

Divertimento pour quatuor à cordes en Ré M K.136 (1772)

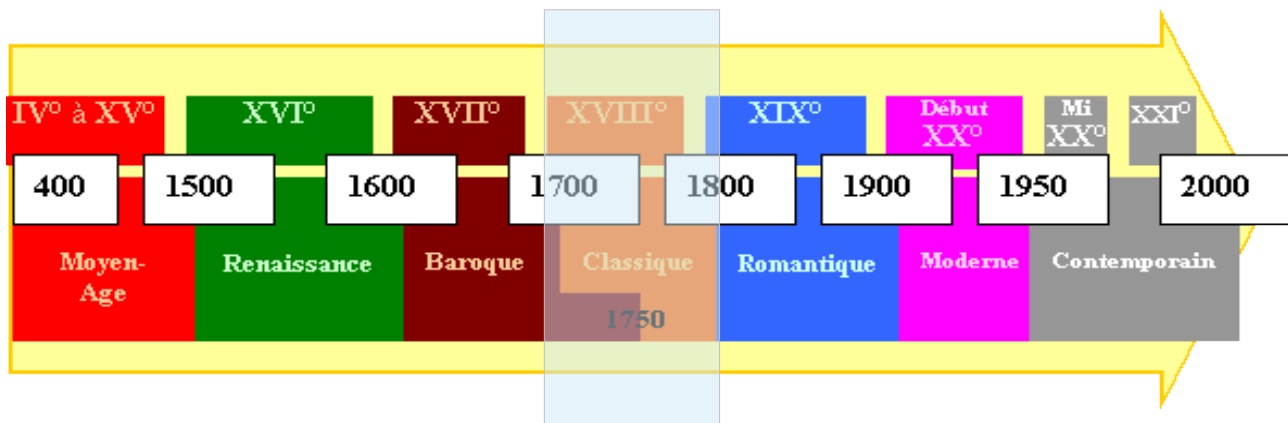
de Mozart

Plan de travail :

1. Un peu d'histoire
2. Analyse des 3 mouvements

1. Un peu d'histoire :

a) L'époque classique

Qu'est ce que l'époque classique apporte de nouveau à l'histoire de la musique ?

Après 1750 (mort de JeanSébastien Bach), des tendances nouvelles se manifestent en musique :

* Disparition progressive du clavecin au profit du piano : Le piano apparaît comme un instrument moderne car il peut changer d'intensité et prolonger la résonance des sons.

* Apparition de la clarinette et généralisation des timbales dans l'orchestre

* Apparition des signes d'intensité : pp (très doux) / p (doux) / mf (moyennement fort) / f (fort) / ff (très fort) / < (de + en +fort) / > (de – en – fort)

* Augmentation de l'effectif orchestral : A l'époque baroque, les musiciens composaient souvent pour des orchestres de chambre (environ 15 instruments). A l'époque classique, les orchestres compteront en moyenne 30 à 40 musiciens.

*Allongement des proportions : Les morceaux vont devenir plus longs et leurs plans vont se compliquer car, de plus en plus, les compositeurs vont développer leurs thèmes.

* Pendant la période classique, trois grandes formes de musique instrumentales vont dominer : le concerto, la symphonie et la sonate.

*L'opéra (inventé à l'époque baroque) continue à évoluer : il devient soit tragique soit comique.

Et dans le langage musical quelles sont les nouveautés ?

- la basse continue disparaît
- rejet des artifices du baroque (ornements) : retour à plus de simplicité mélodique et plus d'équilibre
- Nouvelle conception de la phrase musicale : mélodie chantante, accompagnement léger (réaction au baroque). Thème souvent de 8 mesures (4 mes. Antécédent / 4 mes. conséquent). Primauté de la mélodie
- Des rythmes différents se succèdent (≠ du baroque où ce sont les mêmes rythmes d'un bout à l'autre de la pièce). Contrastes rythmiques qui différencient les thèmes
- importance de la forme sonate

b) W.A. Mozart : repères biographiques

- Né à Salzbourg en 1756 / mort à Vienne en 1791 / compositeur, pianiste, violoniste

- il toucha à tous les genres pratiqués à son époque, soit plus de 600 pièces

- Enfant prodige, il manifeste ses dons dès l'âge de trois ans. À quatre, il écrit son premier menuet, à onze, son premier opéra.

- Malgré sa courte vie, l'œuvre de Mozart est impressionnante en quantité et en qualité dans tous les domaines : 12 opéras / 41 symphonies / 27 concertos pour pianos / concertos pour d'autres instruments solistes dont le premier pour clarinette / de nombreux divertissements et sérénades / 23 quatuors à cordes / sonates / œuvres religieuses dont le fameux « Requiem »

- Jusqu'à Mozart, un musicien était considéré comme un serviteur, au service d'un château, d'un prince, d'un aristocrate. En 1781, Mozart ne supporte plus cet esclavage aristocratique qui lui coupe sa créativité musicale, il se sent traité comme un valet, et refuse de passer le restant de ses jours à obéir aux ordres d'un maître. Il fait alors le choix de s'affranchir de ces obligations et ouvre la voie au statut de musicien indépendant, libre dans son expression musicale

- Quelques œuvres célèbres (au milieu des 626 !!!) :

ma Musique religieuse : Messe en ut (1782) / Requiem (1791)

ma Opéras : Les noces de Figaro (1786) / Don Giovanni (1787) / la flûte enchantée (1791)

ma Musique pour orchestre : symphonie n°41 « Jupiter » / concerto pour clarinette

ma Sonates pour piano

ma Quatuor « les dissonances »

c) Quelques mots de vocabulaire liés à l'œuvre

..... Quatuor / Divertimento / Kœchel : Kesako ?

Qu'est-ce qu'un quatuor à cordes ?

C'est un ensemble constitué de 2 violons, un violon alto et un violoncelle.

On parle alors de « musique de chambre ».

À partir de Joseph Haydn et Mozart, le quatuor devient le genre le plus en vogue du répertoire de musique de chambre

Que signifie K.136 dans le titre ?

En 1862, 71 ans après la mort de Mozart, Ludwig von Köchel a publié un catalogue énumérant toutes les compositions de Mozart qu'il avait pu retracer – 626 pour être précis. Il a attribué à chaque pièce un numéro, par ordre chronologique.

La lettre « K. » suivie d'un numéro sert à identifier chaque œuvre de Mozart en référence à ce catalogue.

Qu'est-ce qu'un Divertimento ?

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des compositeurs commencent à écrire des pièces de musique de chambre sans instrument à clavier, qui prennent le nom de divertimento («divertissement»). Avec ses «cousins» proches (sérénade, nocturne), composés également pour des ensembles instrumentaux réduits, ce genre musical joue un rôle important dans l'éclosion des genres de musique de chambre : trio, quatuor, quintette... sa forme est libre, il peut être composé pour les cordes ou pour les vents. Son style est souvent léger et joyeux.

2. Analyse du Divertimento K.136 de Mozart

Mozart a 16 ans lorsqu'il compose les 3 divertimenti K.136, 137 et 138.

Ce sont ses premières contributions au répertoire du quatuor à cordes.

C'est l'époque où Mozart voyage beaucoup en Europe et où il s'imprègne de différents styles musicaux.

a) Analyse du 1er mouvement :

Le thème A : ce qui est à retenir

Mélodie simple dans sa construction (gammes et accords, notes souvent conjointes) légèrement ornementée d'appoggiatures et de gruppetto.

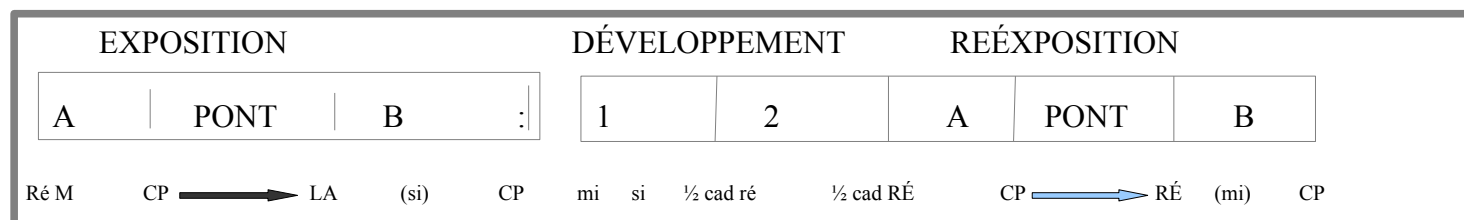
Le thème A est accompagné d'un ostinato de croches et se termine par une cadence parfaite en RéM

Le thème B : ce qui est à retenir

Il démarre par des trilles reprises en imitation par chaque instrument du quatuor.

Sa construction mélodique est plus disjointe dans sa 1re partie que le thème A et apporte une nouvelle tonalité (LA M). Elle comporte davantage de demi-tons qui créent du dramatisme.

Sa 2ème partie fait entendre une succession de gammes descendantes

Couleur	Temps	Espace	Forme
Tonalité principale de Ré M mais de nombreuses modulations en modes majeur et mineur qui colorent différemment la musique	Mesure binaire à 4/4	Ambitus relativement large et constant (peu de contrastes)	Structure tripartite
Quatuor à cordes avec violon soliste	Tempo rapide-allegro	Le registre aigu domine	Forme sonate bithématique
Quelques ornements (gruppetto, trilles, appoggiatures)	Récurrence de certains motifs rythmiques	Ecriture majoritairement harmonique , mais quelques passages contrapuntiques	Exposition : A -pont- B :
Mode de jeu à l'archet sauf dans la partie dramatique du développement où l'accompagnement est en pizzicato	Ostinato de croches régulières dans l'accompagnement	Nombreuses gammes ascendantes et descendantes :	Développement
	Peu de silences	Jeu responsorial fréquemment utilisé	Réexposition

la forme sonate, Qu'est-ce que c'est ?

la forme sonate est la structure externe d'une pièce musicale. Elle répond à des contraintes compositionnelles : elle comporte 2 thèmes en principe contrastés, un pont qui assure la transition entre les 2 thèmes, elle suit un schéma tonal précis, un développement dans lequel le compositeur joue avec les thèmes et une réexposition.

b) Analyse du 2ème mouvement :

Le thème A : ce qui est à retenir

Il est en SOL M et caractérisé par la récurrence d'un motif rythmique
Il est construit de manière symétrique et selon une carrure de 8 mesures.

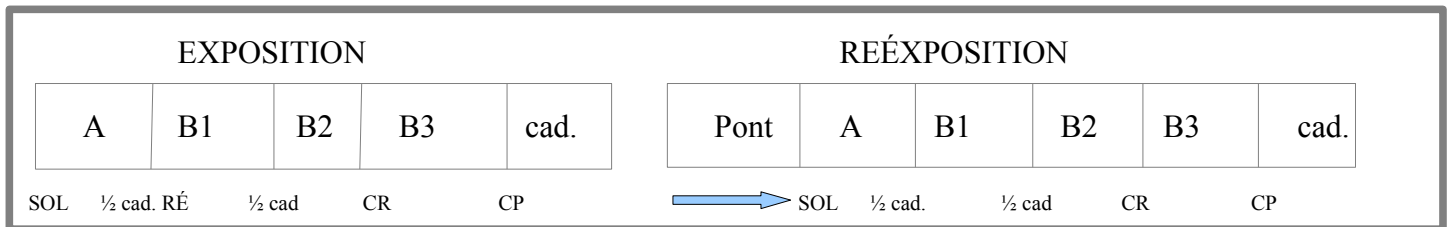
Il est joué par le violon 1 et doublé à la 3e par le violon 2.

Sa construction mélodique est simple sur un ambitus d'une 8^{ve} qui n'évolue pas (impression de tourner en rond).
Grande virtuosité du violon 2.

Le thème B : ce qui est à retenir

Mozart fait avec ce thème B une entorse à la règle puisque celui-ci ne contraste pas et ne s'oppose pas avec le thème A.

D'autre part Il est joué en RéM par le violon 2 doublé à la 3e par l'alto dans un registre medium.
On retrouve le motif rythmique de la tête du thème A

Couleur	Temps	Espace	Forme
Caractère doux et expressif Tonalité principale de SOLM Articulation majoritairement « legato » Homogénéité des timbres et des modes de jeu Comme dans le mouvement 1 quelques ornements	Tempo andante Mesure : 3/4 Récurrence de certains motifs rythmiques dans les 2 thèmes Temps marqué par des croches régulières dans les parties de violoncelle et alto Parfois étirement du temps dans la partie de violon avec des notes longues Temps musical balisé par les cadences Dynamisation rythmique en double-croches dans le court développement	Jeu de question-réponse entre les violons 1 -2 et l'alto-violoncelle Ambitus général assez moyen qui s'élargit un peu sur le thème B Ecriture harmonique	Structure tripartite de forme sonate, mais le développement est très court (7 mesures)

c) Analyse du 3ème mouvement :

Le thème A : ce qui est à retenir

En Ré M et d’un caractère fougueux, il est joué par le violon 1 en nuance Forte.
Carrure classique de 8 mesures.
Construction mélodique simple légèrement ornementée en articulation « legato ».
Accompagné par un violon 2 très virtuose.

Le thème B : ce qui est à retenir

En LA M et aussi très fougueux, il est joué par les violons. Contrasté par rapport au thème A au niveau de sa nuance plus douce sur la première phrase du thème et de son articulation « staccato ».
Carrure classique de 8 mesures. Construction mélodique plus hachée par de courts silences, et courbe mélodique sinueuse (ascendante et descendante)

EXPOSITION						DÉVELOPPEMENT					RÉEXPOSITION				
A1	A2	pont	B1	B2	B3		A1	A2	pont	B1	B2	B3			
RÉ		→	LA	CP	CP	(mi)	(si)	½	RÉ				CP	CP	

Couleur	Temps	Espace	Forme
Caractère fougueux et énergique Tonalité générale de RéM contrastes de nuances quelques ornements le registre aigu est privilégié	Tempo « presto » Mesure à 2/4 Accompagnement en croches régulières Temps musical ponctué par de nombreuses cadences parfaites Beaucoup de virtuosité	Alternance entre écriture harmonique (ou verticale) dans l’exposition et une écriture contrapuntique (ou horizontale) en imitation proche du canon dans le développement Ambitus assez large	Structure tripartite de forme sonate (encore !)