

Schumann et l'obscur

Villa Vigoni

17.11.2008

Damien Ehrhardt

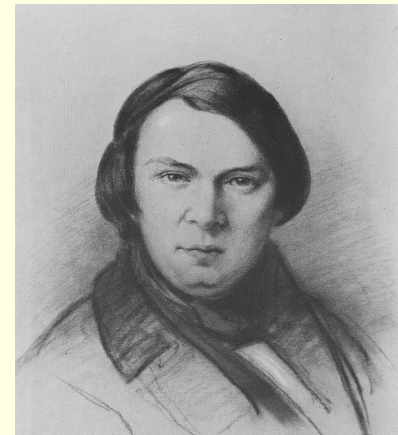
Chargé de mission à l'Université d'Evry-Val d'Essonne

Introduction

Le sujet **Schumann et l'obscur** va être traité ici sous deux aspects différents :

1. celui du **clair-obscur** qui, en musique, correspond à la notion de contraste, elle-même associée dans l'œuvre schumannien aux personnages de Florestan et d'Eusebius ;
2. celui de la **forme** avec ses moments exotérique et ésotérique.

1. Le nocturne et l'intériorité romantique

Avant Chopin, Field a conçu, avec ses nocturnes, des pièces d'un **chant simple et souple à la main droite** (proche du bel canto), accompagné par de **larges arpèges à la main gauche**

1. **Molto moderato**

mf dolce

12. **Lento (♩ = 80)**

mf dolce

Tableau 1 - Mouvement et intensité dans les *Nocturnes* de Field

N° : tonalité	Indication de mouvement	Indications d'intensité
1 : Mib	<i>Molto moderato</i>	<i>mf, dolce</i> , accompagnement <i>p</i>
2 : ut	<i>Moderato e molto espressivo</i>	<i>mf</i> , accompagnement <i>p – pp – p – f – pp – p – smorzando</i>
3 : LAb/fa#/LAb	<i>Un poco allegretto/Più moderato</i>	<i>p</i> (<i>mf, pp, ppp</i>)
4 : LA	<i>Poco adagio</i>	<i>mf, dolce</i> , accompagnement <i>p</i> (<i>poco f, pp, delicatissimo pp</i>)
5 : Sib	<i>Andantino</i>	<i>mf cantabile</i> , accompagnement <i>p</i> (<i>piu f</i>)
6 : FA	<i>Andante</i>	<i>mf cantabile</i> , accompagnement <i>p</i> (<i>piu f, pp, f</i>) <i>mp</i> , accompagnement <i>pp</i>
7 : UT	<i>Moderato</i>	<i>(f), p</i>
8 : LA	<i>Andante</i>	<i>mf, pp, p, con tenerezza</i> (<i>f</i>)
9 : Mib	<i>Andantino</i>	<i>mf dolce</i> , accompagnement <i>p, grazioso</i> (<i>f, pp dolciss., ppp</i>)
10 : mi	<i>Adagio</i>	<i>mf</i> , accompagnement <i>pp – p</i> (<i>pp, mf</i>) – <i>calando pp</i>
11 : Mib	<i>Moderato</i>	<i>p – mf cantabile</i> , accompagnement <i>p</i> (<i>f espressivo</i>)
12 : SOL	<i>Lento</i>	<i>mf dolce</i> , accompagnement <i>p</i>
13 : ré/RE/ré	<i>Lento/Più mosso/Tempo I</i>	<i>mf malinconico</i> , accompagnement <i>p</i> (<i>f</i>)
14 : UT	<i>Molto moderato</i>	<i>p</i> (<i>f, pp</i>)
15 : UT/LA/UT	<i>Molto moderato</i>	<i>p</i> (<i>pp, f</i>)
16 : FA	<i>Molto moderato</i>	<i>p</i> (<i>f, pp</i>)
17 : MI/ mi/MI	<i>Lento</i>	<i>mezzo – mf</i> , accompagnement <i>p</i> (<i>pp, mf, f, ff, mp</i>)
18: MI/mi/LAb/ SI/SOL/MI	<i>Allegretto</i>	<i>mf, f, pp</i>

2. Schumann, entre humour et intériorité: Florestan et Eusebius

---

Beethoven, Chopin, Schumann et les pianistes-virtuoses

Beethoven et les *Variations Diabelli*

Chopin et l'*Hexaméron*

Contribution des différents compositeurs à l'*Hexaméron* (1837)

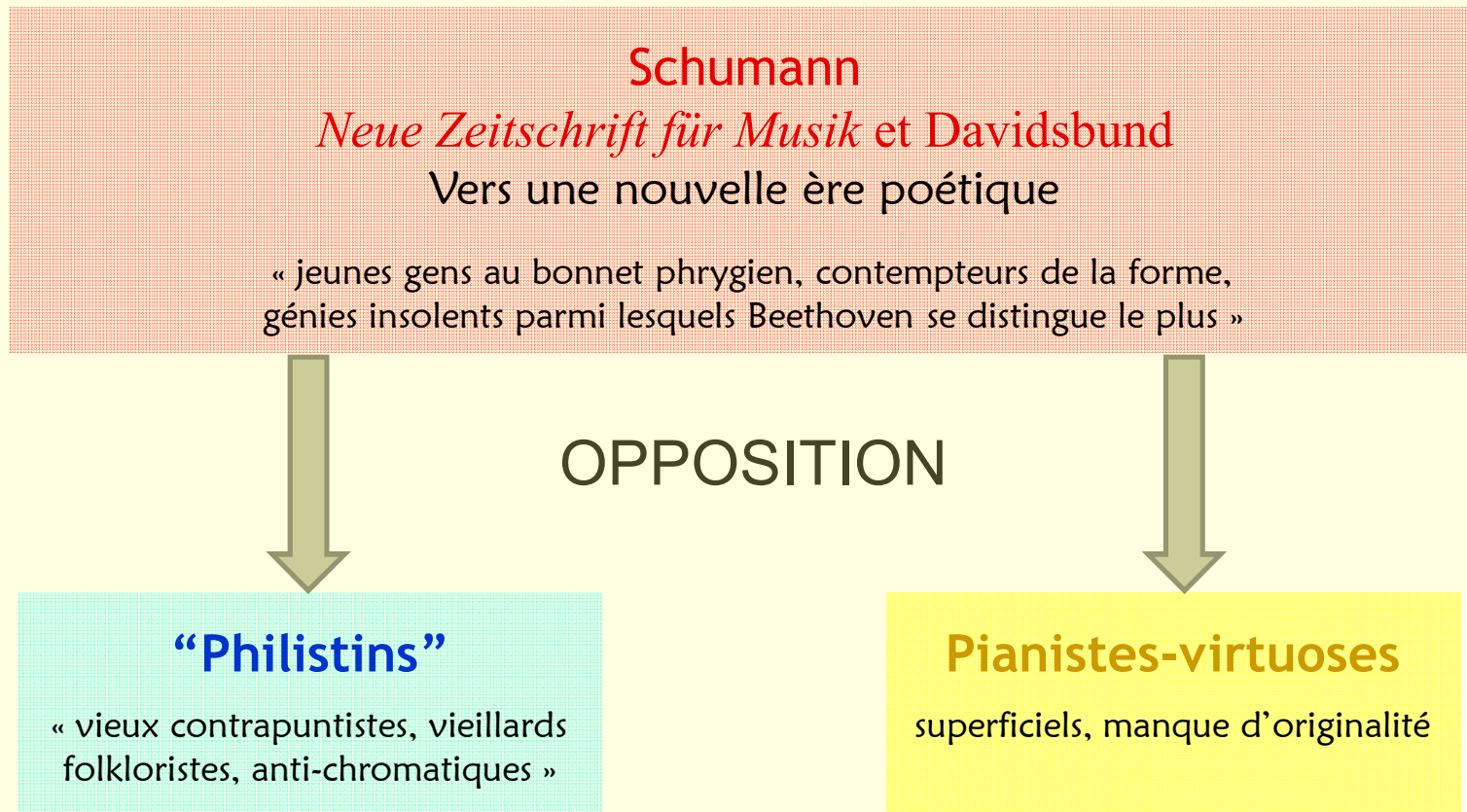
Introduction:	Liszt	
Thème:	Liszt	
Variation 1:	Thalberg	
Variation 2:	Liszt	
Variation 3:	Pixis	+ Liszt pour la Ritournelle
Variation 4:	Herz	
Variation 5:	Czerny	+ Liszt pour l'épisode de transition
Variation 6:	Chopin	+ Liszt pour l'épisode de transition
Finale:	Liszt	

Début de la Variation 6

The image displays the beginning of Variation 6 from Liszt's *Hexaméron*. The score is written for piano and is divided into two systems. The first system is marked "Largo." and "F.C." (Finale). The second system is marked "Var:6." and "enflure". The music features a complex texture with multiple voices, including a prominent melodic line in the right hand and a dense accompaniment in the left hand. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and dynamic markings.

2. Schumann, entre humour et intériorité: Florestan et Eusebius (2)

Florestan et Eusebius dans le *Carnaval* op. 9 (1834/1835)

Florestan

Passionato.

rit. nu to leggiero

Adagio. a tempo

sf. ri tenuto

Detailed description: This block contains the first two systems of the Florestan section. The first system is marked 'Passionato.' and features a piano introduction with a treble clef and a bass clef. The second system includes the vocal line with lyrics 'rit. nu to leggiero' and 'a tempo', and the piano accompaniment. The tempo changes from Adagio to a tempo. The system ends with 'sf. ri tenuto'.

Papillons op. 2

(Papillon?)

Adagio. a tempo

sf.

p.

1. 2.

Detailed description: This block contains the first three systems of the Papillons section. The first system is marked '(Papillon?)' and 'Adagio. a tempo'. The second system features a piano introduction with a treble clef and a bass clef, and includes the dynamic marking 'sf.'. The third system includes the vocal line with first and second endings, marked '1.' and '2.', and the piano accompaniment. The dynamic marking 'p.' is present at the end of the system.

etc

Eusebius

Adagio.

sotto voce

senza &w.

rit.

Più lento molto teneramente.

rit.

pp

Detailed description: This block contains the first four systems of the Eusebius section. The first system is marked 'Adagio.' and includes the dynamic marking 'sotto voce' and the instruction 'senza &w.'. The second system features a piano introduction with a treble clef and a bass clef, and includes the dynamic marking 'rit.'. The third system is marked 'Più lento molto teneramente.' and includes the dynamic marking 'pp'. The fourth system includes the vocal line with first and second endings, marked '1.' and '2.', and the piano accompaniment. The dynamic marking 'rit.' is present at the end of the system.

Tableau 2: Florestan et Eusebius dans les Davidsbündlertänze op. 6 (1837)

Numéro	Indication	Personnage
I/1	Lebhaft	Florestan
I/2	Innig	Eusebius
I/3	Mit Humor	Florestan
I/4	Ungeduldig	Florestan
I/5	Einfach	Eusebius
I/6	Sehr rasch	Florestan
I/7	Nicht schnell	Eusebius
I/8	Frisch	Florestan
I/9	Lebhaft	Florestan
II/1	Balladenmässig. Sehr rasch	Florestan
II/2	Einfach	Eusebius
II/3	Mit Humor	Florestan
II/4	Wild und lustig	Florestan
II/5	Zart und singend	Eusebius
II/6	Frisch	Florestan und Eusebius
II/7	Mit gutem Humor	Florestan
II/8	Wie aus der Ferne	Florestan und Eusebius
II/9	Nicht schnell	Eusebius

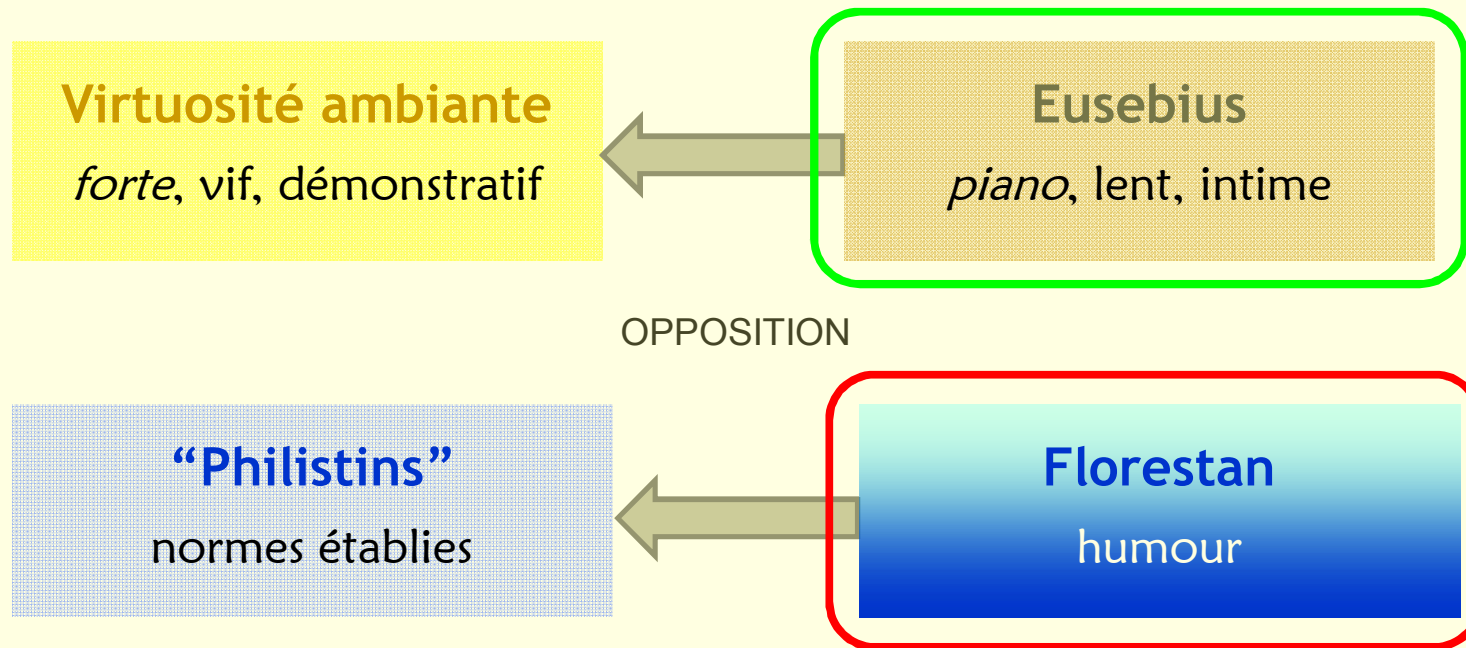
Florestan

lebhaft ; mit (gutem) Humor ; ungeduldig ; sehr rasch; frisch ; wild und lustig

Eusebius

Innig ; einfach, nicht schnell ; zart und singend

2. Schumann, entre humour et intériorité: Florestan et Eusebius (3)

effacer les contrastes

accentuer les contrastes

Chopin, *Nocturne* op. 15 n° 3

Lento (♩. = 60) Op.15 Nr 3

6 *languido e rubato* *p* *dim.*

sol mineur

8

religioso

89 *p* *sotto voce* *sempre legato*

fa majeur

etc.

etc.

Schumann, *Variations sur un Nocturne de Chopin*, 3^e variation

71

piani

Red * Red * Red *

This musical excerpt shows measures 71 to 73. It features a rapid, rhythmic pattern of eighth notes in both the treble and bass staves. The dynamic marking is *piani*. There are three red annotations with asterisks below the staff, marking specific measures.

1er élément :
accentué et
rapide

2e élément :
lent et statique

74

Lento

pp

a tempo

pp

f

This musical excerpt shows measures 74 to 77. It is characterized by a slow, static texture with sustained chords. The tempo marking is *Lento* and the dynamic is *pp*. A blue highlight covers the first part of this section. A tempo change to *a tempo* occurs at measure 76, where the dynamic shifts to *f*.

78

f

f

Red

This musical excerpt shows measures 78 to 80. It continues with a rhythmic pattern of eighth notes. The dynamic marking is *f*. A red annotation is present below the staff at the end of the excerpt.

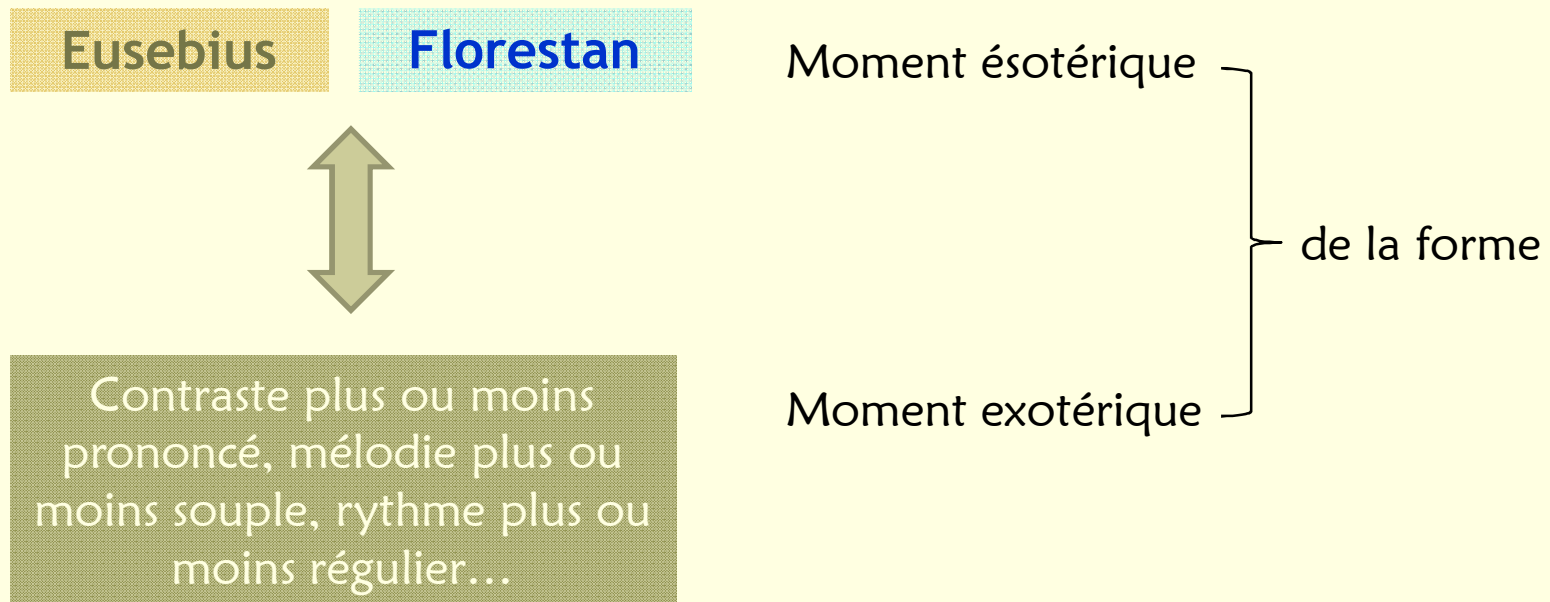
81

Lento

pp

This musical excerpt shows measures 81 to 83. It returns to a slow, static texture with sustained chords. The tempo marking is *Lento* and the dynamic is *pp*. A blue highlight covers the end of this section.

3. Moments exotérique et ésotérique de la forme musicale chez Schumann

Conception d'ensemble et idée poétique

Schumann, *Exercices* (1833)

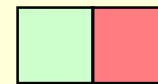
Thème	Exercice 1 : variation libre
	Exercice 2 } harmonies du thème, vif
	Exercice 3 }
Thème	Exercice 4 : variation la plus proche du thème
Fugue	Exercice 5 : variation libre, écriture fuguée
	Exercice 6 Variations contrastées, de nouveau proches du thème, la dernière cite des thèmes des symphonies de Beethoven, vif
Fugue	Exercice 7

Stratégie d'approche du thème (il n'est pas annoncé dans le titre), les citations de la dernière variation donnent la clé de l'énigme à ceux qui n'auraient pas encore deviné...

Le thème et la variation fuguée sont placés au milieu du cycle, alors qu'ils apparaissent d'habitude respectivement au début et à la fin

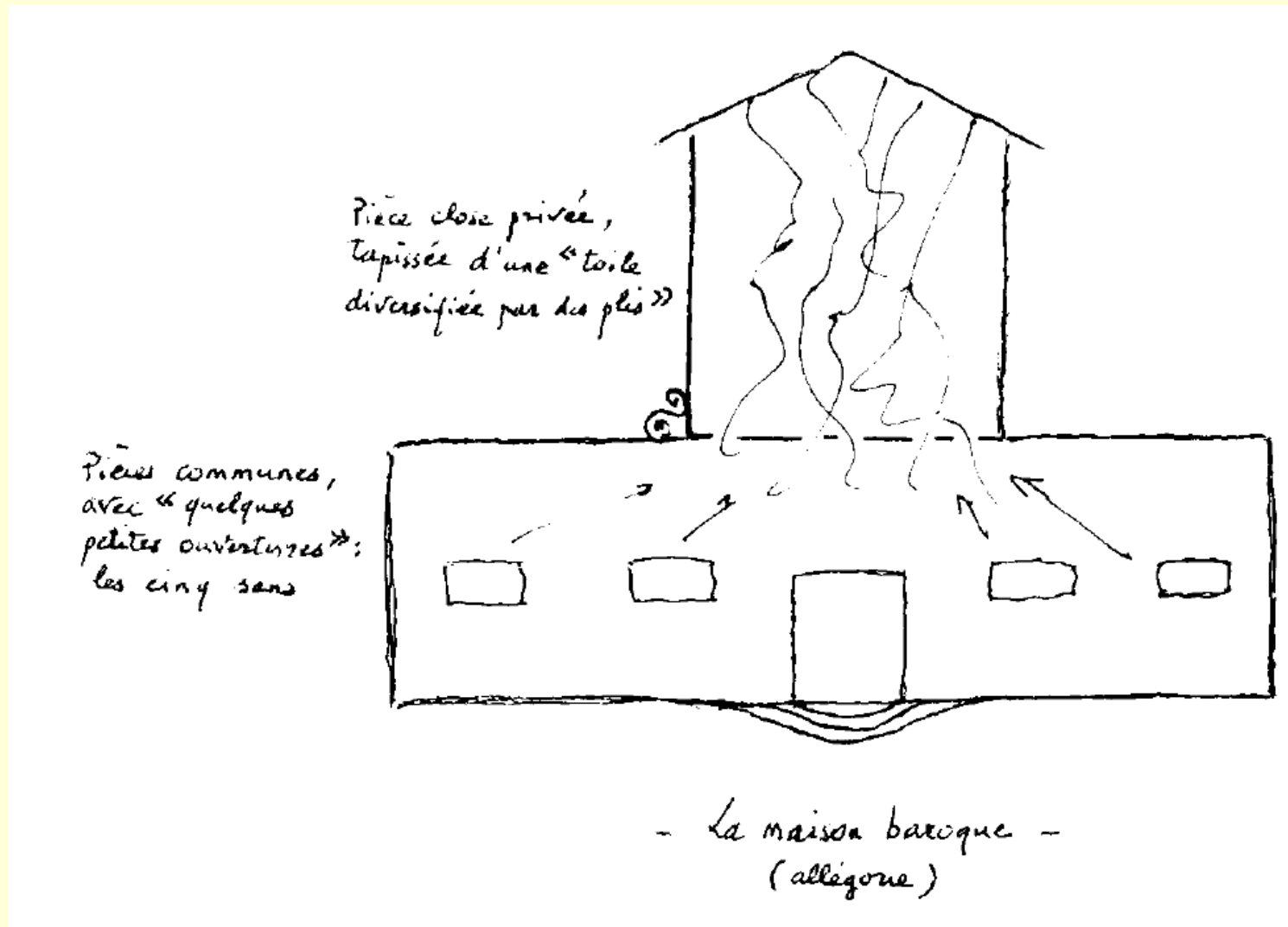

Florestan

Eusebius

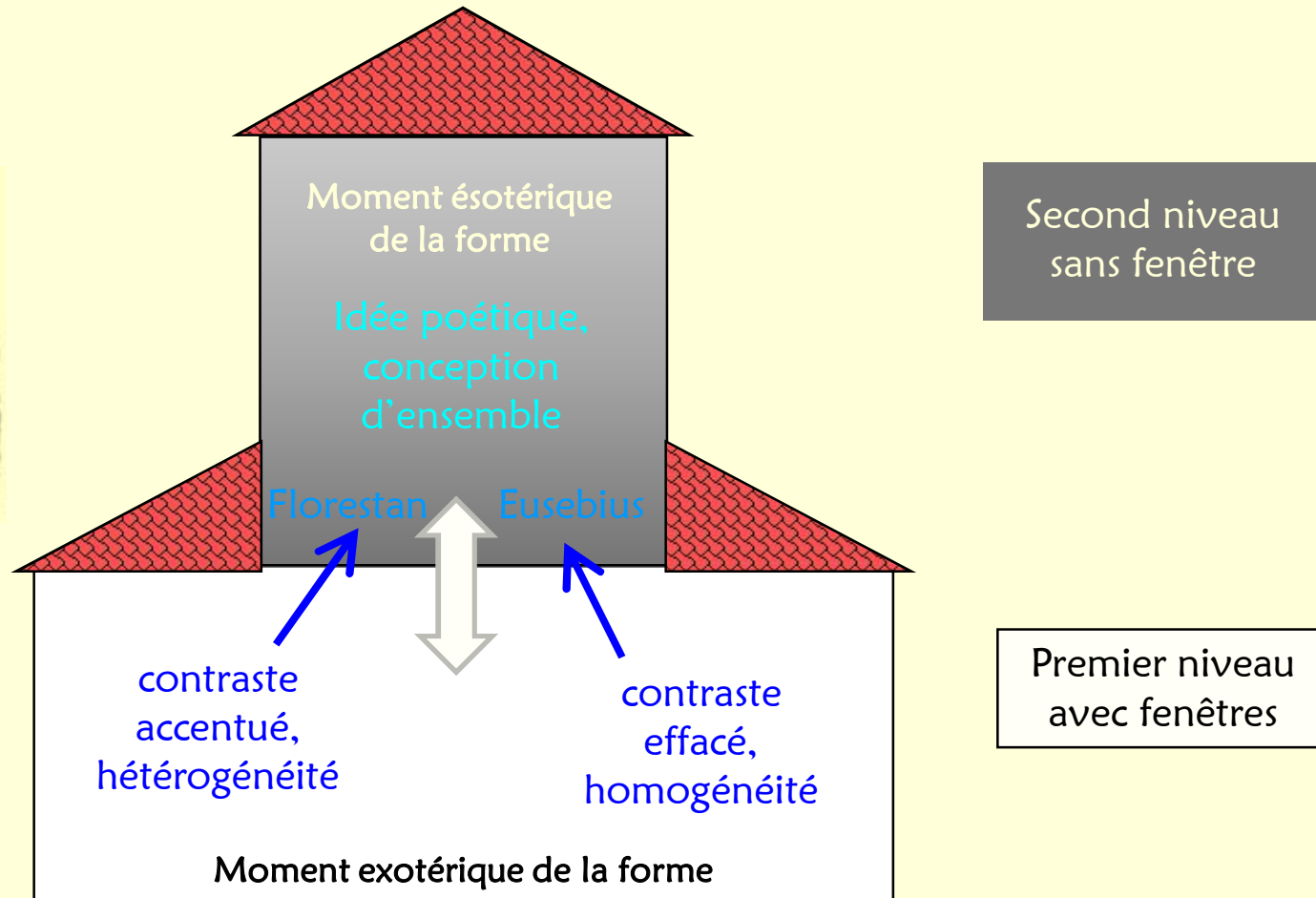
Allégorie de la maison baroque
Gilles Deleuze, *Le Pli. Leibniz et le baroque* (1988)

Allégorie de la maison schumannienne

camera oscura

Allégorie de la maison schumannienne

