

HEMU, janvier 2022

Mathilde Reichler, cours de synthèse

Richard Strauss, *Salomé*

Leitmotivs et caractérisation des
personnages

NB: Tous les minutages proviennent de cette version en ligne, avec partition:

<https://www.youtube.com/watch?v=N7-iLY4ZTew>

Le premier motif de *Salomé*

[1]
Ziemlich fließendes Zeitmass

> Rythme pointé, aspect gracieux et dansant

do # min

- > Gamme bitonale en tête du motif, avec virage « tritonique » sol# / ré bécarré
- > Deux demi-tons tournent autour du sol# + présence du triton fa double dièse/ do# (> aspect orientalisant)
- > Ce motif est très souvent associé aux bois (flûte, htb, clarinette, basson,... en fonction du contexte). Il épouse ainsi le caractère mobile et changeant de Salomé.

Exemple de traitement :

Le motif apparaît souvent dépourvu de son rythme, ici caché aux alti dans la scène 1, sous l'évocation de Salomé dans le dialogue entre Narraboth et le Page.

Viol. I.
Viol. II.
(1. Flût.)
(2. Flût.)
Bratschen
(3. Flût.)
(4. 5. Flût.)
Celli.
Basse

7

(dreifach)

pp

Rappel : gammes bitonales liées à Salomé

Ziemlich fließendes Zeitmass. M. 52

Narraboth.

Wie schön
How fair

Andante mosso

ppp

p

mf

Sol# Ré do# La

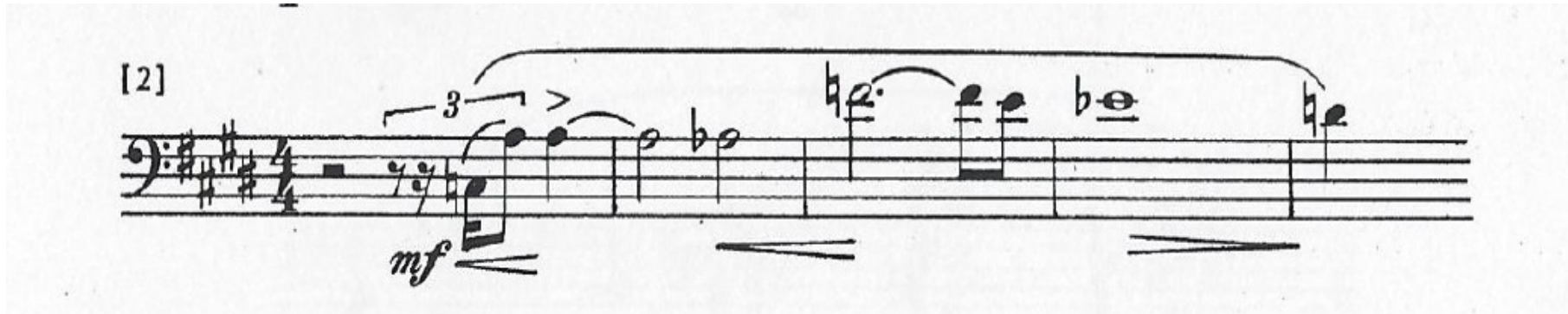
A musical score for a piece titled "Do Lab". The score is written for piano (pp) and features a complex, multi-measure rest in the right hand, indicated by a large bracket and the number "5". The left hand plays a continuous eighth-note pattern. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score is presented on a single page with a large, stylized "Do" at the bottom left.

The first system of musical notation for 'The Song of the Wren'. It features a treble clef and a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The melody begins with a half note G4 (labeled 'Sol') and a quarter note A4 (labeled 'Do#'). The bass line starts with a half note G3 (labeled 'Sol') and a quarter note A3 (labeled 'Do#'). The melody continues with a quarter note B4 (labeled 'Re') and a quarter note C5 (labeled 'Mi'). The bass line continues with a quarter note B3 (labeled 'Re') and a quarter note C4 (labeled 'Do'). The system ends with a double bar line.

-> deux bouts de gammes (souvent des tétracordes, parfois 5 notes) « collées » l'une à l'autre, avec un virage chromatique et des rapports de tierces ou de triton sous-entendus... > Effet orientalisant, et peut-être aussi un peu fuyant (?) ou capricieux ?

En tous les cas : changeant, mobile... Ces gammes ascendantes rapides suffisent à évoquer Salomé.

Le leitmotiv de Narraboth

- > Timbre original : violoncelles
- > Sixte M ascendante, puis chromatisme descendant : effet très lyrique (« Wie schön ! »)
- > Les nuances soulignent le caractère romantique et langoureux du motif.
- > L'indication *molto espressivo* est importante également (elle n'a pas été répertoriée ici).
- > Allusion claire au début de *Tristan* !
- > Le motif s'emboîte sur lui-même : il est entendu deux fois en mouvement ascendant.

Salomé, motif de Narraboth (scène 1)

Richard Wagner
Tristan und Isolde

Erster Aufzug

Einleitung

Langsam und schmachkend

2 Hoboen

2 Clarinetten in A

1 Englisches Horn

1^r u. 2^r Fagott

Violoncelle

Sa-lo-me ————— heu-te Nacht!

<i>molto</i>	<i>espr.</i>
--------------	--------------

mf

dim. - pp

dim. - pp

molto espr. 3

 mf

molto espr.3

 mf

molto espr.3

 μf mf

➤ Dans *Tristan* de Wagner :

- La sixte est mineure.

- On observe un travail en séquence sur le motif.

➤ **Chez Strauss :**

- La sixte est majeure.

- Deux motifs s'emboîtent l'un dans l'autre.

Le leitmotiv de Narraboth : exemple de traitement

Scène 1 : « Man könnte meinen, sie tanzt. »

Narraboth

Salomé (> clarinette)

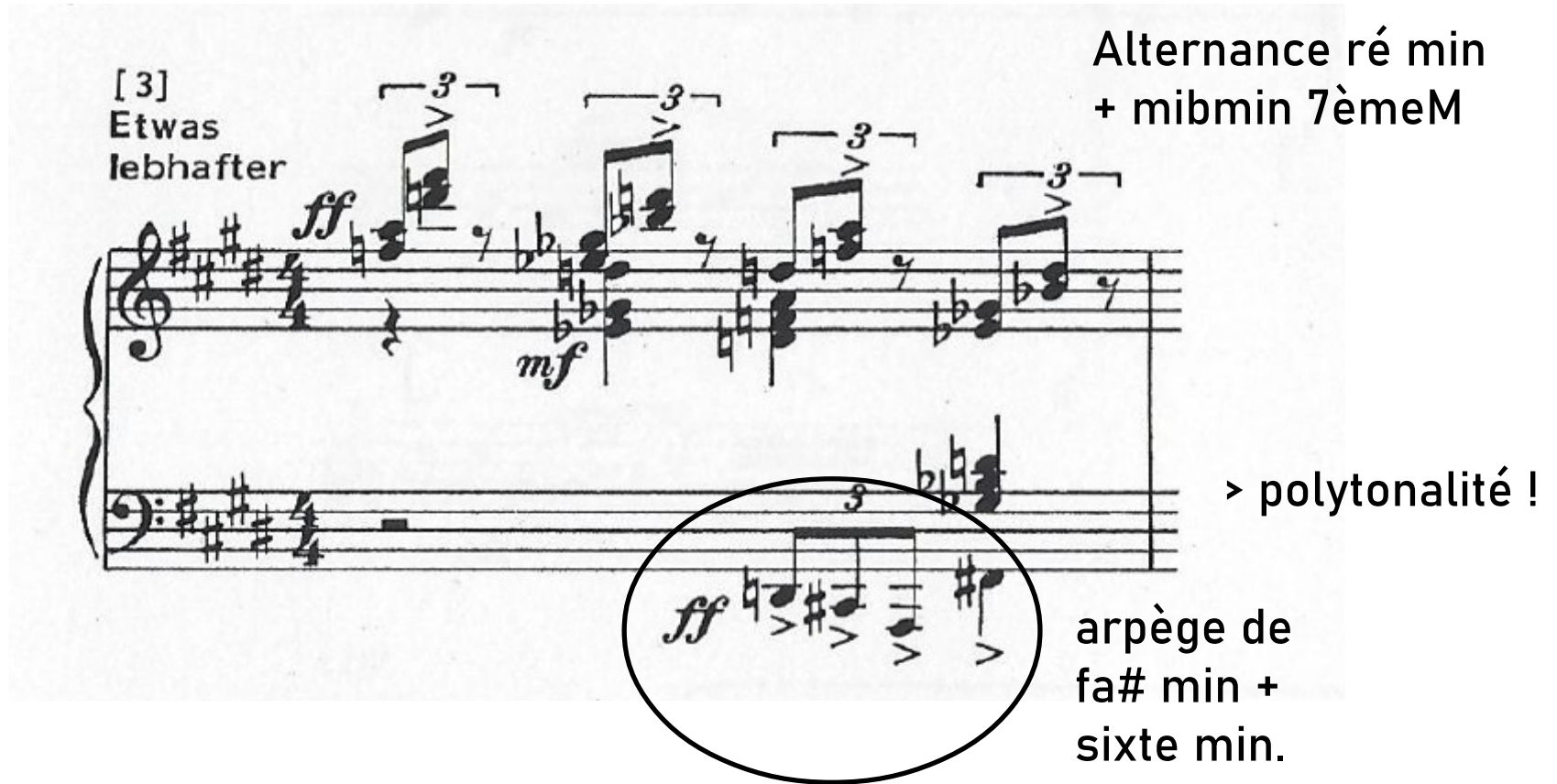
The image displays a musical score for the leitmotiv of Narraboth. The score is written for several instruments: 1. Flöte (Flute), 1. Hoboe (Oboe), 1. A-Clarinette (Alto Clarinet), 1. Fagott (Bassoon), Tamburin (Tambourine), and Celesta. The music is in 3/4 time and features a complex arrangement of notes, including triplets and sixteenth notes. The score is marked with dynamic indications such as *p* (piano), *pp* (pianissimo), and *mf* (mezzo-forte). A specific phrase is marked "(hervortretend)" (prominent). The score is divided into measures by vertical bar lines, and the instruments are listed on the left side of the page. The Flute and Oboe parts are in the upper staves, while the Bassoon, Tambourine, and Celesta parts are in the lower staves. The Alto Clarinet part is in the middle. The score shows a sequence of notes that form the leitmotiv, with some notes being repeated or modified in subsequent measures.

Traité en imitations, le motif de Narraboth s'emboîte sur lui-même comme dans sa première présentation. Mais le rythme de sicilienne, la diminution rythmique et la transformation de certaines des sixtes en tierces métamorphosent complètement le motif : Narraboth semble se mettre à danser ! En plus, il apparaît aux bois, instruments liés à Salomé.

Leitmotiv des querelles religieuses

« Sie streiten immer über ihre Religion. »

(« Ils se disputent toujours à propos de leur religion. »)

[3]
Etwas
lebhafter

ff

mf

ff

Alternance ré min
+ mibmin 7èmeM

> polytonalité !

arpège de
fa# min +
sixte min.

The image shows a musical score for a piano and violin. The piano part is in the upper staff, and the violin part is in the lower staff. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The piano part features a series of triplets of eighth notes, with dynamics ranging from *ff* to *mf*. The violin part features a series of triplets of eighth notes, with a dynamic of *ff*. A circle highlights a specific triplet in the violin part, which is annotated as an arpeggio of F# minor and minor sixth. The text 'Alternance ré min + mibmin 7èmeM' is written above the piano part, and '> polytonalité !' is written to the right of the violin part.

En réalité, ce leitmotiv est constitué de plusieurs motifs, tous ressortant d'un arpège différent, et tous superposés dans un brouhaha donnant l'impression de chaos. C'est une sorte de figuralisme : la musique est à l'image des querelles et mésententes religieuses entre les peuples présents à la table d'Hérode.

7

Minutage : 1'04 ou 5'54 (chiffre 26)

3

4 etwas lebhafter

3 gr. Fl. *ppp*

2.3. *ppp*

2 Hob.

Engl. Horn.

Heckelphon.

Es-Clar.

2 A-Clar. *pp*

Basscl. (B) *pp*

1. 3 Fagotto.

2.3.

Contrafagott.

1.2. (in C) (mit Dämpfern)

3 Tromp. (C) *pp* (in C) (mit Dämpfer)

3. *pp*

Page.

Frau, die tot ist. Sie gleitet langsam da - hin.

Erster Soldat.

(Lärm im Bankettsaal) Was für ein Aufruhr! Was sind

3

4 etwas lebhafter

(1. Fult.)

Viol. I. *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

(die übrigen) *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

Viol. II. *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

(1. Fult.) *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

(2. Fult.) *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

Bratschen *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

(die übrigen) *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

(1. Fult.) *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

(2. Fult.) *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

Celli *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

(die übrigen) *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

Basse. *pizz.* (ohne Dämpfer) (geteilt)

cresc. *dim.*

mf (herunterschleifen) *mf* (heilend)

Le leitmotiv de l'avertissement (?) (scène 1)

« Du musst sie nicht ansehen ; du siehst sie zu viel an. »*

Les cors font entendre un motif en arpège, comme un signal. Le sol bécarré forme un triton par rapport au réb.

= enharmonie
do# > réb pour
souligner le
danger

1
Sopr. Fl.
2 3.

3 A. Clar.

3 Horn (F)

Celesta.

1 Harfe.

Harmonium
(hinter der
Scene)

Page (unruhig)
siehst sie immer an.
Du siehst sie zu viel an. Es

Narraboth.
Ist die Prinzessin Salome heute Abend!

Viol. I.

Viol. II.

(1 Palt.)

(2 Palt.)

Bratschen
(3 Palt.)

(4. 5 Palt.)

Celli.

Bässe.

***« Tu ne dois pas la regarder ; tu la regardes trop. »**

+ présence cachée du leitmotiv
de Salomé, en do# min

Minutage : 2'35

NB : Ce motif n'a pas été répertorié par l'*English National Opera Guide* que nous utilisons pour nous guider dans les leitmotifs de *Salomé*. Néanmoins il revient par la suite et joue un vrai rôle de leitmotiv, d'autant qu'il souligne l'une des thématique clefs de l'œuvre (le regard, et le danger lié à ce regard).

Voir scène 2 :
« O, was wird
geschehen ? »

Minutage :
10'48

34 48

1. Fl.

3 gr. Fl.

2. Fl.

1. Hoboe.

1. A-Clar.

1.2. Fag.

3. Horn (E)

Salome.

Erster Soldat.

Viol. I.

Viol. II. (dreifach.)

Br.

Celli.

C.B.

(erblickt Narraboth)

Ah!

Page.

O, was wird ge-schehn? Ich weiss, es wird Schreckliches ge-schehn.

tun, was ihr von uns be-gehrt.

(Solo) p(hervortretend) (Solo)

(Solo) pp

(Solo) pp

(geteilt) pp (mit Dämpfern) (dreifach geteilt) fp

NB 2 : Comme dans la scène 1 (voir dia précédente), Salomé se cache dans l'orchestre sur l'avertissement du Page. Mais c'est ici son deuxième motif qui est utilisé (voir plus loin).

Le leitmotiv du « Schreckliches kann geschehen » (scène 1)

Leitmotiv musical score for the scene 1. The score is written for a single melodic line with a 4/4 time signature. The lyrics are: Schreck - liches kann ge - schehn. Sie ist sehr. A large number 8 is written below the first staff.

Le motif de l'avertissement est souvent suivi d'un grand geste descendant à la voix, parfois sur un arpège de 7ème diminuée, accompagnant les mots « Schreckliches wird geschehen ».

Chiffres 8 et 11

Page.

Continuation of the leitmotiv musical score. The score is written for a single melodic line with a 4/4 time signature. The lyrics are: Schreck - liches kann ge - - - - - schehn. Stimme des Jochanaan (aus der Cisterne) Nach mir____ wird.

Le deuxième leitmotiv de Salomé (soit : son motif complet)

Au début de la 2ème scène, Salomé sort sur la terrasse, et son motif est désormais complet :

Minutage : 4'52 (pour avoir le tuilage scène 1/2)

Armure :
La M

- > Long motif, en 3 parties distinctes
- > Très diatonique, lumineux et « pur »
- > Arpèges (La M et Ré M) et gamme asc.
- > Aspect pentatonique de la tête de ce motif
- > Le corps du motif reprend le premier leitmotiv de l'opéra, en majeur.

- > La queue du motif est très intéressante : elle annonce un autre leitmotiv, à venir...
- > On y retrouve le chromatisme et le rythme pointé (corps) ainsi que le triolet (= tête). Le seconde augmentée > effet orientalisant.

Le motif de la pâleur / de l'atmosphère malsaine du Palais (?)

Au-dessus de la terminaison du motif de Salomé (voir dia précédente), on entend un douloureux motif, très court, associé à la pâleur de Salomé (voir aussi la dia suivante).
« Je ne veux pas ; je ne peux pas rester », dit Salomé.

Minutage : 5'07

21 *Salome* (in changing time) (in wechselnder Taktart)

Ich will nicht blei - ben. Ich kann nicht blei - ben.
I will not stay. I can - not stay.

The image shows a musical score for Salome, measures 21-24. The vocal line is in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). The piano accompaniment is in bass and treble clefs. Two specific piano motifs are circled in black: one in measure 22 (bass clef, notes G#4, A4, B4, C#5) and one in measure 24 (bass clef, notes G#4, A4, B4, C#5). A red bracket under the piano part in measures 21-22 is labeled 'Queue du leitmotiv de Salomé'. A pink bracket under the piano part in measures 23-24 is marked with an asterisk (*). The score includes dynamic markings like *sfz* and *f*, and a rehearsal mark 'H. 45570'.

Queue du leitmotiv de Salomé

do#-sol#-ré#-la#-mi# sol#-do#-fa#-si : accords de 5tes/4tes

Ce motif n'est pas répertorié par l'*English National Opera Guide*, mais il est pourtant important. Il utilise, en tête, la gamme rapide associée à Salomé, ainsi que son rythme pointé caractéristique (voir son premier motif). Dans un certain sens, on pourrait estimer que ce n'est pas un nouveau motif, mais un travail thématique sur le matériau musical lié à Salomé. Il est néanmoins très reconnaissable de par son timbre dissonant (voir orchestration : vents + harmonie de quintes et de quarts). En outre, de par son association avec l'idée de la pâleur de la princesse, il acquiert la fonction d'un leitmotiv.

« Niemals hab' ich sie so blass gesehen » (scène 1)

Ce motif était déjà apparu dans la 1ère scène, sur les mots de Narraboth : « Je ne l'ai jamais vue si pâle ».

10

Nar. *blass pale* die Prin - zes-sin ist. *Niemals ha-be ich sie so*
is the Prin - cess! Never have I known her so

pp

Nar. *blass ge - sehn.* *look so pale.*

p

La variation sur le motif de Salomé engendre un nouveau motif.

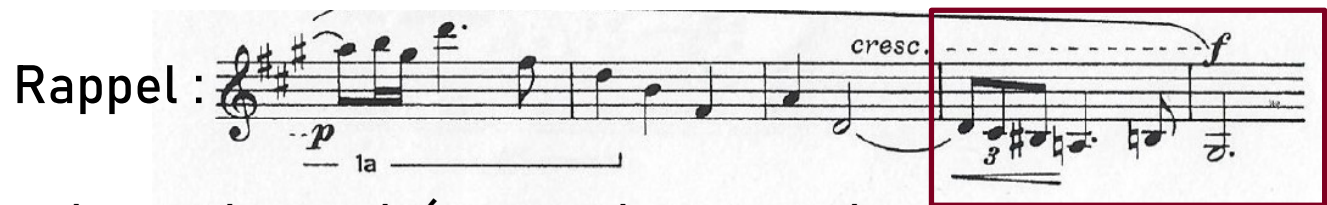
Le motif du regard / du désir

Minutage : 5'25

La terminaison du motif de Salomé donne lieu, un peu plus tard dans la scène 2, à un motif à part entière, associé au regard et au désir qu'il suscite.

- 3/4 > Valse !

- Sorte de gamme de Ré M descendante, chromatisée, avec des appoggiatures

- Tierces parallèles et chromatismes > effet langoureux, très séducteur (perte de repères...) ; secondes augmentées > effet orientalisant

- Première apparition du motif : « Es ist seltsam, dass der Vater meiner Mutter mich so ansieht. » (> évocation de la situation incestueuse et de l'attrance d'Hérode pour Salomé).

Avec l'espèce de berceuse qui précède l'apparition du motif, sur un ostinato de quarts sur les « touches noires » (voir ci-contre) :

« Es ist seltsam, dass der Vater
meiner Mutter mich so ansieht. »

(« C'est étrange que le père de ma
mère me regarde de cette façon. »)

22

eine Flöte.

1.

3 gr. Fl.

2. 3.

2 Hob.

1. u. 2. Horn.

3. u. 4. Horn.

1. u. 2. A-Clar.

3. u. 4. A-Clar.

1. u. 2. Basscl. (B)

3. u. 4. Basscl. (B)

1. u. 2. Fag.

3. u. 4. Fag.

2. Tromp. (E)

3. u. 4. Tromp. (E)

1. u. 2. Harfe.

3. u. 4. Harfe.

1. u. 2. Viol. I.

3. u. 4. Viol. I.

1. u. 2. Viol. II. (dreifach.)

3. u. 4. Viol. II. (dreifach.)

Br.

Celli.

C. B.

kann nicht blei - ben. Wa - rum sieht mich der Tetrarch fort - während so an mit sei - nen Maulwurfs - augen unter den zu - ckenden

22

pp flageolet

pp

pp

Minutage : 5'30

L'enharmonie ré# - mib souligne le malaise,
de même que le mouvement de la voix, de fa
double dièse à ré#.

21

23

24 ruhiger.

Kleine Fl.

1.

3 gr. Fl.

2. 3.

2 A-Clar.

Basscl. (B)

1. Fag.

Celesta.

Salome.

Li - dern? Es ist selt - - sam, dass der Mann mei - ner Mut - ter mich so an - sieht.

23

(Solo.)

Viol. I.

(die übrigen.)

Viol. II.

Celli.

(mit Dämpfern)
(geteilt)

(ohne Dämpfer)
espr.

(ohne Dämpfer)
(geteilt)
espr.

24 ruhiger.

Le motif du regard (valse) est entendu au célesta (+ harpes) : très charmant et séduisant. Lui succède le retour du motif de Salomé « Wie süß ist hier die Luft » (« Comme l'air est doux ici »).

The musical score is for a scene from a ballet. It features several instruments and a vocal line. The score is divided into two systems. The first system includes the Celesta, two Harps (1. Harfe, 2. Harfe), and the vocal line (Salome). The second system includes Violins I and II, Brasses, and Cellos/Double Basses. The Celesta part is highlighted with a red box. The vocal line is highlighted with a black box. The Violin and Brass parts are highlighted with a pink box. The score includes various musical notations such as dynamics (pp, p, cresc.), articulation (espr., pizz.), and performance instructions (hervortretend, ohne Dämpfer, mit Dämpfern). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Valse'.

1. 2.
4 Hörner.
(F.)
3. 4.

Celesta.

1. Harfe.
(voll) p pp

2. Harfe.
(voll) p pp

Salome.
Wie süß ist hier die Luft... Hier kann ich at - - - men... Da

(Solo.)
Viol. I.
(die übrigen.)

Viol. II.
(geteilt.)

Br.
(geteilt.)

(Solo.)
Celli.
(die übrigen.)

C.B.

25

espr. cresc. pp cresc. p cresc. p

(hervortretend) (hervortretend) (hervortretend)

(ohne Dämpfer) espr. p (mit Dämpfern) p

pizz. p

Cette partie de son motif, très diatonique, évoque peut-être le versant lumineux de la princesse.

« Es ist seltsam, dass der Vater meiner Mutter mich so ansieht. »

Brouillage tonal (SiM / sol#min)

Sal. *selt - - - sam, dass der Mann mei - ner Mut - ter mich so an - sieht.*
cu - - - rious that the husband of my mo - ther looks at me like

pp

Ré#M ! (= (V)sol#)

Sal. *that.*

tranquillo
 24 *ruhiger*

p

Gamme descendante de RéM avec des chromatismes

Sal. *Wie süß ist hier die Luft. Hier kann ich at -*
How sweet the air is here. Here I can breathe

p *espr.*

SibM

Leo. *Leo.*

H. 15570

LaM : bII

V

I

Retour du motif du regard (scène 2)

« Warum siehst du sie so an ? » (« Pourquoi la regardes-tu ainsi ? »)

> retour du motif du
« schreckliches
kann geschehen »

The musical score is for a scene in French. It features several instruments and a vocal line. The instruments include Celesta, 1. Harfe, 2. Harfe, Salome (voice), Page (zu Narraboth), Viol. I., Viol. II., Br., Celli., and C.B. The score is divided into measures, with a large section starting at measure 28. The tempo is marked 'schnell' (fast) and the dynamics are 'ohne Dämpfer' (without mutes). The score includes a section marked '29 (überleiten)' (transition) and 'wieder ruhiger' (back to calmer). The lyrics are in French: 'O, wie ich diese Rö - mer has - se!', 'Schreck - liches wird geschehn.', and 'Warum siehst du sie so an?'. The score is written in French and includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

Celesta.

1. Harfe.

2. Harfe.

Salome.

O, wie ich diese Rö - mer has - se!

Page (zu Narraboth)

Schreck - liches wird geschehn. Warum siehst du sie so an?

28

schnell

(ohne Dämpfer)

29 (überleiten)

wieder ruhiger

(Solo.)

Viol. I.

(die übrigen.)

Viol. II.

Br.

Celli.

C.B.

Le motif du regard (même sonorité que précédemment) revient ici en lien avec l'attirance de Narraboth pour Salomé, et le danger qu'elle représente.

Minutage : 6'20

« Ja, er sagt schreckliche Dinge über sie. »
 (« Oui, il dit des choses terribles sur elle » (sous-entendu : « sur ma mère »).

motif du regard

27

1.2-gr. Fl. 35

1. Hob. *dim.* *p*

Es-Clar. *dim.* *p*

1. 3 Fag. *dim.* *p*

2. 3. *pp*

1. 2. 4 Hörner (F) *pp*

3. 4. *pp*

Salome. *pp*
 Mutter, nicht wahr? Ja, er sagt schreckliche Dinge über sie.

Ein Sklave (eintretend)
 Prinzessin, der Tetrarchen.

Zweiter Soldat.
 Wir ver - stehen nie, was er sagt, Prin - zessin.

Viol. I. 35 *dim.* *p*

Viol. II. *dim.* *p*

Br. *pp*

Celli. *pp*

En CP : variation
 sur le 1er motif
 de Salomé !

Tête du motif de Salomé (no 2) en ostinato (> effet insistant)

NB : sur le mot « schreckliche », c'est cette fois le motif du regard qui est entendu (à la voix aussi). Il s'agit ici de ce que dit Iokanaan à propos de la mère de Salomé, soit de sa dénonciation de la luxure (la mère de Salomé a laissé emprisonner, puis tuer son premier mari pour épouser le frère de ce dernier).

Juste après : « Ich will nicht hinein gehen. (...) Ist dieser Prophet ein alter Mann? »
 (« Je ne veux pas retourner à l'intérieur. (...) Est-ce que ce prophète est un vieil homme ? »

The musical score shows the following parts and markings:

- Celesta.**: Treble clef, no notes in the highlighted section.
- 1. Harfe.**: Treble and Bass clefs, notes with *dim.* and *p* markings.
- 2. Harfe.**: Treble and Bass clefs, notes with *dim.* and *p* markings.
- Salome.**: Treble clef, lyrics: "Ich will nicht hin-ein-gehn. Ist dieser Pro-". Marking: (heftig).
- Ein Sklave.**: Treble clef, lyrics: "sucht Euch, wieder zum Fest hin-ein-zugehn." Marking: (Sklave ab).
- Viol. I.**: Treble clef, measure 36 marked with **36**. Measure 37 marked with **37** and (etwas beruhigen). Markings: *dim.*, *p*.
- Viol. II.**: Treble clef, measure 36 marked with **36**. Measure 37 marked with **37** and (etwas beruhigen). Markings: *dim.*, *p*.
- Br.**: Baritone clef, notes with *sfz* markings.
- Celli.**: Bass clef, notes with *sfz* markings.
- C.B.**: Bass clef, notes with *mf* markings.

A red box highlights measures 36 and 37, which correspond to the text provided in the prompt.

Voilà maintenant que le motif du regard/ désir s'applique aux prémisses de l'intérêt de Salomé pour Iokanaan (« est-ce que c'est un vieil homme... ? »).

Minutage : 8'01

-> leitmotiv très présent, qui donne un aspect « valsant » à plusieurs phrases du dialogue.

-> l'idée de la valse culmine dans le climax expressif de la Danse des 7 voiles (scène 4) lorsque Salomé danse pour Hérode, pour obtenir la tête du prophète.

Minutage :

1'00'36: début de la danse

-> Après l'introduction à la danse se met en route un rythme à 3/4 évoquant la valse. (1'00'50) C'est Vienne plutôt que la Judée qui vient alors à l'esprit...

Ce n'est pas ici le leitmotiv du regard. C'est un nouveau thème. Mais le modèle de la valse culmine ici et se développe enfin pour lui-même.

Minutage : 1'05'40. Valse lente, très expressive, aux couleurs presque funèbre, dont le thème est traité en marche harmonique en partant de do# min (une des tonalités associées à Salomé).

Parenthèse : à propos de la connotation érotique de la valse

Johann Strauss (1825-1899), surnommé le « roi de la valse »

Grand Succès de la Revue du Moulin Rouge

VALSE CHALOUPEE

"The Clutch's Dance"

Créée et réglée par M. MAX DEARLY
Danseée par MISTINGUETT' et MAX DEARLY
dans "LA REVUE DU MOULIN"

A colorful illustration of a man in a black sailor suit with a red scarf and a woman in a black dress with a white polka-dot bodice. They are in a dynamic dance pose. In the background, there is a bar with bottles and other patrons. The illustration is signed 'L. Pousthomis' at the bottom left.

sur des motifs
DE
J. OFFENBACH

Ch. Dubourg

N°1. Piano seul Prix: 6f
N°2. Piano et Violon 6.
N°3. Mandoline et Piano 6.
N°4. Chant et Piano 6.
N°5. Chant seul 1.

Paris, CHAUDENS, Éditeur
30, Boulevard des Capucines, 30
Tous droits d'exécution publique, de reproduction et d'arrangement réservés
pour tous pays, y compris la Suède, la Norvège et le Danemark.
U.S.A. Copyright by Choudens, 1908.

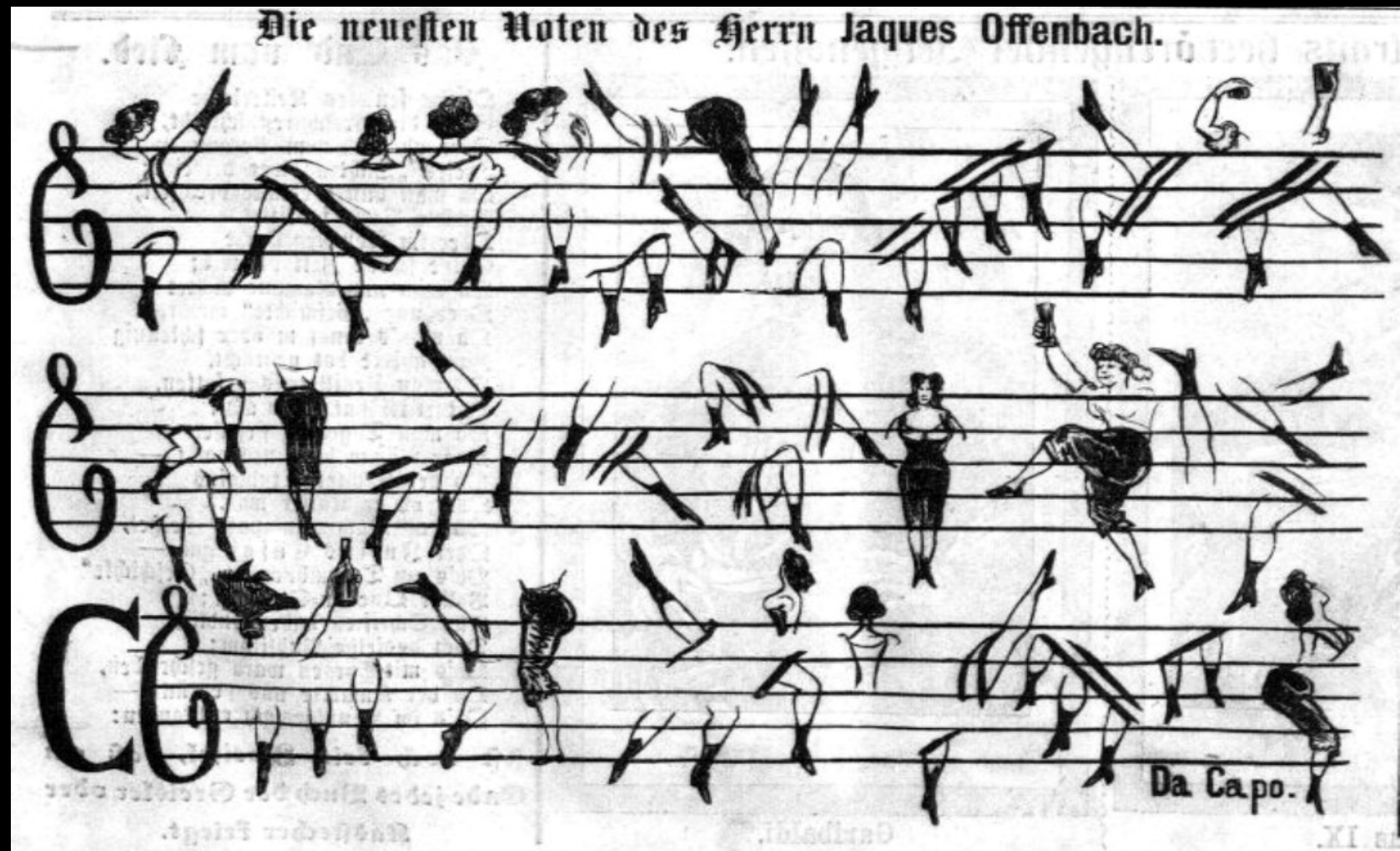

Illustration de 1863 pour le journal *Kikeriki*

A travers son utilisation dans le domaine de l'opérette (française et viennoise) tout au long du 19ème siècle, la valse a clairement pris une connotation de libertinage teinté d'immoralité, voire de dépravation.

Cela est d'autant plus vrai dans le contexte viennois du début de siècle : la bourgeoisie (et haute bourgeoisie) de l'Empire austro-hongrois danse et s'amuse, tandis que la première guerre mondiale est déjà en préparation.

(A noter que cette allusion à la politique n'est pas forcément hors sujet dans le contexte politique très instable évoqué par Wilde et Strauss dans le livret de *Salomé*.)

Ce n'est pas le seul exemple, chez Strauss (Richard), qui voit la valse utilisée en rapport à la dramaturgie et à la caractérisation des personnages.

Richard Strauss, *Le Chevalier à la rose* (1911)

Fin acte II, Baron Ochs : « Ohne mich »

<https://www.youtube.com/watch?v=W3GMVXtR54g>

Le Baron Ochs, cousin de la Maréchale, personnage ridicule, débauché et lubrique, reçoit un billet doux de Mariandel, la soubrette, alors qu'il vient de présenter officiellement à Sophie sa demande en mariage.

(début, puis à partir de 4'28).

Dans un autre contexte, voir l'opéra *Lady Macbeth de Mtsensk* (1932) de Chostakovitch :

Voir (53'20) : <https://www.youtube.com/watch?v=5KAKW4b3BvU>

Boris, le tyrannique beau-père de Katerina, voyant la lumière allumée chez sa belle-fille, se dit qu'il pourrait aisément remplacer son fils dans le lit de celle-ci...

-> On retrouve ici le thème du rapport incestueux, et de la lubricité d'un homme déjà mûr qui sort de sa place et de son rôle (comme dans *Salomé*, et comme dans *Rosenkavalier*), pour tenter de séduire une jeune femme.

Voir un dernier exemple de l'utilisation de la valse pour sa connotation de plaisir et de séduction, dans *Hänsel et Gretel* de Humperdinck (1893) :

-> valse de la gourmandise !

Minutage : à partir de 1'11'47

A noter que la valse, dans l'opéra de Humperdinck, est contrebalancée par un grand choral final, d'esprit religieux, pour fêter la victoire sur la sorcière, et rappeler les valeurs du christianisme.

Minutage : 1'46'45

They saw that the cottage was made of bread and cakes.

SEE PAGE 20.

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

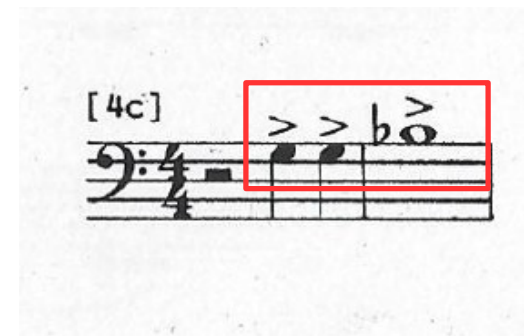
Il y a quelque chose aussi de cette dichotomie (opposition 3/4 et 4/4 : valse et chorale ; gourmandise / religion), moins marquée bien sûr, dans *Salomé*.

Les leitmotifs de lokanaan :

Minutage : 2'50

2 motifs sont superposés

- Do M
- Grande assise, 4/4, très simple et direct, très diatonique
- Accord arpégé, puis accords parallèles
- Élément pointé
- Pédale de tonique

- un 3ème motif, *marcato*, en tierce mineure ascendante, est entendu juste après, associé aux mots « Wenn er kommt » (> prophétie). Il sera souvent harmonisé par un accord de 7ème diminuée.

« Nach mir wird einer kommen » : lokanaan (scène 1)

Minutage : 2'50

- Les #
disparaissent !

- Cuivres !

13

-11- plötzlich viel ruhiger im Zeitmass.

1. gr Fl. *ff sfz*

2. Fl. *ff sfz* *molto viv.*

2. Hob. *ff sfz* *molto viv.*

Engl. Horn. *ff sfz* *molto viv.*

Heckelphon. *ff sfz* *molto viv.*

1. 2. Fac. *ff sfz*

1. 2. Hörner (F) *ppp*

3. 4. Hörner (F) *ppp*

5. 6. Hörner (F) *ppp*

1. 2. Posaunen *ppp*

3. 4. Posaunen *ppp*

Pauken. *ppp*

Tamlam. *ppp*

2 Harfen. *pp*

Page. *Schreckliches kann ge-*

Stimme des Jochanaan (aus der Dämmerung)

Nach mir wird Ei - - ner kom - men, der ist stär - - ker als

-11- plötzlich viel ruhiger im Zeitmass. (mit Dämpfen)

Bratschen. (alle) *pp*

Celli. (alle) *pp*

Bässe. *pp*

- Notes répétées
et arpèges, 4/4 >
stabilité !

- Le motif est
entendu d'abord
en LabM.

- Puis repris en Do M.
- Il s'assortit désormais d'un motif *espressivo* aux violoncelles, plutôt doux.

14

12

13

1. 2.
3. 4.
6 Hörner.
(F)
ppp

5. 6.
ppp

1. 2.
4 Posaunen.
ppp

3. 4.
ppp

Pauken.
ppp

Tamtam.
ppp

2 Harfen.
pp

Stimme des
Jochanaan.
ich.
Ich bin nicht wert, ihm zu lösen den Riemen an sei-nen Schuh.
Wenn er kommt,
wer-den die ver-

Viol. I.
(mit Dämpfern.)
pp

Viol. II.
(mit Dämpfern.)
pp

Br.
(mit Dämpfern.)
pp

Celli.
espr.
pp

Bässe.
ppp

(VII7)ré

- A noter que l'harmonie est beaucoup plus fonctionnelle.
- Cordes + legato : effet très doux.
- Les trois motifs (isolés ou combinés) sont omniprésents pour accompagner le dialogue des soldats qui discutent au sujet de Iokanaan, dans la première scène.
- Seul le 3ème motif est un peu plus « farouche ».

NB : les tonalités associées à lokanaan sont éloignés d'un demi-ton de celles de Salomé :
LabM / Do M / MibM.

1.
3 gr. Fl.
2.3.
2 Hob.
2 A-Clar.
1.2.
3.4.
6 Hörner.
(F)
5.6.
2. Trompete.
(B)
2.3. Posaune.
Pauken.
Tamtam.
2 Harfen.
Stimme des
Jochanaan.
Viol. I.
Viol. II.
Br.
Celli.
Bässe.

ö - de - ten Stät - ten froh - lok - ken.
Wenn er kommt,
wer - den die Au - gen der Blinden den Tag sehn,

Cadence
en MibM !

Absence de duplicité, stabilité, assurance. Discours légèrement archaïsant, rappelant l'oratorio.
lokanaan nous apparaît comme obstiné et constant, à l'opposé de la mobilité et de l'aspect
versatile de Salomé.

Les motifs de lokanaan tapissent tout son discours, puis celui des soldats qui discutent du prophète (scène 1).

14 15

etwas lebhafter.

1. 3 gr. Fl. 2.3.

2 Hob.

2 A. Clar.

1.2. 4 Hörner (F) 3.4.

2.3. Posaune.

Pauken.

Tamtam.

1. Harfe. (sehr klangvoll)

2. Harfe. (sehr klangvoll)

Stimme des Jochanaan wenn er kommt, die Oh-render Tau - ben ge - öff - net.

Erster Soldat. Er ist ein heiliger

Zweiter Soldat. Heiss ihn schweigen!

etwas lebhafter.

Viol. I. (mit Dämpfen) arco (ohne Dämpfer)

Viol. II. (mit Dämpfen) arco (ohne Dämpfer)

Br. (dreifach) (ohne Dämpfer)

Celli. marcato arco marcato

C.B. marcato

« Er ist ein heiliger Mann »
(« C'est un saint homme. »)

Versant « venimeux » et accusateur de lokanaan :

Le rythme pointé rappelle le motif de la pâleur de Salomé.

Présenté comme plutôt doux dans la première scène, lokanaan a aussi un motif qui le représente dans son côté accusateur. Ce leitmotiv transforme des éléments présents dans les autres motifs qui le caractérisent (la quarte > triton ; le chromatisme descendant > ascendant).

Rappel : présence du chromatisme descendant dans le motif du prophète.

A musical score for a scene featuring the voice of Jochanaan and an orchestra. The vocal part (Stimme des Jochanaan.) is at the top, with lyrics in German: "Ich. Ich bin nicht wert, ihm zu lösen den Riemen an seinen Schuh. Wenn er kommt, werden die ver-". Below the voice are staves for Violin I (Viol.I.), Violin II (Viol.II.), Horn (Br.), Cello (Celli.), and Bass (Bässe.). The score is marked with measures 12 and 13. Dynamics include *pp* (pianissimo), *ppp* (pianissimissimo), *espr.* (espressivo), *dim.* (diminuendo), and *plzz.* (pizzicato). A red box highlights a descending chromatic line in the Cello part.

1ère apparition du motif de « l'accusation » (début scène 3) :

52 wieder voriges Zeitmass. 70

1. 2. 3 gr. Fl. 3.
2 A-Clar.
1. 2. Fag.
1. 3. (E)
4 Hörner:
2. 4. (F)
1. Harfe.
2. Harfe.
Narraboth.
Prinzessin.
Jochanaan.
Wo ist sie,
die sich hin-gab der Lust ih-rer Au - - - gen, die ge-
wieder voriges Zeitmass. 70
(1. 2. Pult.)
Viol. I.
(die übrigen.)
Viol. II.
Br.
Celli u. C.B.
unisono
vierfach
vierfach
unisono

Ostinato sur la tête du leitmotiv « er ist sehr sanft »

Évolution en nouveau leitmotiv

Minutage : 16'50 (depuis « Von wem spricht er ? »)

Ne serait-ce pas, ci-dessous, une variation sur le motif de la pâleur de Salomé ? (voir précédemment)

1. 2. 3 gr. Fl.
3.

2 Hob.
engl. Horn
Heckelphon.
2 A-Clar.

1. 2. Fag.
1. 3. (E)
4 Hörner
2. 4. (F)

Jochanaan.
stan - - den hat vor bunt - ge-mal - ten Män ner - bil - dern und Ge - sandte in's Land der Chal - dü - - er

(1. 2. Pult.) Viol. I.
(die übrigen.) Viol. II.
Br.
Celli u. C.B.

On remarque ici à nouveau l'importance des cuivres pour caractériser le prophète.

Parenthèse :

« Denn aus der Same der Schlange wird ein Basilisk kommen. »

Retour de l'ostinato « pentatonique » qui précédait le motif du regard (valse), mais dans un contexte très dissonant, lié aux prophéties apocalyptiques de Iokanann.

40 alla breve.

2 A-Clar.

Bassel (B)

1. 3 Fag.

2. 3.

Contrafag.

1. 2. Horn (F)

1. 2. 3 Pos.

3.

Pauken.

gr. Trommel.

Tamtam.

Stimme des Jochanaan.

ist. Denn aus dem Sa - men der Schlange wird ein Ba - si - lisk kom - - - meu,

Viol. I.

Viol. II.

Br.

Celli

C.B.

arco

cresc.

arco

cresc.

arco

cresc.

Minutage : 8'52

NB : Ce motif revient dans la scène 4, pour accompagner le discours d'Hérode face à Salomé, quand celui-ci lui promet mille richesses en échange de la danse (voir chiffre 262, parmi d'autres exemples).

Il faut dire que le rythme pointé qui caractérise le motif discuté dans la page précédente se trouve dans les deux principaux motifs de Salomé. Et lorsqu'Hérode prononce avec insistance son nom, ce rythme pointé est toujours présent. Voir les exemples ci-dessous, tous tiré de la scène 4, après la Danse des 7 voiles :

Herodes. *ff*

Sa - lome, lass uns wie Freun - de zuein-an - der sein! Be-denk' dich!

Herodes.

Sa - - - lo - me, du kennst _____ mei-ne wei - ssen Pfau - - - en, meine schönen, wei - ssen Pfau-en, die im

Herodes. *mf*

Sa - - lo - me, be - denk, was du tun willst. Es kann sein, dass der Mann