ce pour cela que je vous donne tous les jours trois
sous?
Wozzeck! C'est mal!
Le monde est mauvais, très mauvais!

Wozzeck

Mais docteur

Docteur (gémissant)

Oh!

Wozzeck

...quand la nature exige comme ça!

Doktor

pire exige! La nature exige!
superstition, horrible superstition!
N'ai-je pas prouvé que le diaphragme est soumis à la
à la volonté?
La nature, Wozzeck!! L'homme est libre!
En l'homme, l'individualité se transfigure
en bierté!

(secouant la tête, comme se parlant)

Besoin de tousser!

(de nouveau à Wozzeck)

Avez-vous déjà mangé vos haricots, Wozzeck?

Wozzeck fait un signe affirmatif)

que des haricots, rien que des légumes secs!

rimnez bien cela!

certaine prochaine, nous nous mettrons à la viande de
mouton.

* *gepissst* chez Büchner !

Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft:

Eiweiss, Fette, Kohlenhydrate;
und zwar: Oxyaldehydanhydride...

(Plötzlich empört.)

Aber, Er hat wieder gehustet...

(Tritt auf Wozzeck zu, dann beherrscht er sich.)

Nein! Ich ärgere mich nicht, ärgern ist ungesund, ist unwissenschaftlich!

Ich bin ganz ruhig, mein Puls hat seine gewöhnlichen Sechzig.

Behüt', wer wird sich über einen Menschen ärgern!

Wenn es noch ein Molch wäre, der einem unpäßlich wird...

Aber, aber, Wozzeck, Er hätte doch nicht husten sollen!

Wozzeck *(den Doktor beschwichtigend)*

Seh'n Sie, Herr Doktor, manchmal hat man so'nen Charakter, so 'ne Struktur; aber mit der Natur ist's was ander's.

(Knackt mit den Finger)

Sehn Sie, mit der Natur ...

Doktor

(Wozzeck, ...)

Wozzeck

...das ist so... wie soll ich denn sagen...

Doktor

... Er philosophiert wieder!

Il se fait une révolution dans la science:

de l'albumine, des graisses, des hydrates de carbone;
plus précisément: de l'oxyaldehydanhydride...

(soudain très fâché)

Mais vous aviez tout de même toussé...

(il s'élançe sur Wozzeck, puis se domine)

Je ne me mets pas en colère, se mettre en colère est malsain, ce n'est pas scientifique!

Je suis tout à fait calme, mon pouls bat à soixante, comme d'habitude.

Sapristiti! Se fâcher à cause d'un homme!

Si encorere c'était un lézard qui vous rendait malade!

Mais, mais, Wozzeck, vous n'auriez tout der même pas dû tousser

Wozzeck *(apaisant le docteur)*

Voyezvous, docteur, parfois on a un caractère fait comme ça, une structure comme ça: mais avec la nature, c'est différent.

(il fait craquer ses doigts)

Voyez, avec la nature,...

Docteur

Wozzeck...

Wozzeck

C'est...comment dire...

Docteur

Vous vous remettez à philosopher!

- Wozzeck -

Wozzeck

...zum Beispiel: Wenn die Natur...

Doktor

Was? "Wenn die Natur?"...

Wozzeck

...wenn die Natur aus ist, wenn die Welt so finster man mit den Händen an ihr heruntappen muß, daß meint, sie verrinnt, wie Spinnewebe.

Ach, wenn was is' und doch nicht is'!

Ach! Ach, Marie! Wenn alles dunkel is',

(Macht mü ausgestreckten Atmen ein paar große Schritte Zimmer.)

und nur noch ein roter Schein im Westen...

...wie von einer Esse: an was soll man sich da halten

Doktor

Kerl, Er tastet mit seinen Füßen herum, wie mit Sp

Wozzeck

Par exemple: lorsque la nature...

Docteur

Quoi: « Lorsque la nature »?...

Wozzeck

Lorsque la nature a disparu, que le monde devient si sombre qu'il faut tâtonner avec les mains, qu'on croit qu'il se défait, comme une toile d'araignée

Ah, quand les choses sont et pourtant ne sont pas!

Ah! Ah! Marie! Lorsque tout est sombre,

(il fait quelques pas dans la pièce, allongeant les bras devant lui.)

...et qu'il y a plus qu'une lueur rouge, à l'ouest,...

comme d'une forge: à quoi, alors, se raccrocher?

Docteur

Vous voyez, vous tâtez partout avec les pieds, comme une

Doktor

Kerl, Er tastet mit seinen Füßen herum, wie mit Sp
füßen.

Wozzeck *(bleibt nahe beim Doktor stehen)*

Herr Doktor, wenn die Sonne im Mittag steht, und es ist,
als ging' die Welt in Feuer auf, hat schon eine
fürchterliche Stimme zu mir geredet.

Doktor

Wozzeck, Er hat eine aberratio...

Wozzeck *(den Doktor unterbrechend)*

Die Schwämme! Haben Sie schon die Ringe von den
Schwämmen am Boden gesehen?
Linienkreise, Figuren...
Wer das lesen könnte!

Doktor

Wozzeck, Er kommt in's Narrenhaus!
Er hat eine schöne fixe Idee, eine köstliche aberratio
mentialis partialis, zweite Spezies!
Sehr schön ausgebildet!
Wozzeck, Er kriegt noch mehr Zulage!
Tut Er noch Alles wie sonst?
Rasiert seinen Hauptmann?
Fängt fleißig Molche?
Ißt seine Bohnen?

Wozzeck

Immer ordentlich, Herr Doktor; denn das Menagegeld
kriegt das Weib: darum tu' ich's ja!

Doktor

Er ist ein interessanter Fall, halt' Er sich nur brav!
Wozzeck, Er kriegt noch einen Groschen mehr Zulage.
Was muß Er aber tun?

Wozzeck *(ohne sich um den Doktor zu kümmern)*

Ach Marie!

Doktor

Was muß Er tun?

Wozzeck

Marie!

Doktor

Was?

Wozzeck

Ach!

Doktor

Bohnen essen, dann Schöpsenfleisch essen, nicht husten,
seinen Hauptmann rasieren, dazwischen die fixe Idee
pflegen!
Oh! meine Theorie! Oh! mein Ruhm!
Ich werde unsterblich! Unsterblich!
Unsterblich! Unsterblich!...
Wozzeck, zeig' Er mir jetzt die Zunge!*

(Wozzeck gehorcht)

Docteur

Vous voyez, vous tâtez partout avec les pieds, comme une
une araignée

Wozzeck *(s'arrêtant près du docteur)*

Docteur, lorsque le soleil est à midi, et qu'on dirait
que le monde s'enflamme, une terrible voix m'a parlé.

Docteur

Wozzeck, vous avez une aberratio...

Wozzeck *(interrompant le docteur)*

Les champignons! Avez-vous jamais vu les ronds des
champignons sur le sol?
Dks cercles, des figures...
Oh! Pouvoir lire tout ça!

Docteur

Wozzeck, vous finirez à l'asile!
Vous avez une belle idée fixe, une merveilleuse aberratio
mentialis partialis de la deuxième espèce!
Très bien développée!
Wozzeck, vous serez augmenté!
Est-ce que vous faites toujours tout comme d'habitude?
Vous rasez votre capitaine?
Vbus attrapez sagement vos lézards?
Vous mangez vos haricots?

Wozzeck

Oui, je fais bien tout, docteur; pour que ma femme ait de
l'argent pour le ménage: c'est pour ça que je le fais!

Docteur

Vous êtes un cas intéressant, continuez sur la bonne voie
Wozzeck, vous recevrez un groschen d'augmentation. Mais
que devez-vous faire?

Wozzeck *(sans se préoccuper du docteur)*

Ah, Marie!

Docteur

Que devez-vous faire?

Wozzeck

Marie!

Docteur

Quoi?

Wozzeck

Ah!

Docteur

Manger des haricots, puis manger de la viande de mouton,
ne pas tousser, raser votre capitaine, entre-temps,
cultiver votre idée fixe!
eh! ma théorie! Oh! ma gloire!
Je serai immortel! Immortel!
Immortel! Immortel!
Wozzeck, à présent, montrez-moi votre langue!

(Wozzeck obéit)

COMMENTAIRES :

- > La discontinuité préside au dialogue.
 - > On saute constamment du coq à l'âne !
 - > Le Docteur paraît plus fou que Wozzeck...
 - > Présence marquée du grotesque (grandes envolées sur la science et sur la liberté de l'homme / régime de haricots...)
- > Pas de caractère funèbre, ni de lamentation a priori...

Mais... un retour continuel sur les mêmes idée, tout au long de la scène :

- > idée fixe du Docteur = atteindre l'immortalité par ses théories (or, la passacaille peut aussi être interprétée comme une métaphore musicale de la non-fin) ;
- > Le Docteur est complètement obnubilé par le régime alimentaire qu'il veut faire suivre à Wozzeck ! Il revient sans cesse à ce détail futile !
- > idées fixes de Wozzeck : les hallucinations dont il souffre se précisent (il entend des voix et cherche à déchiffrer des figures géométriques ; le Docteur se montre ravi de ce diagnostic).
- > Marie revient aussi plusieurs fois dans le discours incohérent de Wozzeck.

> Obsessions des personnages : chacun est comme enfermé dans sa propre folie.

Première écoute de la scène :

Direction Pierre Boulez :

<https://www.youtube.com/watch?v=aLoZ6zpqhpl&list=PLQZSgjxHt0wz6PsYBE>

Ici version avec partition, à 23'13 :

<https://www.youtube.com/watch?v=pS106a0cc5A>

Ici version avec partition, à 25'48 :

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

Observations :

- On n'entend pas la basse obstinée !
- Ce principe structurant reste caché, secret...
 - > *Cf.* vœu de Berg concernant les formes utilisées dans son opéra.
- Ce qui frappe :
 - > aspect grotesque, dissonant, exagéré, parodique du Docteur ;
 - > traitement *durchkomponiert*, imprévisibilité de la musique ;
 - > discontinuité et contrastes : changements de timbres et de tempi souvent très brusques.
 - > mobilité extrême de la musique, qui réagit aux humeurs du Docteur. On entend de nombreux figuralismes (le Docteur cherchant à se calmer pour retrouver son rythme cardiaque provoque un effet mimétique de la musique. Il y en a de nombreux autres).
 - > *Cf.* vœu de Berg à propos de la subordination de la musique au texte. En même temps, le compositeur souhaite également lui donner une autonomie, presque comme si elle devait *aussi* pouvoir être de la musique « absolue ».

Cette scène permet donc d'illustrer l'incroyable paradoxe de *Wozzeck* :

- > A l'oreille, nous avons l'impression d'une musique décousue (à l'image du dialogue lui-même), qui tire avant tout sa justification de l'illustration du texte et de la caractérisation des personnages.
- > A l'analyse : nous voyons se dessiner une construction rigoureuse de 21 variations sur une « basse » obstinée qui revient régulièrement toutes les 7 mesures...

A noter qu'il s'agit d'une véritable marque de fabrique de Berg :
« extrême minutie apportée aux proportions, allant jusqu'à la fascination numérolologique, au service d'une musique qui a toutes les apparences de la liberté » (Philippe Manoury).

« L'incroyable réussite de cette scène tient avant tout dans la synthèse de la forme musicale la plus stricte et d'une musique perçue comme un tissu dramatique continu et sans cesse changeant. » (Philippe Manoury).

Découpage de la Passacaille par rapport au dialogue entre Wozzeck et le Docteur :

- Wozzeck -

4. Szene

"Der Doktor"

PASSACAGLIA: THEMA MIT VARIATIONEN

*Studierstube des Doktors. Sonniger Nachmittag.
(Der Doktor eilt hastig dem eintretenden Wozzeck entgegen)*

Doktor

Was erleb' ich, Wozzeck?
Ein Mann ein Wort? Ei, ei, ei!

Wozzeck

Was denn, Herr Doktor?

Doktor

Ich hab's gesehn, Wozzeck,
Er hat wieder gehustet, auf der Straße gehustet, gebellt
wie ein Hund!
Geb' ich Ihm dafür alle Tage drei Groschen?

Wozzeck! Das ist schlecht!
Die Welt ist schlecht, sehr schlecht!

Wozzeck

Aber Herr Doktor...

Doktor *(stöhnend)*

Oh!

Wozzeck

...wenn einem die Natur kommt!

Doktor

Die Natur kommt! Die Natur kommt!
Aberglaube, abscheulicher Aberglaube!
Hab' ich nicht nachgewiesen, daß das Zwerchfell dem
Willen unterworfen ist?
Die Natur, Wozzeck! Der Mensch ist frei!
In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur
Freiheit!

(Kopfschüttelnd, mehr zu sich.)

Husten müssen!

(Wieder zu Wozzeck.)

Hat Er schon seine Bohnen gegessen, Wozzeck?
(Wozzeck nickt bejahend.)

Nichts als Bohnen, nichts als Hülsenfrüchte!
Merk' Er sich's!

Die nächste Woche fangen wir dann mit Schmalz an.

**Exposition
du thème**

**nature et
superstition (1)**

haricots (2)

Var. 3

- Quatrième tableau

"Le docteur"

PASSACAGLIA: THÈME AVEC VARIATIONS

*Le cabinet du docteur. Après-midi ensoleillé.
(Wozzeck entre. Le docteur vient rapidement à sa
rencontre.)*

Docteur

Qu'est-ce que je vois, Wozzeck?
Et votre parole d'homme? Eh bien! eh bien!

Wozzeck

Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Doktor

Docteur

je l'ai vu, Wozzeck.
Vous avez de nouveau toussé, toussé dans la rue, aboyé
comme un chien!
Est-ce pour cela que je vous donne tous les jours trois
sous?
Wozzeck! C'est mal!
Le monde est mauvais, très mauvais!

Wozzeck

Mais docteur

Docteur *(gémissant)*

Oh!

Wozzeck

...quand la nature exige comme ça!

Doktor

pire exige! La nature exige!
superstition, horrible superstition!
N'ai-je pas prouvé que le diaphragme est soumis à la
à la volonté?
La nature, Wozzeck!! L'homme est libre!
En l'homme, l'individualité se transfigure
en bierté!

(secouant la tête, comme se parlant)

Besoin de tousser!

(de nouveau à Wozzeck)

Avez-vous déjà mangé vos haricots, Wozzeck?
Wozzeck fait un signe affirmatif)
que des haricots, rien que des légumes secs!
rimnez bien cela!

centaine prochaine, nous nous mettrons à la viande de
mouton.

révolution (3)

Var. 1

Var. 2

Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft:
Eiweiss, Fette, Kohlenhydrate;
und zwar: Oxyaldehydanhydride...
(Plötzlich empört.)
Aber, Er hat wieder gehustet...
(Tritt auf Wozzeck zu, dann beherrscht er sich.)
Var. 4 Nein! Ich ärgere mich nicht, ärgern ist ungesund, ist
unwissenschaftlich!
Ich bin ganz ruhig, mein Puls hat seine gewöhnlichen
Sechzig.
Behüt', wer wird sich über einen Menschen ärgern!
Wenn es noch ein Molch wäre, der einem unpäßlich wird...
Aber, aber, Wozzeck, Er hätte doch nicht husten sollen!

Wozzeck *(den Doktor beschwichtigend)*
Seh'n Sie, Herr Doktor, manchmal hat man so'nen Charakter,
so 'ne Struktur; aber mit der Natur ist's was ander's.

(Knackt mit den Finger)
Sehn Sie, mit der Natur ...

Doktor
(Wozzeck, ...)

Wozzeck
...das ist so... wie soll ich denn sagen...

Doktor
... Er philosophiert wieder!

Il se fait une révolution dans la science;
de l'albumine, des graisses, des hydrates de carbone;
plus précisément: de l'oxyaldehydanhydride...
(soudain très fâché)
Mais vous aviez tout de même toussé...
(il s'élançait sur Wozzeck, puis se domine)
Je ne me mets pas en colère, se mettre en colère est
malsain, ce n'est pas scientifique!
Je suis tout à fait calme, mon pouls bat à soixante,
comme d'habitude.
Sapristiti! Se fâcher à cause d'un homme!
Si encores c'était un lézard qui vous rendait malade!
Mais, mais, Wozzeck, vous n'auriez tout de même pas dû
tousser

Wozzeck *(apaisant le docteur)*
Voyezvous, docteur, parfois on a un caractère fait comme
ça, une structure comme ça: mais avec la nature, c'est
différent.

(il fait craquer ses doigts)
Voyez, avec la nature, ...

Docteur
Wozzek...

Wozzeck
C'est...comment dire...

Docteur
Vous vous remettez à philosopher!

6

Le docteur
se calme (4)

Wozzeck
parvient
enfin à
parler (5)

« Wenn die Natur aus ist » > Wozzeck se met à halluciner (6)

- Wozzeck -

Var. 6 **Wozzeck**
...zum Beispiel: Wenn die Natur...

Doktor
Was? "Wenn die Natur?"...

Il pense à Marie (7)

Wozzeck
...wenn die Natur aus ist, wenn die Welt so finster
man mit den Händen an ihr heruntappen muß, daß
meint, sie verrinnt, wie Spinnewebe.
Ach, wenn was is' und doch nicht is'!
Var. 7 Ach! Ach, Marie! **Var. 8** Alles dunkel is',
*(Macht mü ausgestreckten Atmen ein paar große
Schritte Zimmer.)*
und nur noch ein roter Schein im Westen...
...wie von einer Esse: an was soll man sich da halten

Doktor
Kerl, Er tastet mit seinen Füßen herum, wie mit Sp

Wozzeck
Par exemple: lorsque la nature...

Docteur
Quoi: « Lorsque la nature »?...

Il se remet à partir dans des
visions terrifiantes (8)

Wozzeck
Lorsque la nature a disparu, que le monde devient si som-
bre qu'il faut tâtonner avec les mains, qu'on croit qu'il
se défait, comme une toile d'araignée
Ah, quand les choses sont et pourtant ne sont pas!
Ah! Ah! Marie! Lorsque tout est sombre,
*(il fait quelques pas dans la pièce, allongeant les
bras devant lui.)*
...et qu'il y a plus qu'une lueur rouge, à l'ouest, ...
comme d'une forge: à quoi, alors, se raccrocher?

Docteur
Vous voyez, vous tâtez partout avec les pieds, comme une

Hallucinations/diagnostic

Var. 9

Doktor
Kerl, Er tastet mit seinen Füßen herum, wie man mit den Füßen.

Var. 10

Wozzeck (bleibt nahe beim Doktor stehen)
Herr Doktor, wenn die Sonne im Mittag steht, und es ist, als ging' die Welt in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet.

Doktor
Wozzeck, Er hat eine aberrat...

Var. 11

Wozzeck (den Doktor unterbrechend)
Die Schwämme! Haben Sie schon die Ringe von den Schwämmen am Boden gesehen?
Linienkreise, Figuren...
Wer das lesen könnte!

Var. 12

Var. 13

Doktor
Wozzeck, Er kommt in's Narrenhaus!
Er hat eine schöne fixe Idee, eine *morbus mentalis partialis*, zweite Spezies!
Sehr schön ausgebildet!

Var. 14

Var. 15

Var. 16

Wozzeck, Er kriegt noch mehr Zulage!
Tut Er noch Alles wie sonst?
Rasiert seinen Hauptmann?

Var. 17

Fängt fleißig Molche?
Ißt seine Bohnen?

Wozzeck
Immer ordentlich, Herr Doktor; denn das Menagegeld kriegt das Weib: darum tun ich' ja!

Var. 18

Doktor
Er ist ein interessanter Fall, halt' Er sich nur brav!
Wozzeck, Er kriegt noch einen Groschen mehr Zulage.
Was muß Er aber tun?

Wozzeck (ohne sich um den Doktor zu kümmern)
Ach Marie!

Doktor
Was muß Er tun?

Wozzeck
Marie!

Doktor
Was?
Wozzeck
Ach!

Le Docteur récapitule encore une fois le traitement (ridicule) (19)

Var. 19

Doktor
Bohnen essen, dann Schöpsenfleisch essen, nicht husten, seinen Hauptmann rasieren, dazwischen die fixe Idee pflügen!

Var. 20

Oh! meine Theorie! Oh! mein Ruhm!
Ich werde unsterblich! Unsterblich!
Unsterblich! Unsterblich!...
Wozzeck, zeig' Er mir jetzt die Zunge!

(Wozzeck gehorcht)

Docteur
Vous voyez, vous tâtez partout avec les pieds, comme une araignée

Wozzeck (s'arrêtant près du docteur)
Docteur, lorsque le soleil est à midi, et qu'on dirait que le monde s'enflamme, une terrible voix m'a parlé.

Docteur
Wozzeck, vous avez une aberratio...

Var. 10-18 : accélération des entrées de variations

Wozzeck (interrompant le docteur)
Les champignons! Avez-vous jamais vu les ronds des champignons sur le sol?
Dks cercles, des figures...
Oh! Pouvoir lire tout ça!

Var 15 : Le docteur promet d'augmenter Wozzeck et revient encore sur l'importance du régime alimentaire.

Docteur
Wozzeck, vous finirez à l'asile!
Vous avez une belle idée fixe, une *morbus mentalis partialis* de la deuxième espèce!
Très bien développée!
Wozzeck, vous serez augmenté!
Est-ce que vous faites toujours tout comme d'habitude?
Vous rasez votre capitaine?
Vbus attrapez sagement vos lézards?
Vous mangez vos haricots?

Wozzeck
Oui, je fais bien tout, docteur; pour que ma femme ait de l'argent pour le ménage: c'est pour ça que je le fais!

Docteur
Vous êtes un cas intéressant, continuez sur la bonne voie
Wozzeck, vous recevrez un groschen d'augmentation. Mais que devez-vous faire?

Wozzeck (sans se préoccuper du docteur)
Ah, Marie!

Docteur
Que devez-vous faire?

Wozzeck
Marie!

Docteur
Quoi?
Wozzeck
Ah!

Il conclut sur l'immortalité qu'il compte gagner par ses théories (20-21)

Docteur
Manger des haricots, puis manger de la viande de mouton, ne pas tousser, raser votre capitaine, entre-temps, cultiver votre idée fixe!
eh! ma théorie! Oh! ma gloire!
Je serai immortel! Immortel!
Immortel! Immortel!
Wozzeck, à présent, montrez-moi votre langue!

(Wozzeck obéit)

Remarques :

-> Visiblement, Berg s'arrange pour faire coïncider le découpage musical avec le découpage de la scène : le départ d'une nouvelle variation est toujours lié au changement (ou au retour) d'une thématique particulière (hallucinations de Wozzeck, régime de haricots, diagnostic,...).

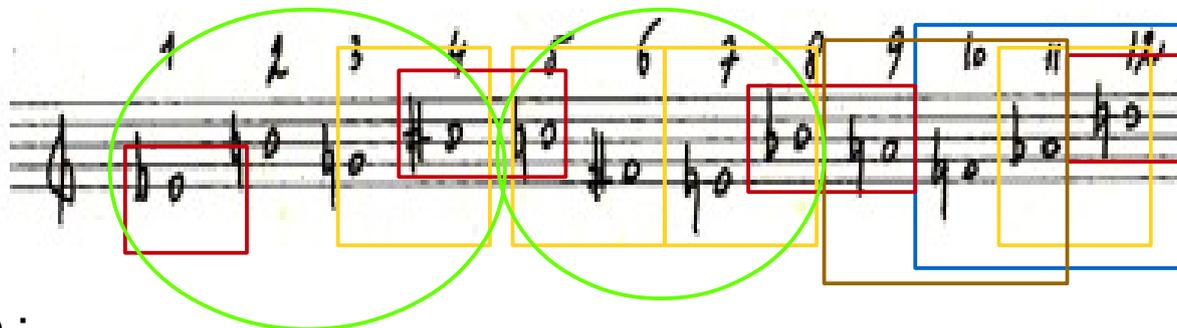
-> La « quantité » de texte varie considérablement d'une variation à l'autre : certaines variations n'utilisent que très peu de texte, d'autres un grand bout de dialogue.

-> La forme musicale suit donc le dialogue des personnages.

-> Le nombre de mesures, quant à lui, restera imperturbable : toujours 7, à trois exceptions près.

Analyse du thème de la Passacaille = série de 12 sons !

Au début de la scène, sous les premières paroles du Docteur, le Violoncelle agité, tout en notes répétées – avec des effet d'accélération et de décélération (à l'image de la scène elle-même) – énonce le thème de la Passacaille. Il s'agit d'une série exploitant le total chromatique.

On remarque :

- que la série est découpée en 3 tétracordes (1-4 ; 5-8 ; 9-12)*.
- Ces tétracordes sont séparés par des demi-tons, encadrés ci-dessus en rouge. Cela concerne également la relation entre le 3ème tétracorde et le premier : ré bécarré-mib.
- On observe en outre la présence de 4 tritons (en jaune).
- Ils confèrent à la série une sonorité « gamme par tons » (en vert), clairement perceptible dans les deux premiers tétracordes qui forment par ailleurs une sorte de miroir.
- A noter que les motifs [9, 10, 11] et [10, 11, 12] seront omniprésents dans la scène.

* Il y a certainement là un nouvel effet de mise en abyme, car on peut découper la scène elle-même en trois grands groupes de variations : 7 + 7 + 7.

*Le figuralisme de l'aboiement justifie certainement le changement, de la part de Berg, du « gepisst » de Büchner pour un « gehustet »

10, 11, 12 en diminution

en augmentation

Motif de l'aboiement

Motif des 3 Groschen

Variation du motif en gamme par tons

Analyse des variations 1-4 ; et 5-7.

Le Violoncelle dessine lentement le thème de la Passacaille (série), avec beaucoup de notes répétées, des accélérations et des arrêts subits. L'effet est très récitatif, *rubato*. L'indication va dans ce sens : « quasi recitativo mi viel Freiheit im Tempo ». L'instabilité rythmique semble traduire l'anxiété et la nervosité du Docteur.

Saturation chromatique : il ne manque que le *do* pour obtenir le total chromatique dès la 1ère phrase du Docteur (avec le *mib* tenu en pédale). Cette phrase est donc proche de former elle aussi une série, même si deux notes sont répétées (fa et lab/sol#). Elle est d'ailleurs construite sur des motifs rappelant les intervalles clefs de la série énoncée à la basse (triton, demi-ton, et tierces). Ces motifs seront d'ailleurs omniprésents dans la scène : alors que la série est souvent maintenue secrète, ils ne cessent de circuler entre la voix et les instruments.

On distingue en particulier : le motif « Wozzeck » (3^{ce} min ascendante > prosodie) ; la gamme par tons descendante suivie d'une 4te (motif des 3 sous que le Docteur donne à W pour qu'il se prête à ses expériences) ; les sauts de 7ème, issus du figuralisme de la toux de W, comparée par le Docteur à un aboiement* ; le « Ei, ei, ei » (= 10, 11, 12).

Sehr langsam (♩ = 36-40)

en diminution

en augmentation

Vorhang rasch auf. - 4. Szene / 4th Scene
 Curtain rises quickly - Studierstube des Doktors (sonniger Nachmittag)
 Wozzeck tritt ein The Doctor's study (a sunny afternoon)

Der Doktor eilt hastig dem sitzenden Wozzeck entgegen
 Doctor rushes to meet Wozzeck as he comes into the room

Was denn, Was denn, Was denn, Was denn?
 What is this, what is this, what is this, what is this?

Ein Mann ohn Wort? Ein Mann ohn Wort?
 Where is your sword? Where is your sword?

Ki, ei, ei! Ki, ei, ei!
 Ah, ah, ah! Ah, ah, ah!

Sehr langsam (♩ = 36-40)
 P Passacaglia-Thema

490

a2

a3

2ème phrase = variation de la 1ère phrase

Motif des 3 Groschen

Motif de l'aboïement

ge-bellt wie ein Hund! Ich hab' ge-sehn, Woz-zeck. Er hat wie-der ge-... auf der Str.-ße ge-...
 you howled like a dog. I have seen, Woz-zeck! He has now coughed, in the street you were cough-ing.

Geb' ich ihm da-sir al-le-very
 You do not get paid e-very

Tu-go-das Grü-schön? Woz-zeck! Das-ist-schlecht! Die Welt
 day-for such an-idea, Woz-zeck! This-is bad! The world

4 5 6

On observe par ailleurs que la première phrase du Docteur (a1) est immédiatement variée (« Ich hab's gesehen, Wozzeck ! Er har wieder gehustet ! ») (a2). On retrouve le même dessin mélodique, varié (la quarte remplace le triton : c'est comme si on avait « sauté » une note). La variation amène une nouvelle terminaison : la 7ème M sur « gehustet » (« toussé »), générée par le figuralisme.

« Auf die Strasse gehustet » (a3) : on peut parler d'une sorte de condensation mélodique de la phrase : le Docteur insiste et se répète.

Puis Berg introduit un nouveau motif sur « gebellt, wie ein Hund ! » (« aboyé comme un chien ! »), généré théâtralement par le figuralisme, musicalement issu du travail thématique sur les sauts de 7ème du « gehustet », variés et travaillés en miroir.

La variation est donc omniprésente ! De nouveaux motifs sont obtenus par variations successives ; à leur tour, ils sont susceptibles d'être variés et développés.

Ce principe de « variation développante » s'observe aussi à l'échelle de la scène entière : plusieurs variations sont construites elles-mêmes comme un thème et variations.

NB : la dernière phrase de la scène apparaît comme une variation de la première :

suddenly quite calm, walking up to Wozzeck

parlando

Woz-zeck, Woz-zeck, zeig' Er mir jetzt die Zunge!

Wozzeck gehorcht! Wozzeck obeys

Der Vorhang The curtain

« Wozzeck, tire-moi maintenant la langue ! »

wieder Prestissimo (♩ = ca 132)

645

Vla.

Vlc.

Kb.

Harco

ff

= > effet boucle !

Rappel première phrase :

On en déduit :
-> que le principe cyclique est lui aussi omniprésent dans cette scène, tout comme le principe de variation développante.

Curtain rises quickly - Studierstube des Doktors (sonniger Nachmittag)
The Doctor's study (a sunny afternoon)

Wozzeck tritt ein enters

Der Doktor eilt hastig dem eintretenden Wozzeck entgegen
Doctor rushes to meet Wozzeck as he comes into the room

Was er-leb ich Woz-zeck? EinMann ein Wor? Ei, ei, ei! Eh, Eh, Eh!

Was denn, What sir?

Sehr langsam (♩ = 36-40)

alle (fp) quasi Rezitatio mit viel Freiheit im Tempo

p Passacaglia-Thema

490

Wozz.

Herr Dok-tor? What, Doc-tor?

Ich habs ge-sehn Woz-zeck, Er hat wie-der ge-hu-stet auf der Stra-ße ge-hu-stet.
I saw you now, Woz-zeck, I saw you just now cough-ing, in the street you were cough-ing.

immer aufgeregter.

Et deuxième phrase :

-> que la première phrase du Docteur est tout aussi importante pour le travail thématique que la série elle-même.

A première vue, on est surtout frappés par le caractère exagéré, dissonant, expressionniste et grotesque du traitement vocal. Pourtant, lorsqu'on se penche sur les structures mélodiques, on se rend compte que celles-ci sont scrupuleusement pensées. Les hauteurs ne sont pas du tout le fruit du hasard.

La fin de l'énonciation du thème de basse continue d'exploiter les motifs précédemment décrits. Wozzeck prend la parole pour se justifier (« Wenn die Natur kommt ») : on entend la gamme par tons descendante, puis le motif <10, 11, 12>. Enfin c'est le saut de 9ème mineure mib-ré (renversement du demi-ton) – 1ère et dernière notes de la série –, qui conclut le thème.

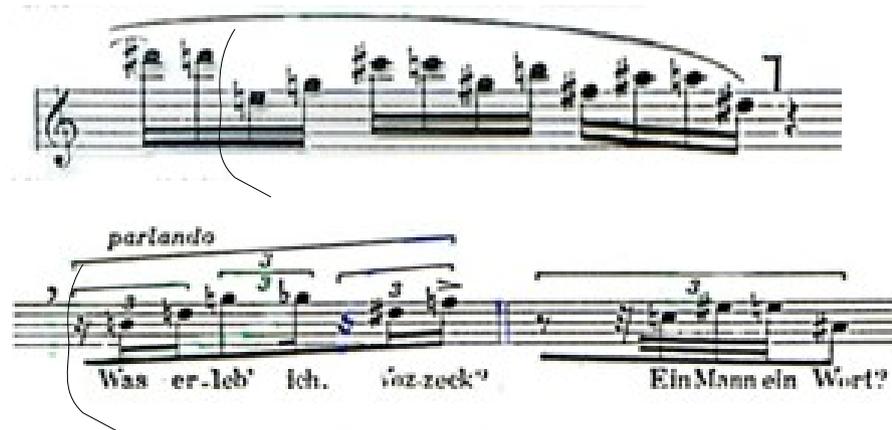
On observe à la fin du thème une accélération qui sera souvent rencontrée dans la suite de la scène : les notes 6 à 12 sont égrenées de façon plus rapprochées que les 6 premières. L'effet de tuilage est aussi un principe récurrent dans l'organisation de cette Passacaille : on le voit ici dans la transition menant à la première variation, d'un effet très continu.

Le « Oh ! » du Docteur est repris à l'octave par les clarinettes, en syncopes (imitation). Ce motif d'octave opère un tuilage avec la première variation, « doppelt so rasch » (deux fois plus vite). Le Docteur se fâche : « Superstition ! ». Il estime avoir prouvé que le diaphragme est soumis à la volonté.

Var. 1

Dans cette variation, les clarinettes font entendre la première phrase du Docteur en imitation.

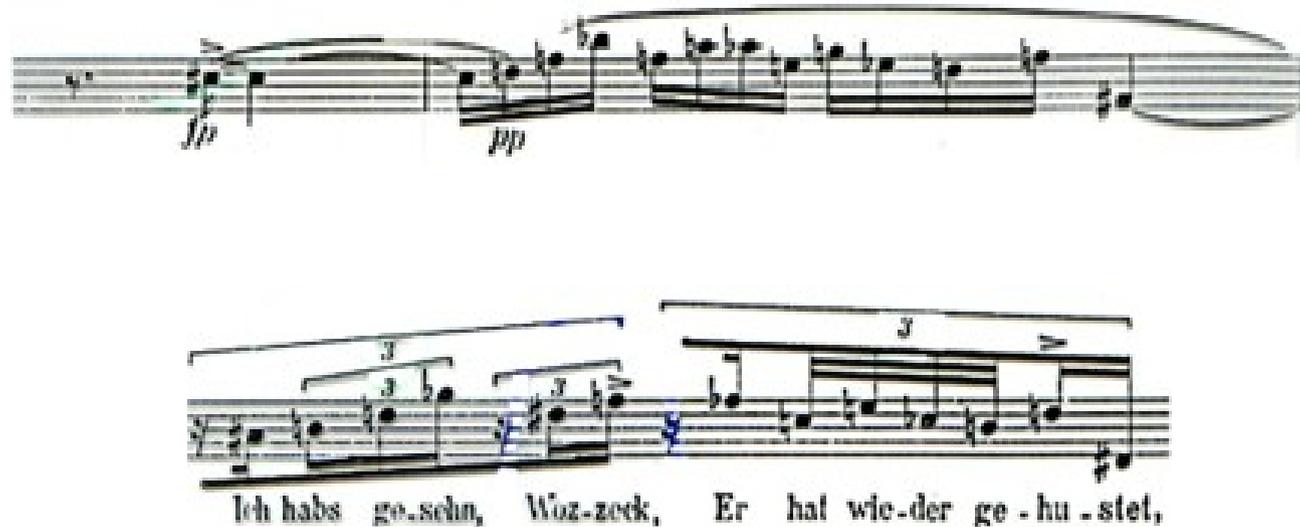
Clarinettes en sib :
variation sur la
1ère phrase du
Docteur

parlando

Was er-leb' Ich. Woz-zeck? Ein Mann ein Wort?

Flûtes et piccolos :
variation sur la
2ème phrase du
Docteur

ff *pp*

Ich hab's ge-sehn, Woz-zeck, Er hat wie-der ge-hu-stet,

Début de la variation (page précédente) : le tempo s'accélère : Berg note « presque deux fois plus vite » (soit la noire = 80). Le docteur s'emporte !

3. Picc.

2. Fl.

1. Ob.

Englh.
(4. Ob.)

1. Kl.
in B

1. Fg.

1. Hr. in F
o. D.

Dokt.
Doct.

Vln.

Vcl.

Kb.

$\text{♩} = \text{ca } 72$

$\text{♩} = \text{ca } 80$

$\text{♩} = \text{ca } 72$

$\text{♩} = \text{ca } 80$

glau - bel
sté - tion!

Hab' ich nicht nach - ge - wie - sen, daß das Zwerch - fell dem We - ß - lein un - ter - wer - zen ist?

Have I not proved quite clearly that the muscles are sub - ject to the hu - man will?

Die Na -
Na - ture's

wieder auffahrend
faring up again

Notes répétées, débit rapide > Vcl dans l'énonciation du thème !

Ce motif correspond au « gebellt, wie ein Hund » de la première page.

Motif des 3 Grosschen en strette

Notes répétées, débit rapide > Vcl dans l'énonciation du thème !

Docteur : texte scandé, caractère pseudo-scientifique, effet grotesque, parodique (presque comme une litanie?)

La Cb tient la dernière note du thème (ré bécarré) en pédale.

La série passe au cor bouché. Les notes du thème sont désormais en valeurs brèves, non répétées, accentuées, apparaissant de façon aléatoire au sein de la mesure (il s'agit aussi d'une variation par rapport à la première énonciation de la série). Dès lors, le thème n'apparaît que de façon très cachée.

Au début de la variation, l'alto répète le motif des 3 dernières notes du thème (10, 11, 12), non transposé - motif qui a été utilisé sur « Die Natur kommt » par Wozzeck, repris de façon emphatique par le Docteur. Ce dernier ajoute la note « si », qui tombe sur l'énonciation de la série par le cor. Et sur « Abscheulicher Aberglaube » (« Odieuse superstition ! »), un nouveau saut d'octave est entendu, mais cette fois en mouvement descendant, pour mettre en avant l'assurance (ridicule) du Docteur.

Celui-ci se met maintenant à énoncer sa maxime pseudo-scientifique (« N'ai-je pas prouvé... »), sur les notes de la série, avec le mode de jeu du Violoncelle dans la section précédente (effet récitatif) !

« In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit ! ». Cette apologie de la liberté, de façon ironique, semble prisonnière de la basse obstinée. Le Docteur apparaît comme déshumanisé par cette scansion rapide et monotone, qui rappelle l'agitation du Violoncelle au début de la scène.

Les *pizz* (motif des trois sous que le Docteur donne à Wozzeck pour qu'il se prête à ses expériences) donnent à son discours un côté très ironique, comme une moquerie. L'effet de strette, allusion à un langage savant (procédé contrapuntique de la fugue), est comme contredit par un mode de jeu qui met surtout en valeur le timbre ; c'est comme si les instruments ne paraissaient pas prendre le Docteur au sérieux.

Variation sur la première phrase du Docteur

500 (♩ = ca 72)

3. Flöte
1. Oboe
3. Klarinette in B (3. Oboe)
1. Klarinette in B
2. Klarinette in B
3. 4.
1. Fagott
1. Horn in F
2. Horn in F
Dekt. Doct.
1. Solo
1. VI.
2. Solo
1. VI.
4. Überbl. Viol.
Viol.
Kb.

6 7

Notes répétées > Vcl

tur, force, Wozzeck! Wöz-zock! Der Mensch ist frei! Man's will is free, In dem Menschen verklärt sich die In-di-vi-du-a-li-tät zur In-man, in-divi-dü-äl-it-y in-sub-li-mat-ed in-to

500 (♩ = ca 72)

1. Solo
1. VI.
2. Solo
1. VI.
4. Überbl. Viol.
Viol.
Kb.

Variation 2 : Thème et variations !

1ère variation

cit. I, 1, mes. 44*

cit. I, 1, mes. 65**

Wozz. nickt bejahend
nods

cantabile
(mit dem Violoncello)

Boh-nen ge-ges-sen, Woz-zek?
eat - en your beans up, Woz-zek?

Nichts als Boh-nen.
Beans in plen ty.

mit dem Gesang H

« Sehr schlimm, Herr Hauptmann ! Wind ! »

Berg introduit dans cette variations deux réminiscences de l'acte I scène 1 (« sehr schlecht, Herr Hauptmann... Wind », puis « es schaudert mich, wenn ich denke... »):

<https://www.youtube.com/watch?v=pS106a0cc5A>
(à partir de 1'30 puis de 3'00.)

Ce sont comme de fugitives citations, tissant un parallèle entre le Docteur et le Capitaine et leurs obsessions propres, relatives au temps qui passe et à la peur de la mort (la terre qui tourne en 24h pour le Capitaine, et la volonté de devenir immortel pour le Docteur).

« Nichts als Bohnen » : le Docteur insiste sur le régime strict que doit suivre son patient. Pour souligner cette insistance, Berg écrit une variation dans la variation !

On retrouve le traitement vertical des trois notes (10, 11, 12), cette fois transposées, les octaves, et le mouvement conjoint descendant ! Celui-ci est réinterprété en gamme par tons : le lien au motif des « 3 Grosschen » se précise. Clarinettes et harpe sont toujours à l'unisson.

** « Sehr schlimm, Herr Hauptmann ! Wind ! »
* « Wenn ich denke, dass die Welt in einem Tag herumdreht ! »

Les mesures 507 et 508 introduisent deux nouvelles variations du motif énoncé au début de la variation 2.

« Nichts als Hilsenfrüchte », « Merk er sich ! » : le Docteur continue d'insister sur le régime alimentaire de Wozzeck, ce qui explique le choix de Berg d'écrire des variations successives, pour épouser l'obsession du Docteur.

Chaque variation amène de la nouveauté : des transformations dans la sonorité des « accords », et dans le mouvement conjoint descendant qui suit les sauts d'octaves (mvt chromatique, puis en gamme par tons, puis mélange entre les deux échelles).

Dans la troisième variation, les accords sont arpégés.

+ ornement ! > insistance, effet grotesque, folie du Docteur soulignée par ce geste ornemental déplacé, eut égard au contexte très terre-à-terre de la consultation... ?

2ème variation

3ème variation

3. Picc. *pp*

1. 2. Fl. *pp*

4. *pp*

1. Kl. in B *pp*

2. Kl. in B

3. *pp*

1. Trp. in F o. D. *pp*

2. 3. *pp*

kl. Tr. *pp*

Xyl. *fp*

Hfe. (es-moll)

Dokt. Doct. *pp*

1. Solo *pp*

1. Vl. *pp*

2. Solo *pp*

Solo *pp*

Vie. *pp*

d. Übrig. *pp*

3. Picc. *pp*

1. 2. Fl. *pp*

4. *pp*

1. Kl. in B *pp*

2. Kl. in B

3. *pp*

1. Trp. in F o. D. *pp*

2. 3. *pp*

kl. Tr. *pp*

Xyl. *fp*

Hfe. (C-dur)

Dokt. Doct. *pp*

1. Solo *pp*

1. Vl. *pp*

2. Solo *pp*

Solo *pp*

Vie. *pp*

d. Übrig. *pp*

Diminution rythmique et passage au ternaire

« touches blanches »

nichts als Hilsenfrüchte! / nought but beans for dinner.

Merk' Er sich's! / Mark my words.

Fin var. 3 : les arpèges descendantes ne s'arrêtent plus > tuilage, essoufflement avant re-départ.

3. Picc. *pp* *ppp*

1. Kl. in B *p*

2. Kl. in B *pp*

3. Kl. in B *pp*

4. Kl. in B *pp*

1. Trp. in F o.D. *pp*

2. Trp. in F o.D. *p*

3. Trp. in F o.D. *p*

4. Trp. in F o.D. *p*

kl. Tr. *f* *pp*

Xyl. *f* *pp*

Hfe. *f* *pp*

(E-dur)

Dokt. Doct. *f* *(cantabile)*

Die näch - ste Wo - che fan - gen wir dann mit
And then, next week, we'll start with a lit - tle

Solo Vie. *f* *molto* *p* *sempre H* *spring. Bog.* *9*

d. übrig. *f* *molto* *p*

Cantabile : « La semaine prochaine, on commence avec la viande de mouton ! » s'exclame le Docteur, qui paraît décidément complètement allumé. L'ornement ou l'indication de caractère confirment

Variation 3 : la Révolution

Renversement du motif de l'octave.

La série apparaît maintenant au basson et contrebasson, de deux en deux chiffres, chaque fois dédoublés. Cela donne un effet « marche ».

Code couleur :
Rouge = chromatisme,
Jaune = triton
Vert = gamme par tons

3. Var. **510**

1. Kl. in B
2. Kl. in B
3. Kl. in B
4. Kl. in B

1. 2. 3. Bsg.
Kfg.

1. Pos. m. D.
2. Pos. m. D.
3. Pos. m. D.

Beck. u. gr. Tr.

Dokt. Doct.

1. Solo 1. Vl.
Vla.
Solo Vlc.

Série :

2 1 2 1 3 4 3 4

Becken an der gr. Tr. befestigt

an den Fingern aufzähle
counting on his Finger
parlando

Schöp - sen - fleisch an. Es gibt ei - ne Re - vo - lu - tion in der Wis - sen - schaft. Ei - weiß,
leg - of mud - ton. I'm starting a whole rev - o - lu - tion in me - di - cine. al - bums

ganze Bögen

2. Hälfte col legno geschl.

etc.
Cuivres et percussion : > fanfare !
Marche grotesque pour souligner les ambitions excessives et la jubilation ridicule du Docteur

Série en lourde marche : les notes, par paires, sont répétées deux fois. Lourd et grotesque.

Canon en strette, *col legno*, sur le motif des 3 Grosschen en diminution rythmique. Verticalement, on obtient des accords de quarts.

5 6 5 6 7 8 7 8

The musical score is for a piece titled 'Série en lourde marche'. It features a variety of instruments including Euphonium (Eg.), Trombones (Trp. in F), Basses (Pos. in D.), Drums (Beck. u. gr. Tr.), and a string section (Solo, 1. Vl., 2. Solo, 1. Vl., d. Übr. g., 2. Vl. get., and Via get.).

Key annotations and highlighted sections include:

- Violoncelles (Vcl.):** A green box highlights the first two staves, with the text "variations rythmiques" written across them.
- Drum (Beck. u. gr. Tr.):** A green box highlights a section with the text "m. Dpf. H" and "p".
- Double Bass (Dokt. Doct.):** A green box highlights a section with the text "große Geste broad gesture" and "Var.".
- Violins (Vl.):** A green box highlights the first two staves with the text "avec mutation d'intervalle!".
- String Section (Vl. and Cello):** A green box highlights the lower staves with the text "col legno gestr." and "pp".

Lyrics for the Double Bass part are: Fet - te, Koh - len - hy - dra - te; und zwar: 0 - xy - al - de - hyd - an - hy - / fats too, car - bo - hy - drates, and next o - xy - al - ae - hyd - an - hy.

Comme dans la variation 1, Berg travaille sur des modes de jeu défamiliarisant (sourdines, *col legno*) pour rendre les propos « scientifiques » du Docteur inquiétants et grotesques.

notes répétées > Vcl début de la scène

Le Docteur cherche à se calmer et prend son pouls : mimétisme de la musique !

La première note de la série, mib, donne lieu à un accord de mibmin puissamment proféré par les cuivres (faut-il y lire une sorte de clin d'œil à l'au-delà, au jugement dernier?).

Après la sonorité très « gamme par tons de la variation précédente, celle-ci amène une référence claire au monde tonal.

4. Var. rit. - - - sehr ruhig (♩ = 63-66) (♩ = ♩)

1. 3. Flcc. a 2 b₂ nehmen 4 Fl. 5 4 6 4

2. 4. Flcc. a 2 b₂ ff - p

1. 3. Kl. in B a 2 ff - pp

2. 4. Kl. in B a 2 ff - pp

1. 2. Hr. in F o.D. 1 5 - pp 6 4

3. Hr. in F o.D. ff (Schalltrichter hoch!) pp

4. Hr. in F o.D. ff (Schalltrichter hoch!) pp

Btb. o.D. 3

gr. Tam-Tam klingen lassen - f 5 4 6 4

Hfe ff

Dokt. Doct. sich plötzlich beherrschend checks himself 12 1 cantabile 12

Nein! Ich ärge-re mich nicht, ärger ist un-ge - surd, ist un-wis-sen-schaft-lich!
No! This anger will not do. Anger is bad for health and bad for one's sci-ence.

1. VI. rit. - - - sehr ruhig (♩ = 63-66) (♩ = ♩) pizz. ff 5 4 6 4

2. VI. pizz. ff

Vla. ff pizz.

Vcl. ff

« sehr ruhig » : cette variation dure deux fois plus longtemps que les précédentes !

Le si bécarre, introduit sur l'accord de mibmin par la 2ème note de la série, amène une forte dissonance.

Évocation du « das ist schlecht, die Welt ist schlecht, sehr schlecht » du début de la scène.

Le tempo se met en phase avec les pulsations cardiaques du Docteur. Le célesta en rythme ternaire, avec le cor anglais, figurent les battements du cœur presque comme un électrocardiogramme !

noch ruhiger (♩ = 60)

520

Engl. *p* 8 2

Cel. *mf* *aeutlich*

Dokt. *(p)* 4 5 6 *ohne cresc.* *(p)* *sempre dolce cantabile immer ohne cresc.*

Dokt. Ich bin ganz ru-hig, mein Puls hat sei-ne ge-wöhn-li-chen Sechzig, be-hüt, wer wird sich ü-ber ei-nen
I am quite steady, my pulse is beat-ing its us-u-ally sixt-y. Take care, and do not let a mere...

noch ruhiger (♩ = 60)

520

Solo 1. Vl. *Solo* *H arco* *p*

Solo 2. Vl. *arco* *ppp* 6

d. Übrig. *am Griffbrett* *arco* *ppp* 6

Solo Vla. *trem.* *am Griffbrett* *pp* *immer langsamer trem.*

Vla. d. Übrig. *trem.* *am Griffbrett* *pp* *immer langsamer trem.*

1. Solo Vic. *trem.* *am Griffbrett* *pp* *immer langsamer trem.*

2. Solo Vic. *trem.* *am Griffbrett* *pp* *immer langsamer trem.*

Vic. d. Übrig. *trem.* *am Griffbrett* *pp* *immer langsamer trem.*

7

Tremolos sur la touche (*am Griffbrett*) et chromatismes en mouvements contraires > effrayant, inquiétant malgré le tempo calme.

NB : dans cette variation, la série est plus cachée, un peu abstraite. On la retrouve à divers instruments.

12 11 10

1. Ob.
2. Ob.
3. Ob.

Engl.

1. Fg.
2. Fg.
3. Fg.

12 11 10

Dokt.
Doct.

wieder heftig
more vigorously

parlando

un - päß - lich wird.
come in - dis-posed

A - ber, a - ber, Woz-zeck, Er hät-te doch nicht hu-sten sol-len!
But now, real-ly, Woz-zeck, you sure-ty need not mis-be. have so.

12 11 10

1. Solo Vln.
2. Solo Vln.

1. Solo Vla.
2. Solo Vla.

1. 2. Solo Vlc.

Solo Kb.

11 12

rascher, quasi a tempo

imitations

À l'unisson, basson et Docteur (parlando) redonnent à entendre la première phrase, dans sa version avec sauts de 7ème : « Aber, aber Wozzeck, er hätte doch nicht husten sollen ! ». Le retour du moule mélodique correspond à nouveau au retour textuel.

8

Cel.

Dokt. Doct.

Men - schen — är - gern! Wenn es noch ein Molch — wä - re, der ei - nem
man up - set you. If it were some li - zard now, which had be -

Solo 1.Vl.

Solo 2.Vl.

d. Übrig.

Solo Vla

d.Übrig. get.

1. Solo Vic.

2. Solo Vic.

Vic. d.Übrig. get.

rit. - - - - -

mit Wärme (warmly)

espress.

pp

die einzelnen Pulte nach und nach aussetzen

die einzelnen Pulte nach und nach aussetzen

die einzelnen Spieler nach und nach aussetzen

Les indications de caractère, pour le Docteur (*cantabile*, ici « avec chaleur ») continuent d'aller complètement à l'encontre de son discours (il parle d'une salamandre!).

5. Var. (♩ = 96) subito lento 525

ff heftig

p Echo, aber ausdrucksvoll führen

f

pp

1 2 3 4

mp

den Doktor beschwichtigend
trying to calm the Doctor

molto cantabile
p sehr ruhig

Sein Sie, Herr Doktor, manchmal hat man so 'nen Cha- rak - ter, so 'ne Struktur; a - ber
But li - sten, doc - tor, some folk have such strong dis - po - si - tions, so strong a mind, but with...

Doktor:
wiltende Geistes
movement of mind

(♩ = 96) subito lento 525

pp sehr ausdrucksvoll

ff heftig

nimmt Dpf.

ff heftig

pp

1

ff heftig

Leitmotiv de Wozzeck

Les variations 5-7 sont centrées sur Wozzeck, qui parvient enfin à placer un mot. Beaucoup plus calme et posé que le Docteur, il commence néanmoins à divaguer, envahi par ses hallucinations.

Dans cette variation, Berg exploite beaucoup (d'abord de façon cachée) le leitmotiv de Wozzeck : « Voyez-vous, Docteur », dit Wozzeck, « parfois on a un caractère comme ça, une structure ». Son leitmotiv a donc ici toute sa place ! Dépourvu de son rythme, il est beaucoup moins nerveux que d'habitude.

Le saut de 7ème M qui conclut le motif évoque les première et dernière notes de la série. Il est repris en imitation par le violon.

Cette variation se construit sur le matériau fourni par le leitmotiv de Wozzeck, le motif 10, 11, 12 (« wenn die Natur »), et le retour du leitmotiv de l'attente vaine, préfiguré à la fin de la variation 3, qui se précise ici avec la superposition du triton si-fa et de la quinte la-mi en sons harmoniques.

Il y a certainement ici d'autres leitmotifs encore, cachés dans l'orchestre.

leitmotiv de l'attente vaine (triton + quinte juste)

leitmotiv de Wozzeck

NB : La variation suivante (no 6), que je n'ai pas intégrée à ce support, introduit l'extraordinaire figuralisme du tâtonnement dans l'obscurité et du monde devenu toile d'araignée : images angoissantes qui tourmentent l'esprit de Wozzeck, et qui résonnent particulièrement bien avec le contexte expressionniste de la partition.

Variation 7

« Ach, Marie! » : cette exclamation de Wozzeck (qui survient de façon inopinée) engendre une des variations les plus courtes de toute la scène (avec les no 10 et 14). Elle n'occupe pas les 7 mesures consacrées, mais une unique mesure... à 7 temps. Cette variation est construite comme un palindrome.

Cette variation se base donc uniquement sur la série. Jouées par les cors *ppp*, elle est fragile et délicate. C'est une miniature parfaite. La sonorité gamme par tons contribue à lui donner un effet « perte de repères » qui souligne la folie de Wozzeck.

The image shows a page of a musical score for Variation 7 of Wozzeck. It includes parts for Horns (1. 2., 3. 4.), Harp (Hfe), Wozzeck (Wozz.), Solo Horn (1. Solo m.D.), Violin (1.Vl.), Solo Violin (2.3.4. Solo m.D.), Solo Viola (2 Solo Vlc. m.D.), and Solo Cello/Double Bass (2.u.ev. 3. Solo Kb.mit. dem tiefen Hf.). The score is marked '7. Var. Sempre lento' and '8. Var. mf espress.'. Annotations include a green circle around a sequence of notes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) in the horn part, a red box around the vocal line 'Achl Ach, Ma-rie! Wenn Al-le', and a green circle around notes 9 and 10 in the solo violin part. A green arrow points from the horn part to the solo violin part.

Leitmotiv de Marie

Le thème de la série, condensé, ramassé sur lui-même, est disposé de sorte à faire ressortir la gamme par ton (en vert) : 1, 2, 3, 4 + 9 et 10 forment une gamme par tons complète, de même que les sons 5 à 12 sans 9 et 10 (= 2ème gamme par tons, à un demi-ton de la première). Berg met en valeur les tritons, ici superposés (en jaune). Ce traitement de la basse obstinée annonce les techniques sérielles qui seront développées par Schoenberg, Berg et Webern dans les années 20.

Petit résumé méthodologique de l'analyse des variations dans cette Passacaille :

Procéder par questions pour avancer dans l'analyse :

- > Pourquoi la variation commence-t-elle à cet endroit ?
- > Quel est son caractère et son rapport au dialogue entre les deux personnages ?
- > Contraste ou continuité entre les variations ?
 - > En particulier, quels éléments entrent-ils en contraste (timbre, mètre, dynamiques, textures...) et pour obtenir quel(s) effet(s) ?
- > Où se cache la série ?
- > Chaque variation ressemble à un microcosme : comment est-elle organisée ? Peut-on la découper en plusieurs parties ? Le cas échéant, pourquoi ?
- > Quel est le matériau thématique de la variation ? Retrouvez-vous des leitmotifs (parmi ceux que nous avons décrits), ou des motifs clefs de cette scène ?
- > Principe de variation développante : Berg exploite souvent plusieurs principes de variation *en même temps*. Pouvez-vous montrer ce processus ?
- > Quel(s) figuralisme(s) peut-on trouver dans la variation ? Et de manière générale, comment le texte et les personnages sont-ils caractérisés ?

En conclusion : la densité de cette musique est très impressionnante.

Le principe de variation envahit tout le discours musical. On parle de « variation développante » (concept fondamental pour Schoenberg et ses élèves) : tout se répète, mais en se transformant de façon continue. Le matériau s'enrichit de nouveaux motifs, parfois issus des scènes précédentes ; motifs qui sont à leur tour variés et fusionnent avec le matériau de la scène.

Par ailleurs, *tout* est susceptible d'être varié : non seulement le matériau thématique, les dessins mélodiques et les intervalles, mais aussi certains modes de jeu, certains gestes musicaux, certains principes rythmiques. Les différents paramètres ne cessent d'être redistribués, créant un continuel renouveau de la matière.

On remarque ainsi un extraordinaire souci d'unité, en même temps que de diversité.

Notons aussi que la musique réagit en permanence au dialogue des personnages, de façon très souple, immédiate. Et pourtant il y a là derrière une structure à laquelle aucune note ne semble échapper. C'est vertigineux !

Certes, cette passacaille reste « abstraite » dans la mesure où la basse obstinée est souvent cachée. Mais une « impression tourbillonnante » est obtenue par le retour constant des motifs dans la texture musicale. Générés par la basse, ils sont apparus pour la plupart dès la présentation du thème, dans la ligne vocale du Docteur.

Le caractère obsessionnel du retour de ces cellules, qui nourrissent le développement du discours musical, apparaît comme une métaphore des idées fixes dans lesquelles les personnages semblent enfermés, empêchant toute réelle communication entre eux.

A titre de Post scriptum, à propos de l'usage de la Passacaille :

« On en arrive à penser que cette passacaille, fondée sur un thème difficile à mémoriser et constamment varié par la suite, n'en est pas une. Certes, Berg a maintes fois déclaré que les formes musicales de *Wozzeck* n'étaient pas destinées à être perçues, reconnaissant en l'occurrence que le « thème de basse reste plutôt caché au long de la passacaille » (1985 : 129). N'y a-t-il pas alors contradiction entre les intentions expressives de Berg et la réalité sonore telle qu'elle est perçue par l'auditeur ? A quoi bon une passacaille « sur le papier », si l'idée est de manifester par une forme musicale une situation psychologique ?

Ces questions, à vrai dire, s'évanouissent dès lors que l'on écoute cette scène comme il convient, c'est-à-dire sans se crisper sur l'identification du retour périodique du thème de basse. On est alors frappé par l'adéquation de chaque instant entre scène et orchestre, entre des pensées délirantes et une musique qui produit l'effet d'un tourbillon sans fin. A quoi cela tient-il ?

En fait, comme dans la passacaille des *Altenberg-Lieder*, l'effet d'ostinato n'est pas ici produit par le retour périodique du thème initialement exposé à la basse, mais par d'autres éléments. En l'occurrence, il s'agit moins de « thèmes secondaires » à proprement parler que d'éléments diasthématisés de surface, dérivés d'un matériau introduit dans les parties vocales en même temps que le thème principal. »

Georges Starobinski, *L'ostinato dans l'oeuvre d'Alban Berg. Formes et Fonctions*

Bern, Peter Lang, 2001, pp. 265-6.

Visionner la scène dans la mise en scène d'Andreas Homoki (Zurich, 2015) :

Andreas Homoki (mise en scène), Fabio Luisi (direction musicale) – Avec Christian Gerhaher (Wozzeck), Gun-Brit Barkmin (Marie), Lars Woldt (Le Docteur)

<https://www.medici.tv/fr/operas/berg-wozzeck-homoki-luisi-gerhaher-barkmin/>

