Schubert

Second trio à clavier op.100 (D.929)

« Une oeuvre hors normes »

Académie de Saint-Gilles

Société **B**elge d'**A**nalyse **M**usicale

3 février 2020

Schubert

1797 - 1828

Second trio à clavier op.100 (D.929)

Violon : **Aymeric de Villoutreys**
Violoncelle : **Emilie Koang**
Piano : **Matthieu Normand**
Analyse : **Jean-Marie Rens**

Andante con moto.

p

tr

Andante con moto.

p

tr

dim.

pp

pp

cresc.

p

pp

pp

cresc.

p

pp

Trios à clavier n°2 op.100 (D.929)

Novembre 1827

4 mouvements

Allegro

Andante con moto

Scherzo et trio

Allegro moderato

Beethoven - Schubert

« Nous ne savons pas si Schubert vit jamais son glorieux aîné : sa timidité autant que la surdité de Beethoven et son humeur terrible ont dû dresser autant d'obstacles. Il ne l'en vénérait pas moins comme un surhomme, comme la musique incarnée, avec une adoration craintive et dévouée allant jusqu'à l'idolâtrie ».

Marcel Schneider

Schubert Editions du Seuil - 1967

Un grand amour, Beethoven

« Robert Schumann a écrit que sans Beethoven Schubert ne se serait probablement pas élevé aussi haut. On pourrait aussi ajouter que sans la mort de Beethoven Schubert ne se serait probablement pas autorisé à aller aussi loin. Beethoven fut à la fois son dieu vivant, son père absent, son tuteur choisi et son mortel souci. Son « Tout », son « Moi »…
À la fin de sa vie, Schubert ***est*** *Beethoven… ».*

Olivier Bellamy

Un hiver avec Schubert Editions Libretto - 2015

La répétition chez Schubert

Les « divines » longues schubertiennes

Différence et répétition

Gilles Deleuze

Forme

Plan tonal

Forme sonate revisitée

Forme sonate

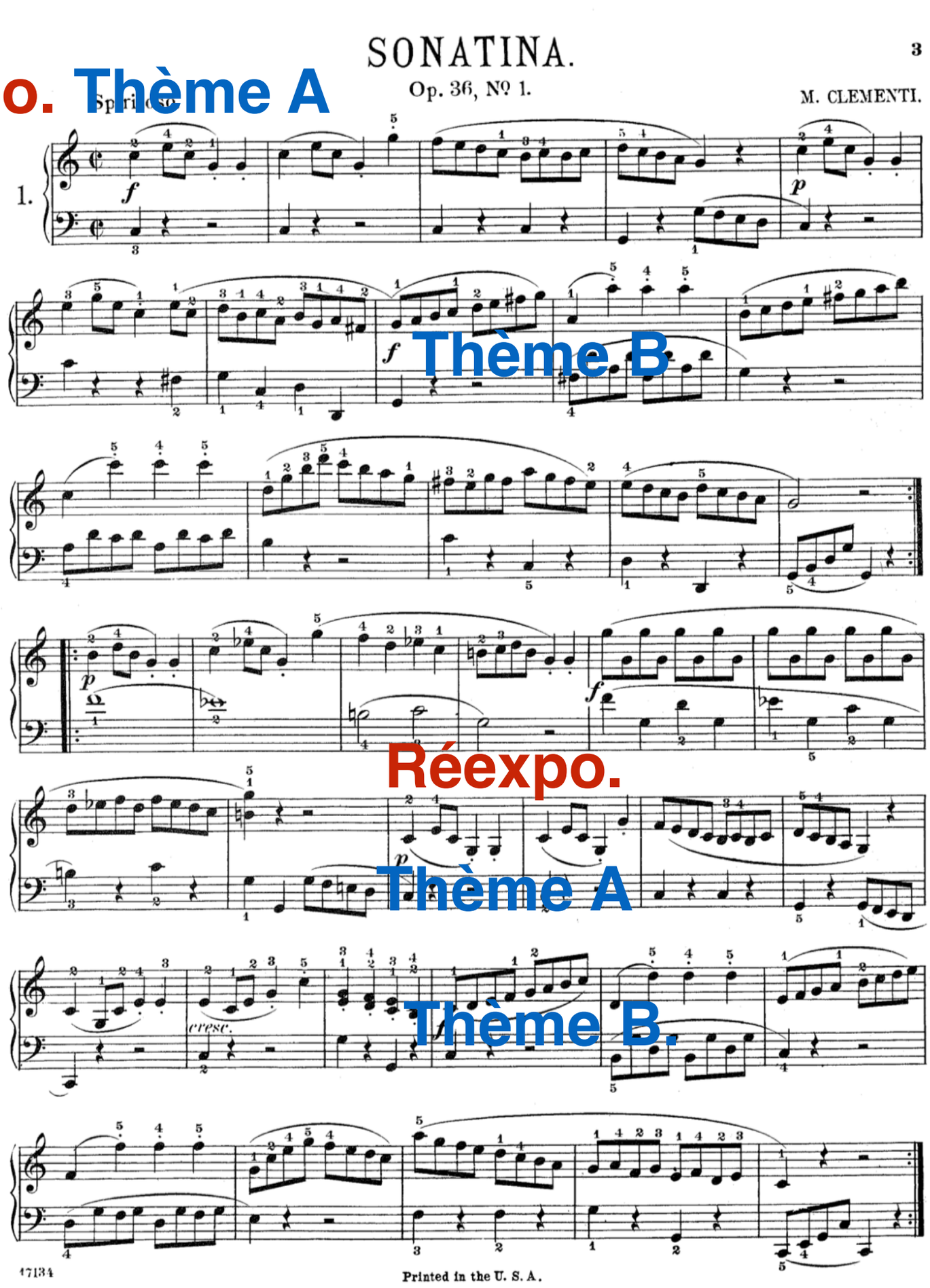
Exposition	Développement	Réexposition
Thème A au ton principal	« Modulation(s) » …	Thème A au ton principal
Thème B au ton du V ou du III	« Tensions »	Thème B au ton principal

Clementi

1752-1832

op. 36 n° 1

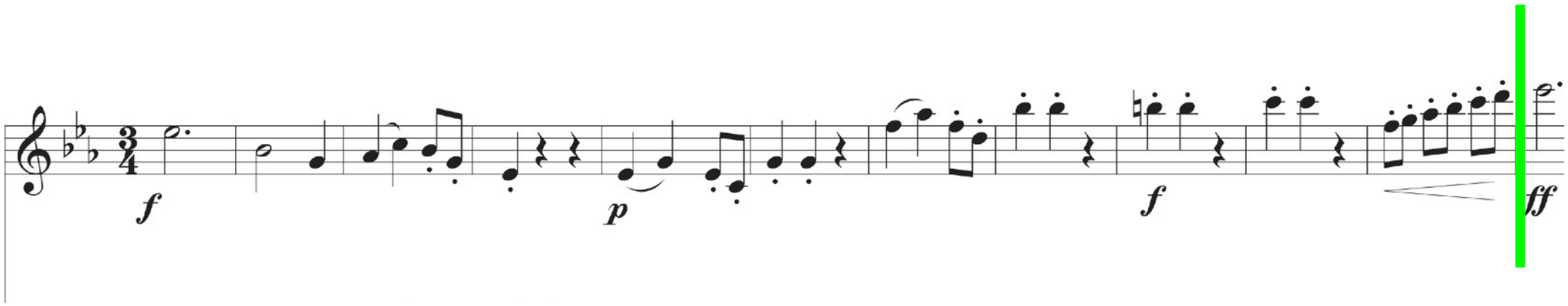
2



Exposition

MIb Maj.

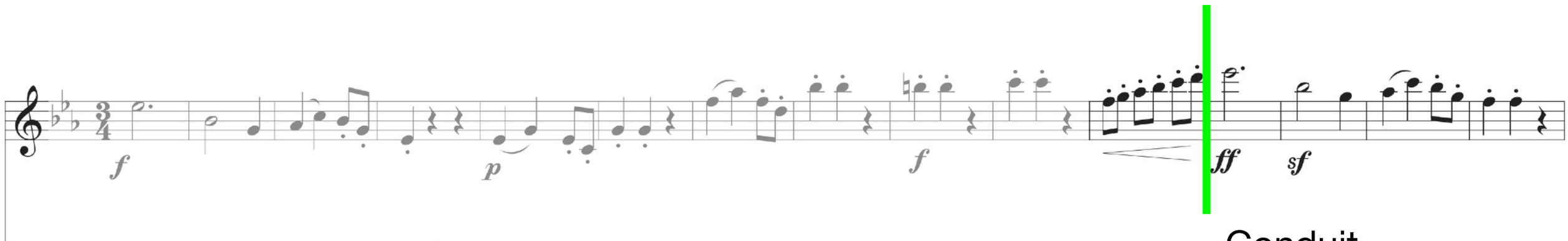
- Premier groupe thématique (GTA)



3

MIb Maj.

- Premier groupe thématique (GTA)
- Conduit modulant à partir de la tête du GTA *mes. 12*



Conduit

Deuxième thème ?

SIb Maj.

mes. 15

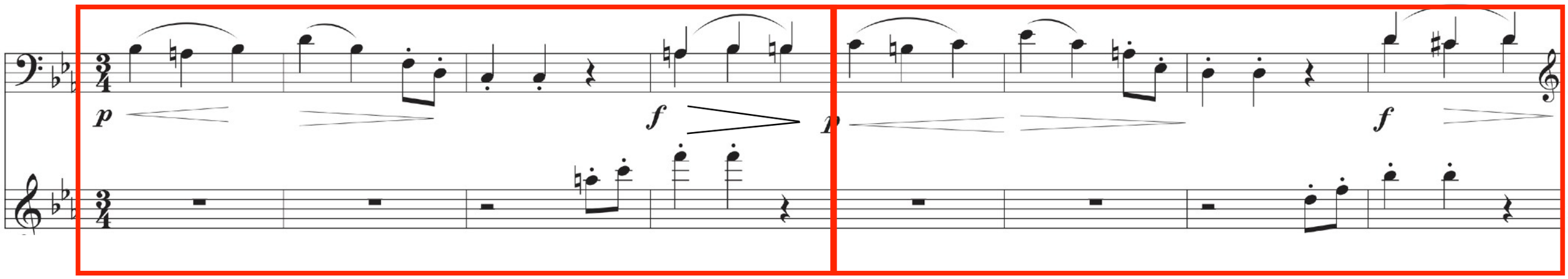
6

Deuxième thème ?

16 à 47

7

SIb - ton de la dominante

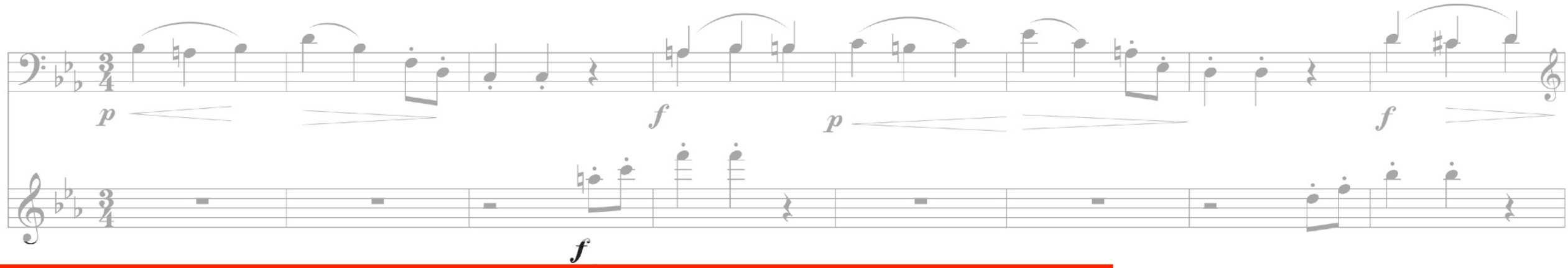


Deuxième thème ?

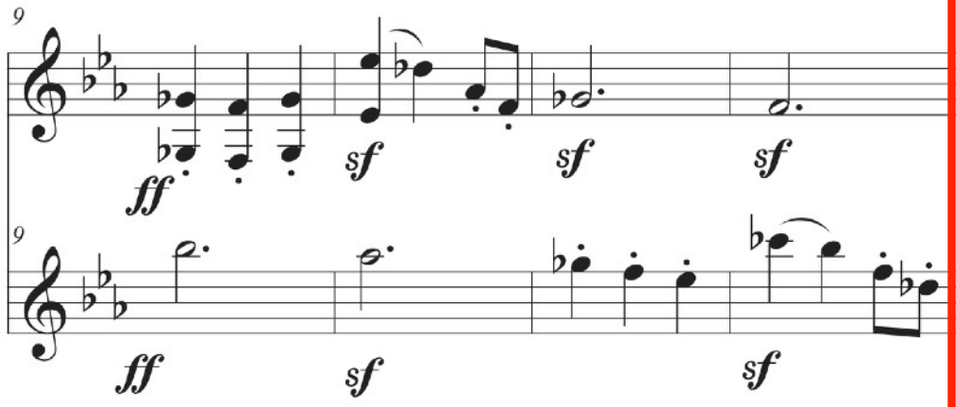
16 à 47

8

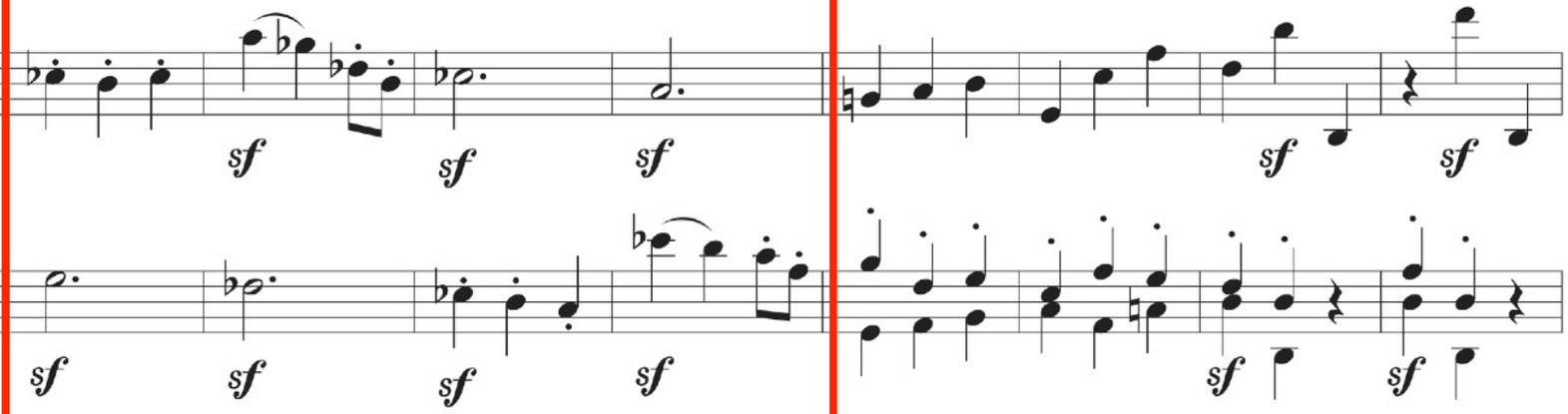
SIb - ton de la dominante



SOLb



(DOb)

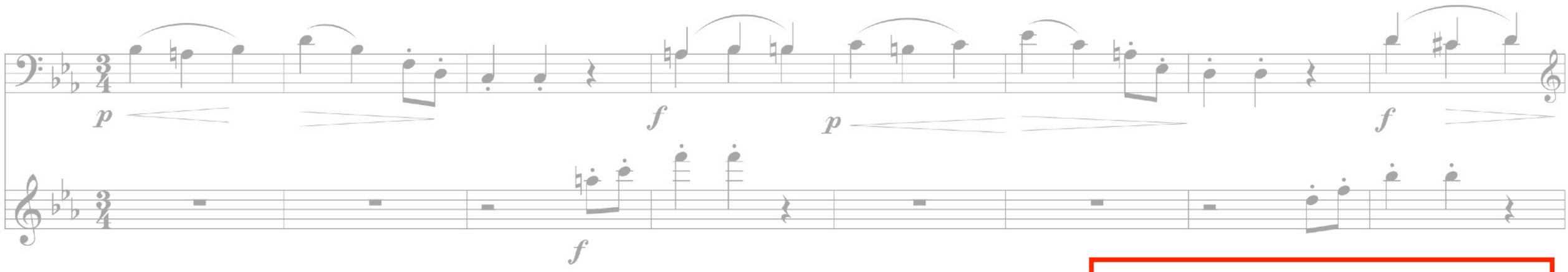


Deuxième thème ?

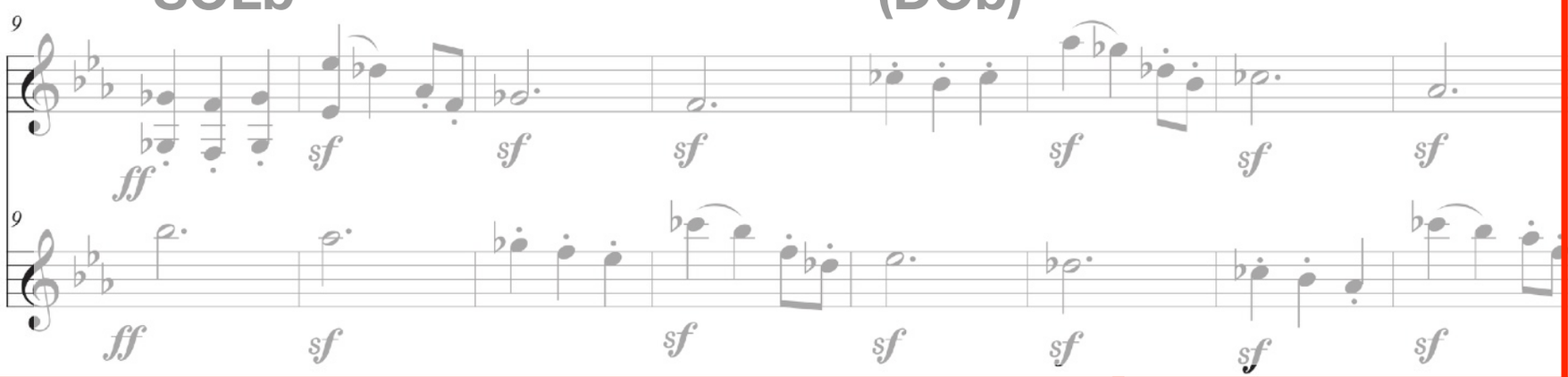
16 à 47

9

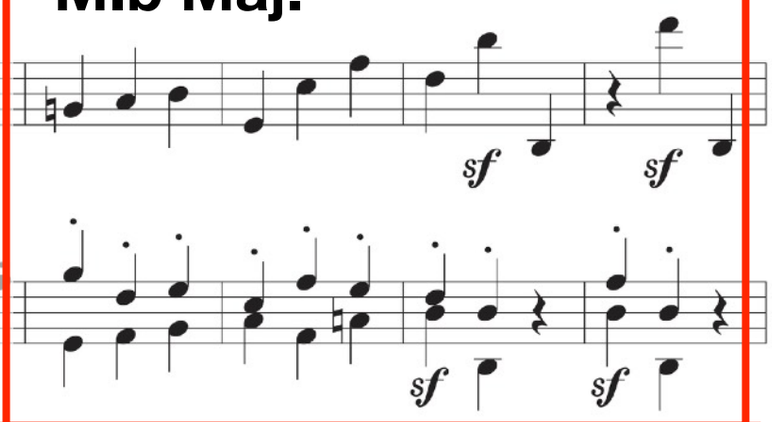
SIb - ton de la dominante



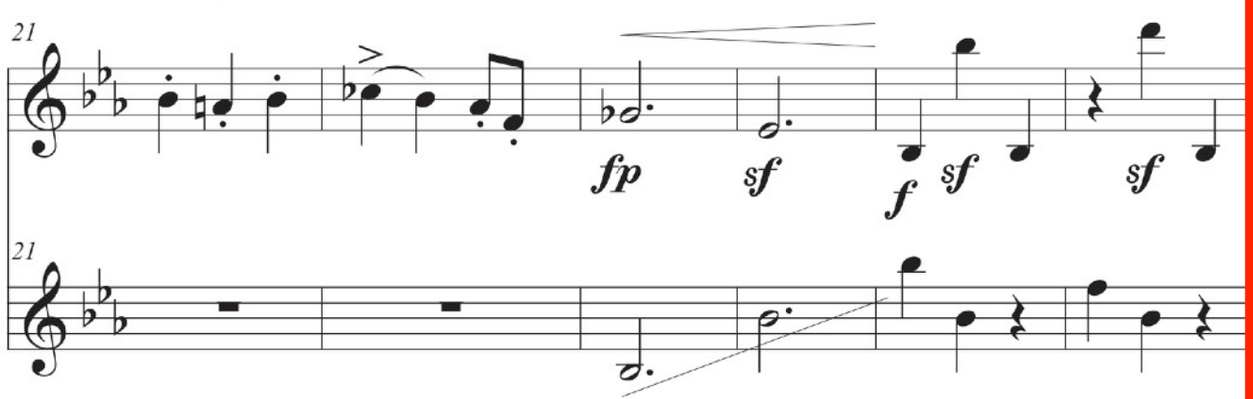
SOLb (DOb)



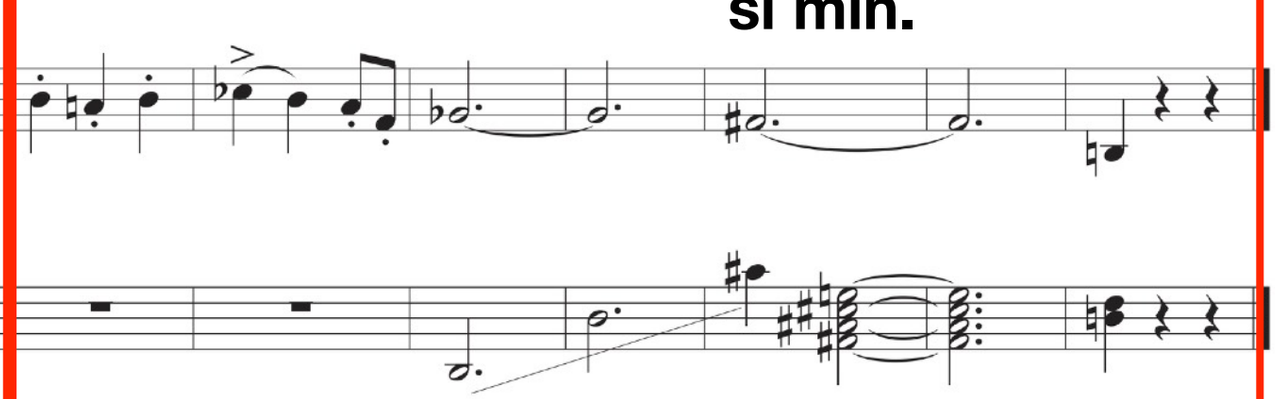
MIb Maj.



mib min.



si min.



10

MIb Maj.

- Premier groupe thématique (GTA)
- Conduit modulant à partir de la tête du GTA *mes. 12*

SIb Maj.

- Thème de transition *mes. 15*

SOLb Maj. (FA#) *mes. 24*

DOb Maj. (SI) *mes. 28*

MIb Maj. *mes. 32* **V** *mes. 40*

mib min. *mes. 36* **V** *mes. 34*

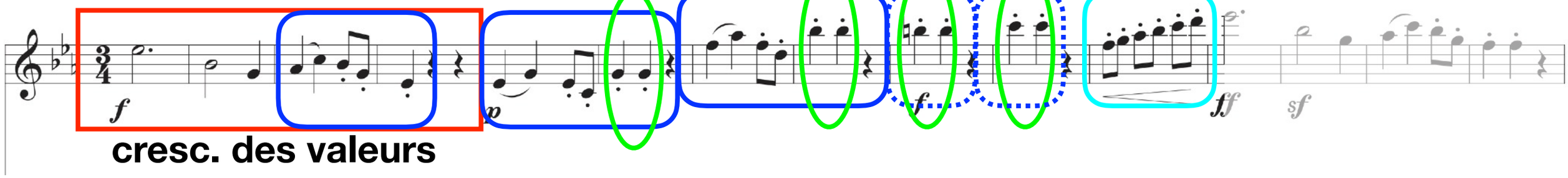
- **mib min** - modulation vers si min

Analyse des thématiques

Premier thème

1 à 15

Mlb



cresc. des valeurs

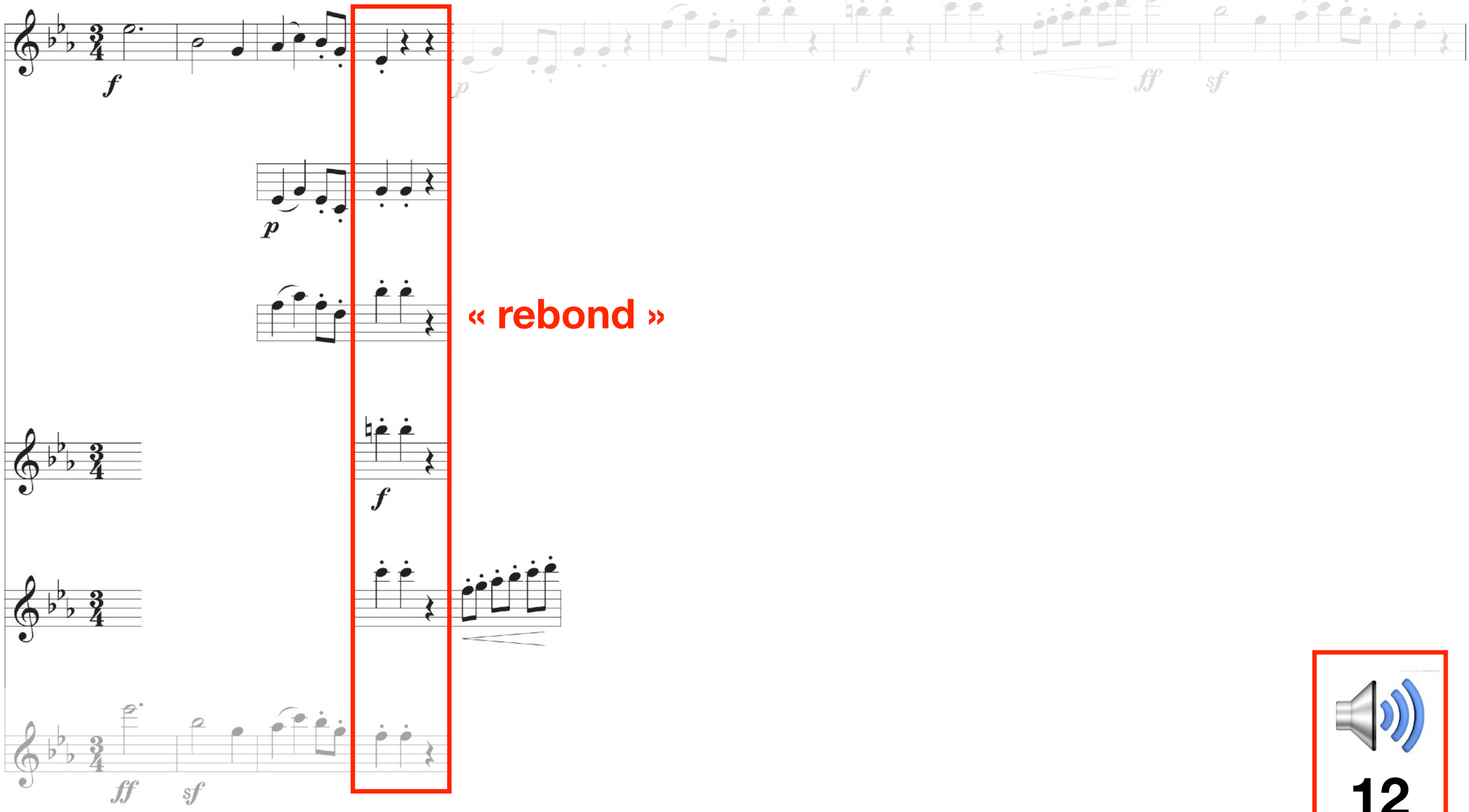
comme un
« ricochet » ou « rebond »

Tutti **Cordes** **Piano** **Tutti**

11

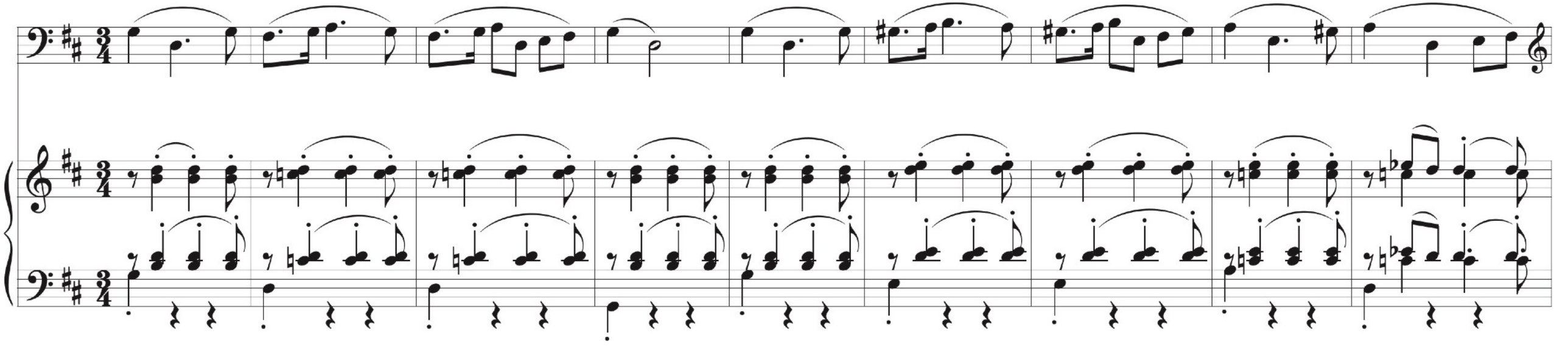
Premier thème

Mlb **1 à 15**

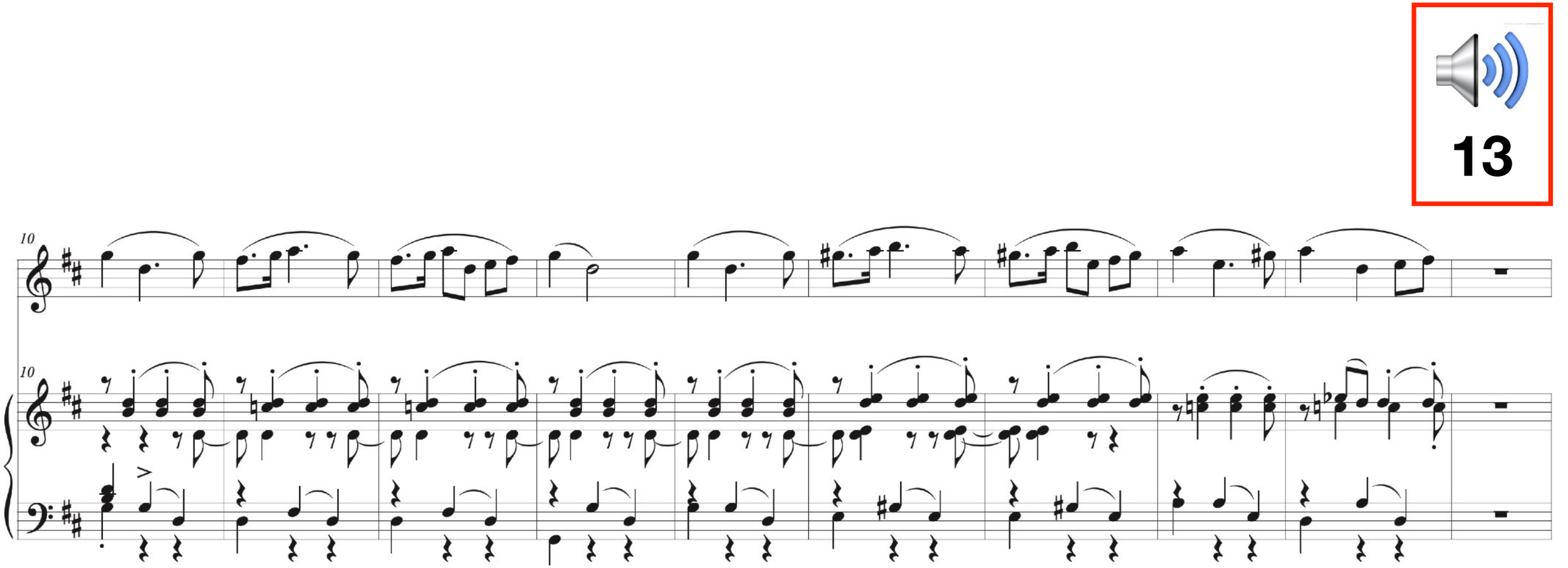


12

8ème symphonie D. 759



13

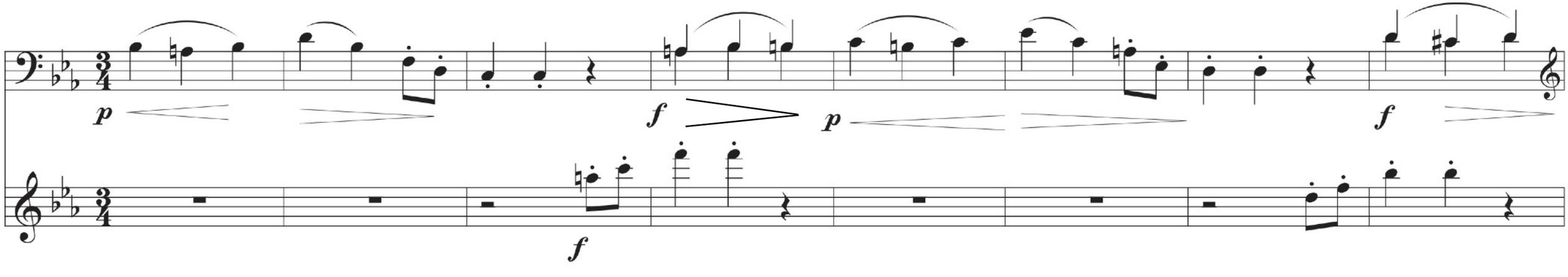


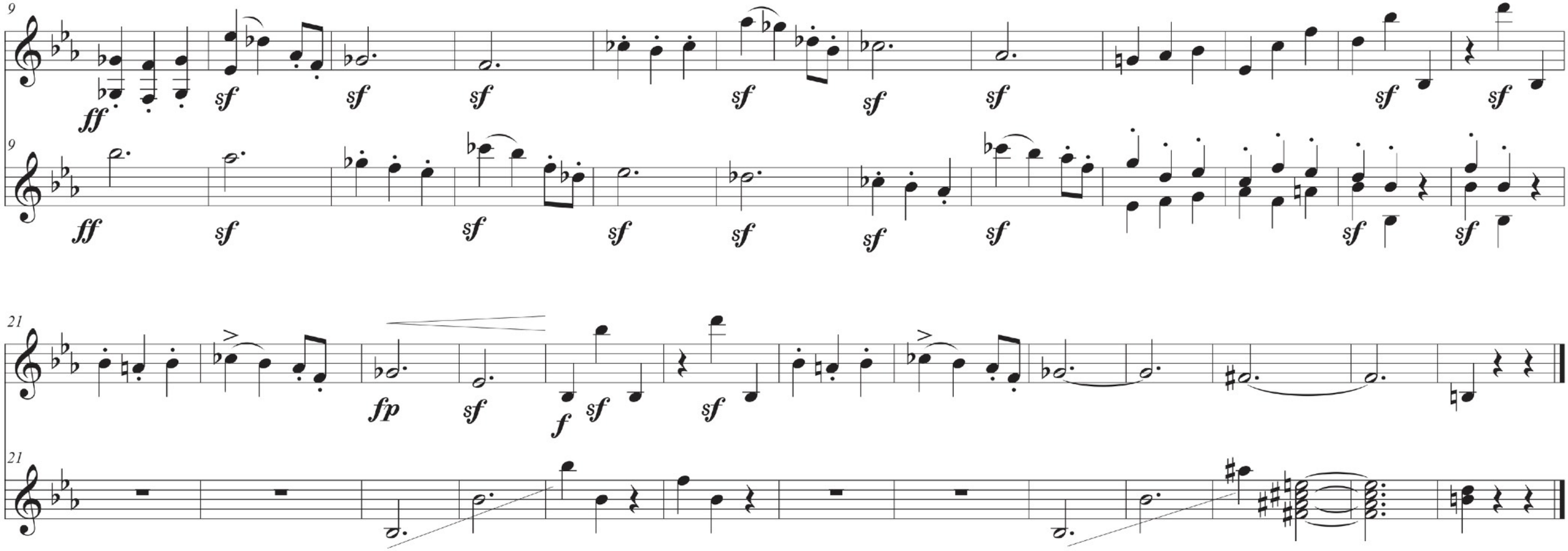
Deuxième thème - de transition

16 à 47

14

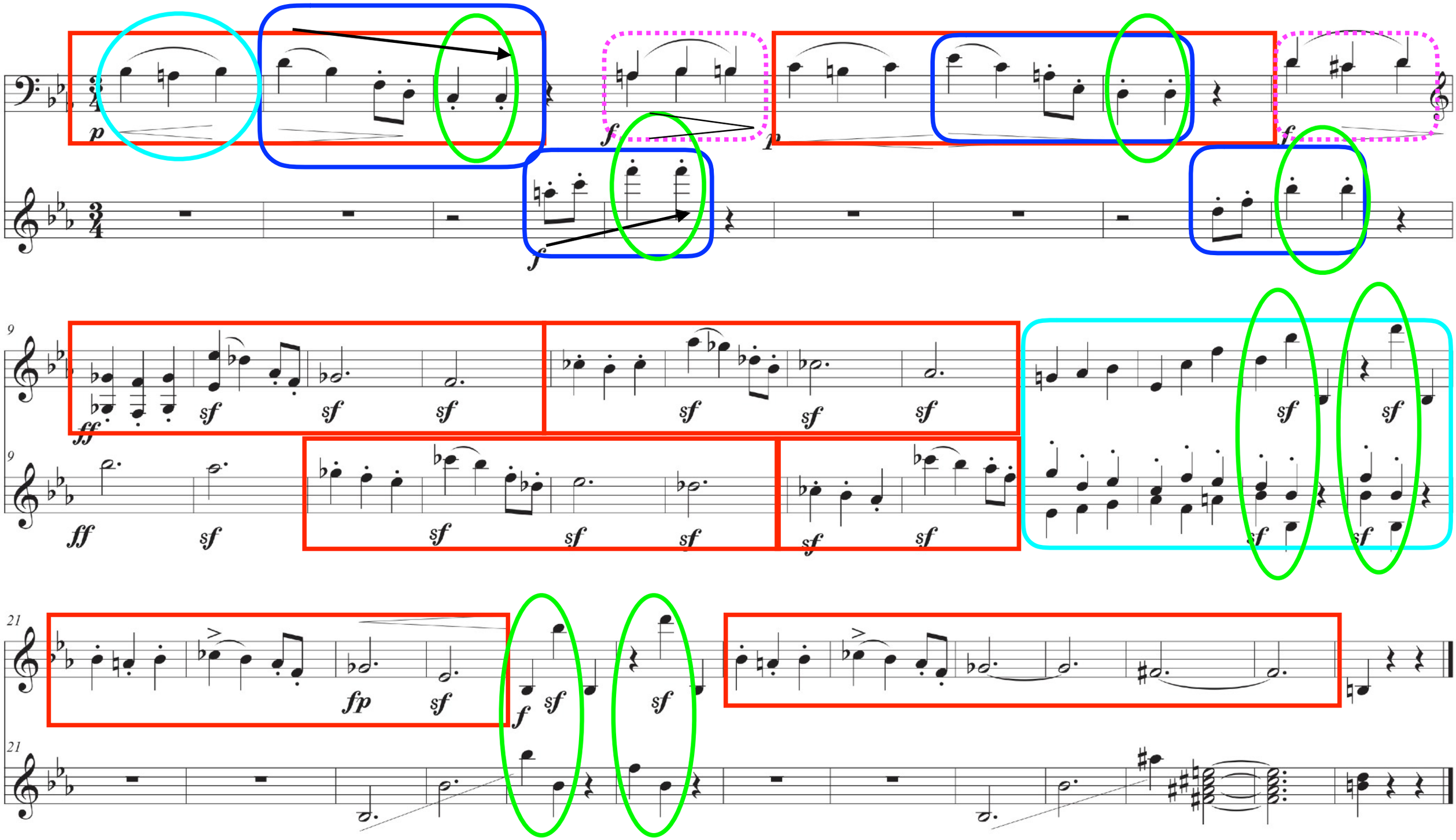
SIb - ton de la dominante





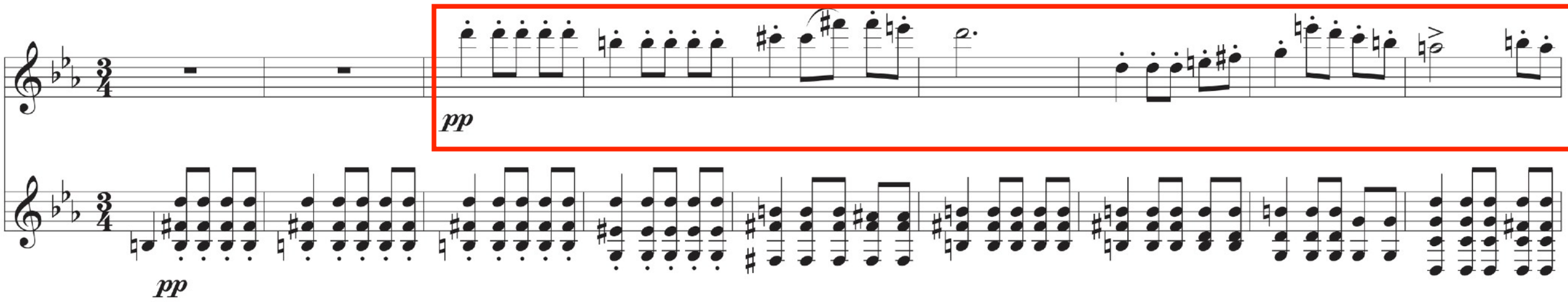
Deuxième thème - de transition

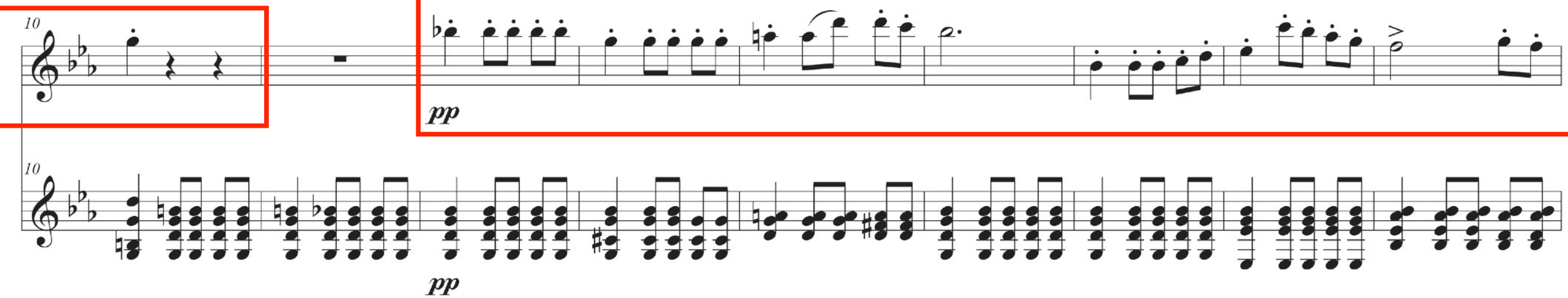
16 à 47



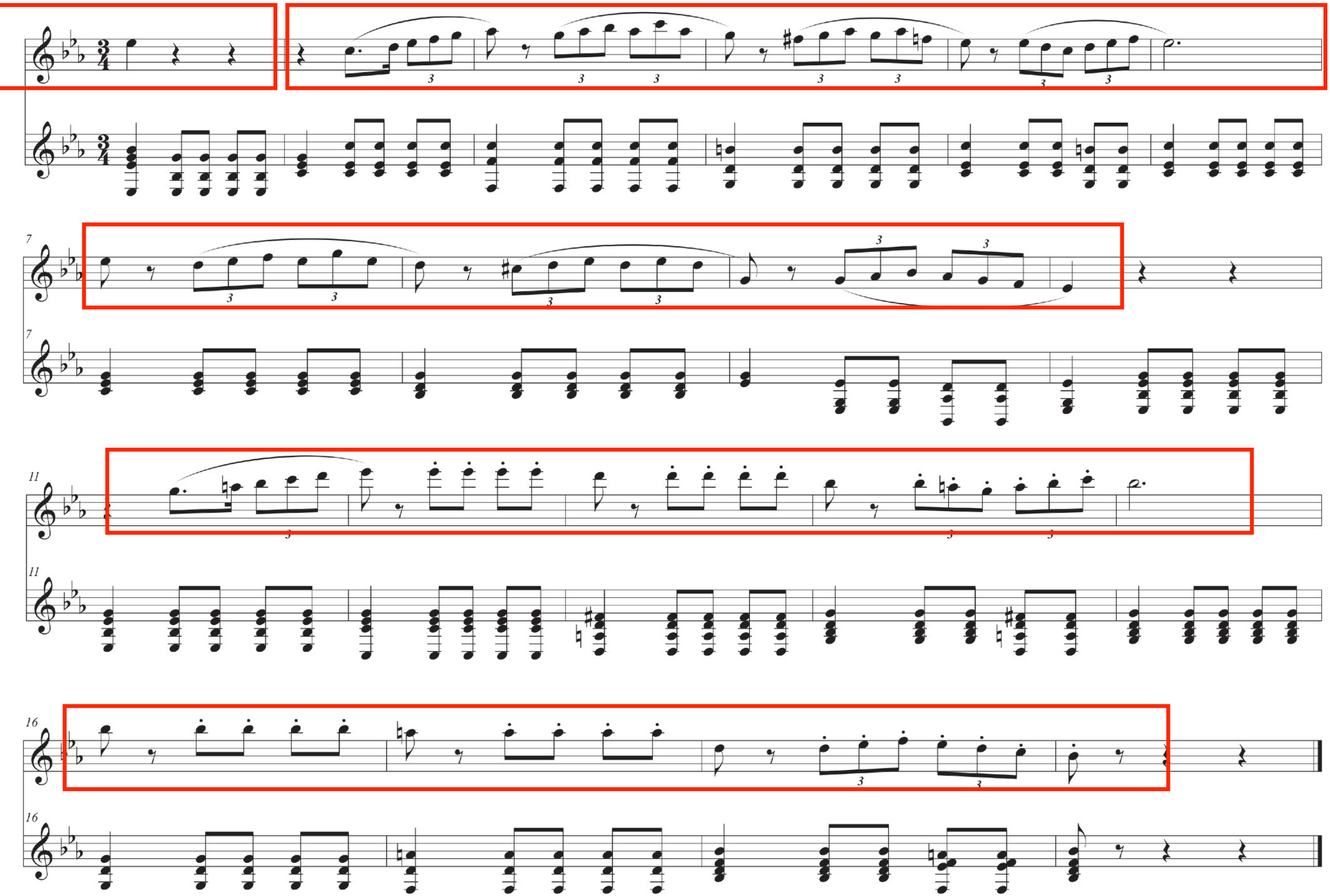
Nouveau thème

mes. 48





15



8

cresc.

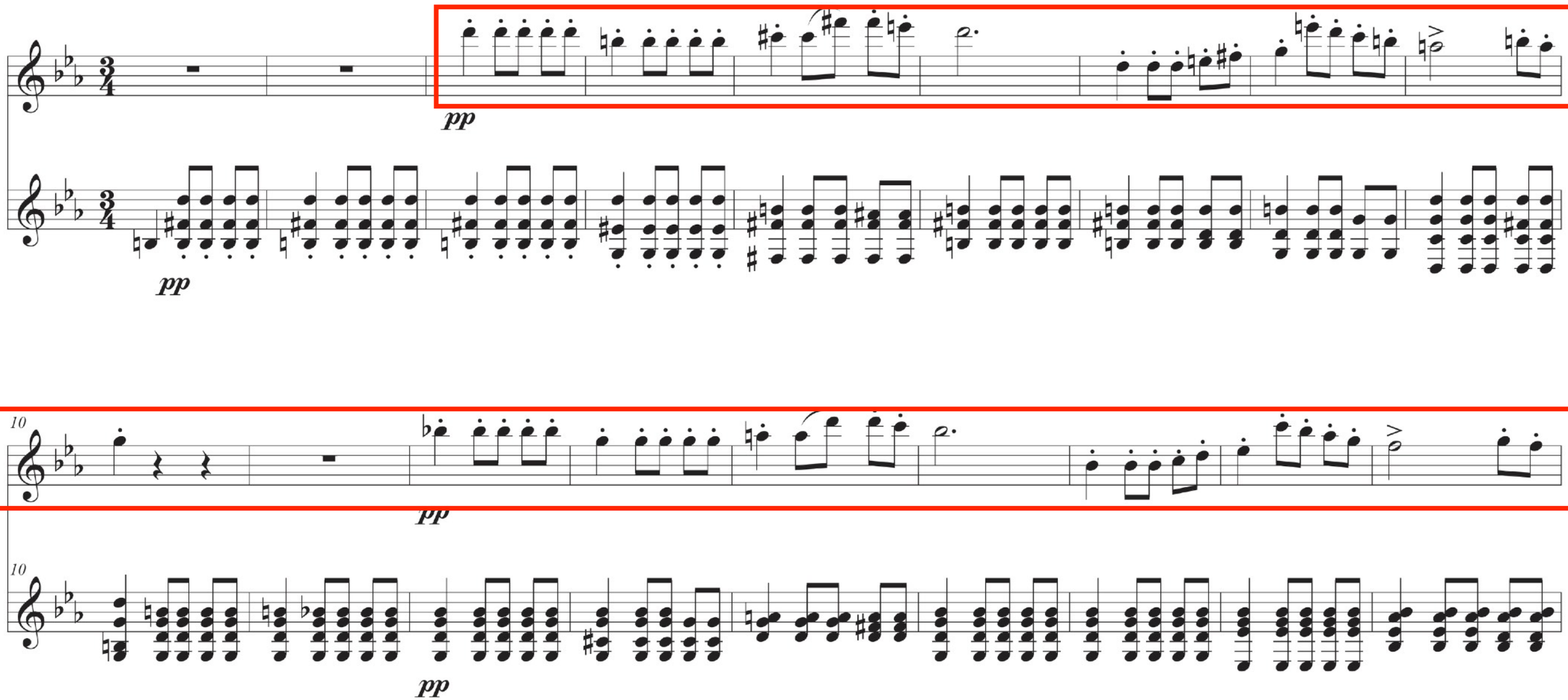
f

sf

p

tr

mes. 48



- Deuxième groupe thématique ?
- **Premier groupe thématique dans une autre dimension tonale ?**

16

si mineur

SOL Maj.

sol

MIb

17

do min.

variation du rebond

18

19

Mlb Maj.

sol min.

20

Slb

21

cresc.

f

sf

p

tr

22

Chemin modulant de ce thème

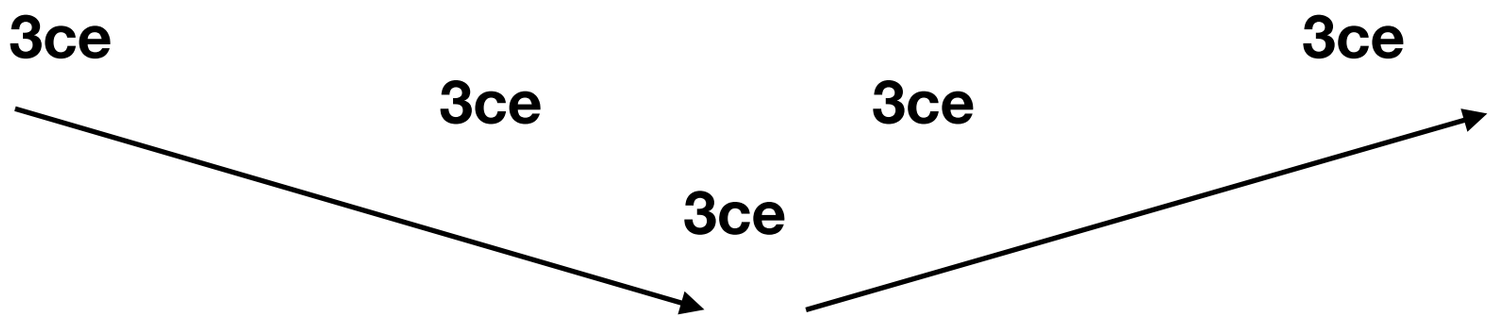
si min. vers SOL Maj.

sol min. vers MIb Maj.

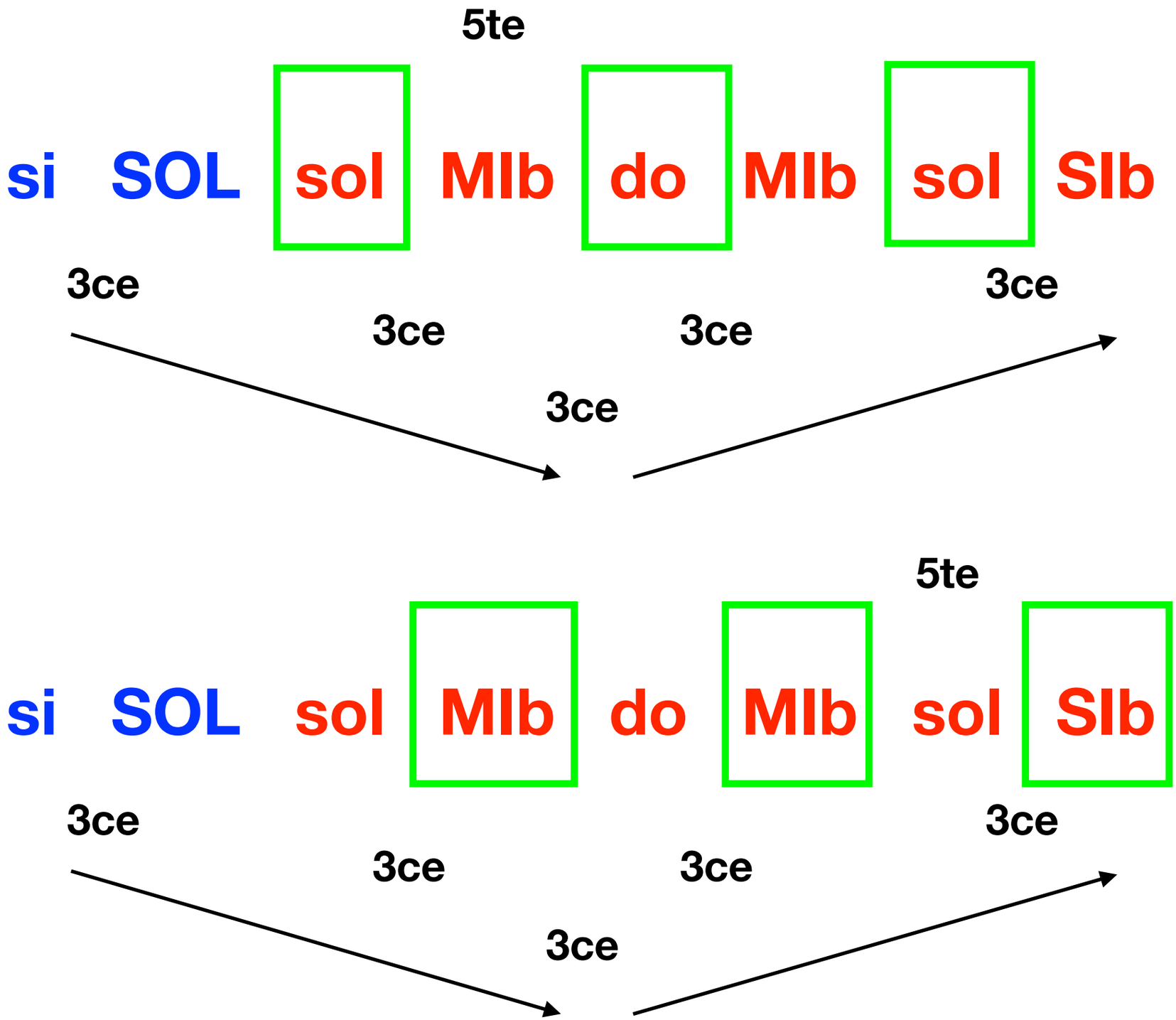
do min. vers MIb Maj.

sol min. vers SIb Maj.

si SOL sol MIb do MIb sol SIb

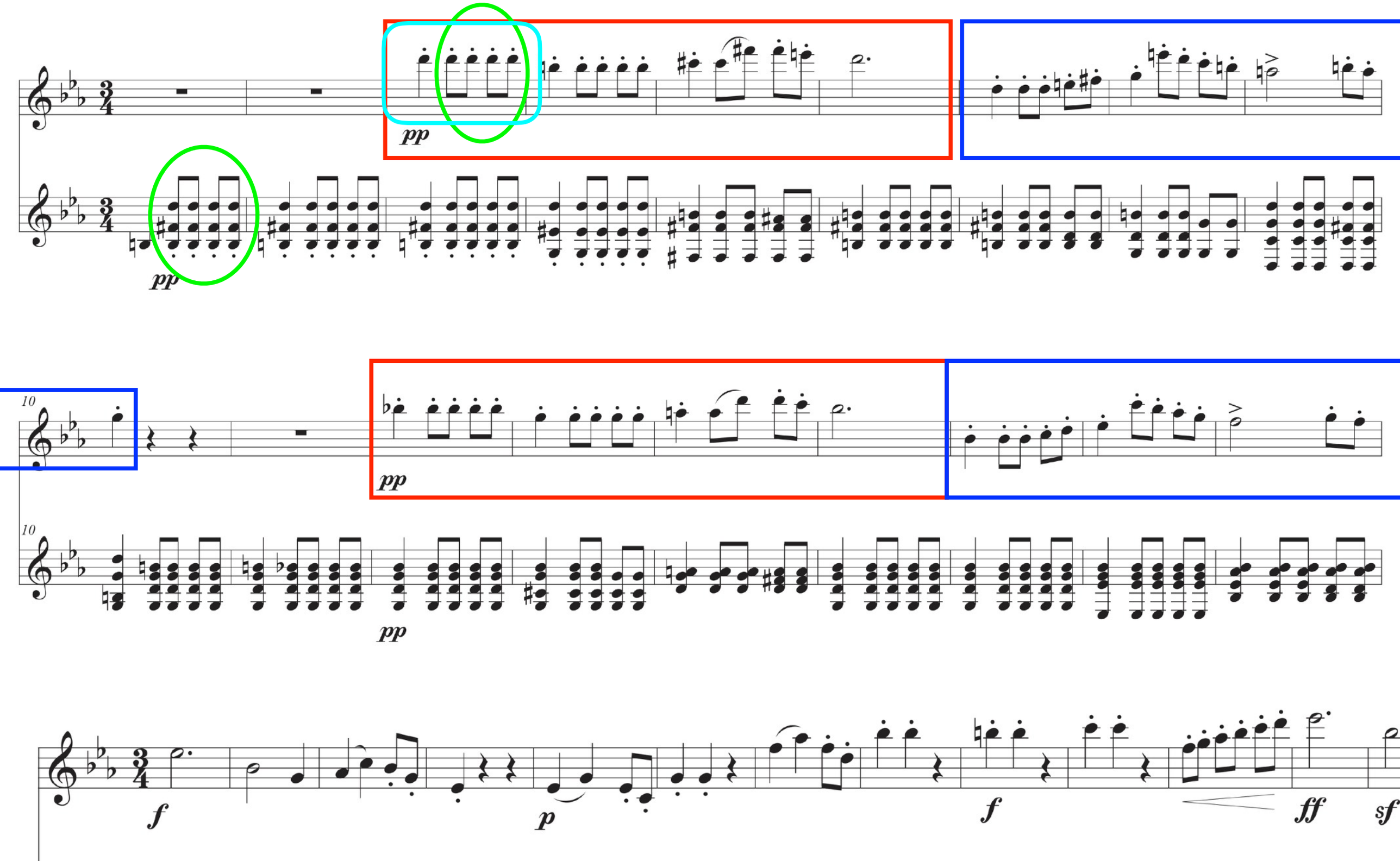


Chemin modulant de ce thème



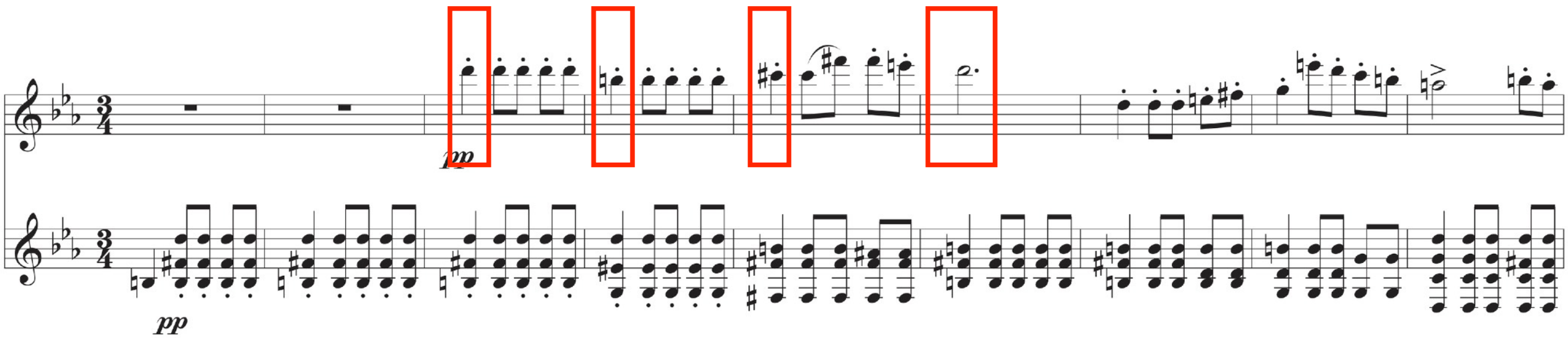
Analyse de la thématique

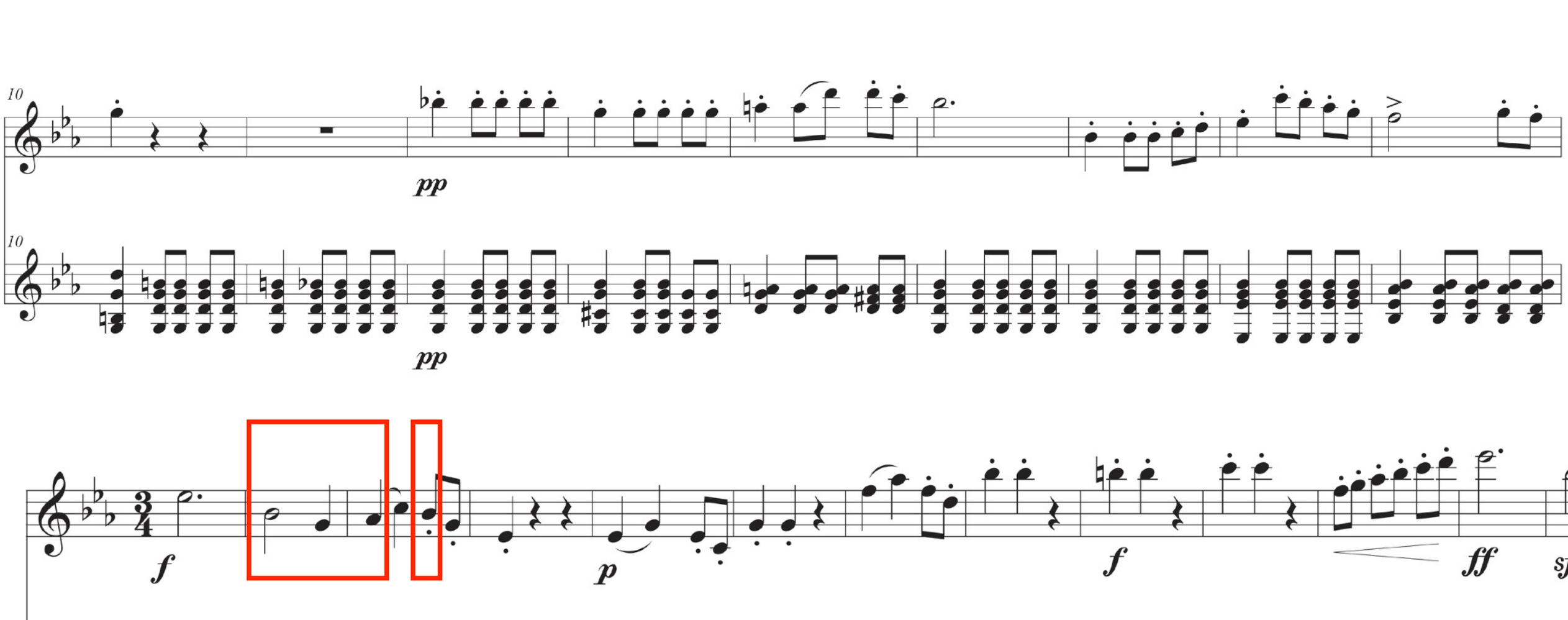
Troisième thème - 1er thème de la seconde forme sonate



variation du rebond

Troisième thème - 1er thème de la seconde forme sonate





Surprise …

Incise en sol mineur!

23

sol min.

Sib

Supprimer l’incise ?

24

8va

6

(8va)

6

cresc.

cresc.

cresc.

f

f

f

25

sol min.

Slb

Conclusion en Slb

et

Coda ?

26

Conclusion tonale

Coda

p

decresc.

pp

pp

ppp

« Liquidation »

3

decresc.

3

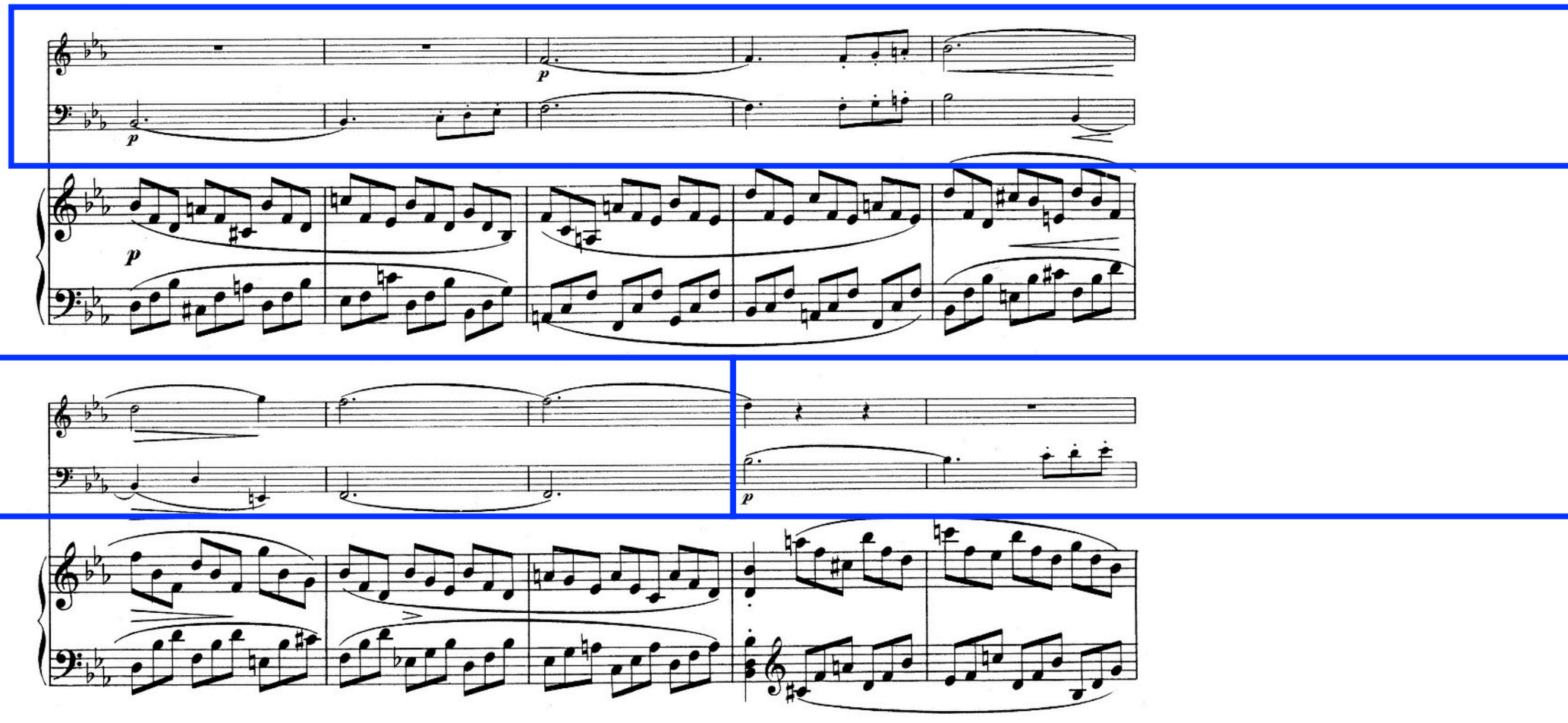
pp

3

ppp

27

Coda



p

decresc.

pp

pp

ppp

« Liquidation »

decresc.

3

pp

ppp

?????

pp

pizz.

pp

p dolce

si min. *mes. 48*

- Premier groupe thématique (modulant) dans une autre dimension tonale ?

SIb Maj. *mes. 84*

sol min. *mes. 92*

- Incise ?

SIb Maj. *cadence parfaite* *mes. 97*

- Section conclusive ? *mes. 99*
- Cadence *mes. 113*
- Coda ? *mes. 116*
- répétition Coda ? *mes. 124*
- « liquidation » *mes. 132*

V de SIb Maj. *mes. 138*

- **?????**

Encore un thème ?

Nouveau thème ?

29

pp

pp

pp

pizz.

p dolce

f

arco

f

f

cresc.

cresc.

cresc.

30

pp

pp

pp

pizz.

p dolce

CODA terminale de l'exposition

f

cresc.

arco

f

cresc.

f

cresc.

RE ??

SIb

SIb Maj.

- Nouveau thème *mes. 140*
- Thème de conclusion
- Répétition de ce thème *mes. 148*
- Coda *mes. 156*

RE Maj. *mes. 161*

- **relatif de si mineur**

SIb Maj. *mes. 167*

- cadence terminale de l'exposition *mes. 175*
- conduit modulant vers la reprise *mes. 182*
- conduit modulant vers le développement *mes. 182*

Analyse du thème

mp

9

p dolce

pp

p *dolce*

f

p

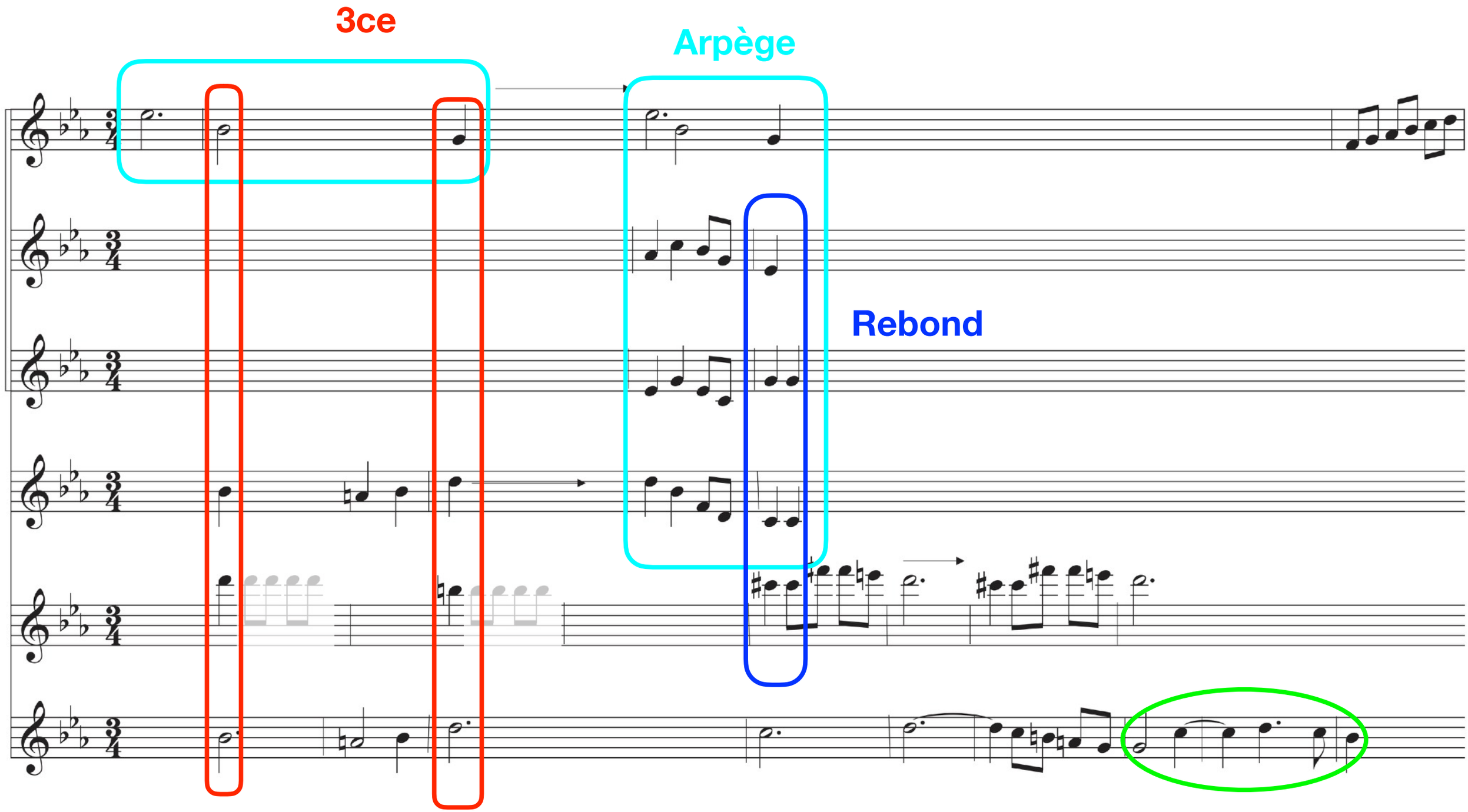
f

ff

sf

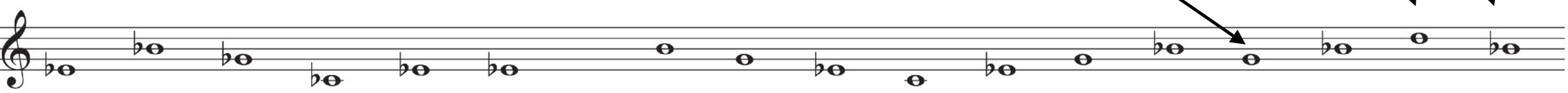
Comparaison des thèmes de l’exposition

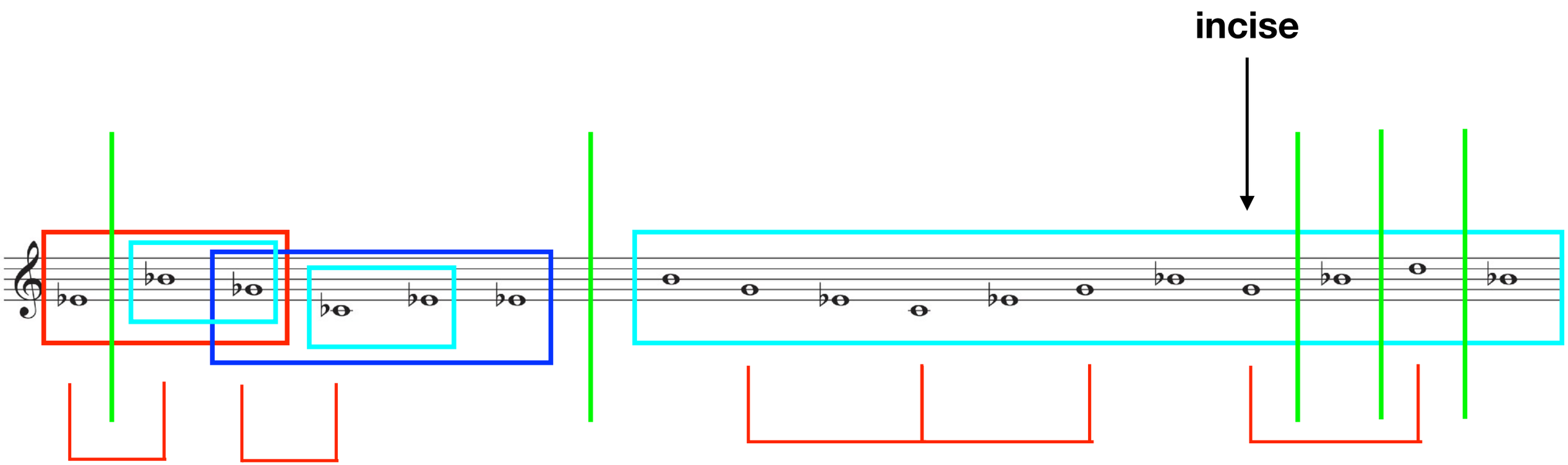
Comparaison des différentes thématiques



Synthèse de l’exposition

GTA	(Thème) transition modulante		GTA	concl. → (incise) coda ?				GTB	coda	GTB		Transition modulante
	15	32	48	84	92	99	116	138	156	161	167	182
MIb		MIb mib	si	SIb →				SIb →		(RE)	SIb	
	(SOLb) (DOb)		si-SOL sol-MIb do-MIb MIb-sol sol-SIb		sol							
		V				V				V	V C.P.	





Tonalités des 2 formes sonates

Mlb → Slb

si → RE

32

GTA	(Thème) transition modulante		GTA	concl.	coda ? (incise)			GTB	coda	GTB		Transition modulante
	15	32	48	84	92	99	116	138	156	161	167	182
Mlb		Mlb mib	si	Slb				Slb		(RE)	Slb	
	(SOLb) (DOb)		si-SOL sol-Mlb do-Mlb Mlb-sol sol-Slb		sol							
		V				V				V	V C.P.	

Transition vers le développement

33

p *decresc.*

p *decresc.*

p *decresc.*

Développement

En 3 grandes « vagues »

GTB / I

34

Tête du thème

cresc.

cresc.

cresc.

8

8

f

f

f

cresc.

cresc.

cresc.

ff

ff

fp

fp

8

ff

sf

sf

35

- Transition modulante « V » *mes. 187*

- Première phase à partir du GTB « première forme sonate »

mes. 195	*mes. 203*	*mes. 209*	*mes. 213*	*mes. 217*	*mes. 221*
SI Maj.	**si min.**	**RE Maj.**	**ré min.**	**FA Maj.**	**zone modulante vers FA# « V »**
Maj	**min.**	**Maj**	**min.**	**Maj**	
	3ce		**3ce**		

Changement de texture à l’accompagnement

- Transition modulante « V » *mes. 187*
- Première phase à partir du GTB en SIb Maj.

mes. 195	*mes. 203*	*mes. 209*	*mes. 213*	*mes. 217*	*mes. 221*
SI Maj.	**si min.**	**RE Maj.**	**ré min.**	**FA Maj.**	**zone « V » modulante**

- Deuxième phase

mes. 247	*mes. 255*	*mes. 261*	*mes. 265*	*mes. 269*	*mes. 273*
FA# Maj.	**fa# min.**	**LA Maj.**	**la min.**	**DO Maj.**	**zone « V » modulante vers REb**
Maj	**min.**	**Maj**	**min.**	**Maj**	
		3ce		**3ce**	

37

- Transition modulante « V » *mes. 187*

- Première phase à partir du GTB en SIb Maj.

mes. 195 **SI Maj.** *mes. 203* **si min.** *mes. 209* **RE Maj.** *mes. 213* **ré min.** *mes. 217* **FA Maj.** *mes. 221* **zone « V » modulante**

- Deuxième phase

mes. 247 **FA# Maj.** *mes. 255* **fa# min.** *mes. 261* **LA Maj.** *mes. 265* **la min.** *mes. 269* **DO Maj.** *mes. 273* **zone « V » modulante**

- Troisième phase

mes. 299 **REb Maj.** | *mes. 307* **do# min.** *mes. 313* **MI Maj.** *mes. 317* **mi min.** *mes. 321* **SOL Maj.** | *mes. 325* **sol min.** (SIb) (ré)

Maj **min.** **Maj** **min.** **Maj** **min.**

3ce **3ce**

38

- Transition modulante « V » *mes. 187*

- Première phase à partir du GTB en SIb Maj.

mes. 195 *mes. 203* *mes. 209* *mes. 213* *mes. 217* *mes. 221*

SI Maj. **si min.** **RE Maj.** **ré min.** **FA Maj.** **zone « V » modulante**

- Deuxième phase

mes. 247 *mes. 255* *mes. 261* *mes. 265* *mes. 269* *mes. 273*

FA# Maj. **fa# min.** **LA Maj.** **la min.** **DO Maj.** **zone « V » modulante**

- Troisième phase

mes. 299 *mes. 307* *mes. 313* *mes. 317* *mes. 321* *mes. 325*

REb Maj. **do# min.** **MI Maj.** **mi min.** **SOL Maj.** **sol min.**

(SIb) (ré)

MIb Maj. pédale de dominante

mes. 337
- Retransition phase 1

mes. 355
- Retransition phase 2

mes. 365
- Retransition phase 3

3ème phase de la retransition

38b

pizz.

370

decresc.

375

decresc.

39

- Transition modulante « V » *mes. 187*

- Première phase à partir du GTB « première forme sonate »

mes. 195	*mes. 203*	*mes. 209*	*mes. 213*	*mes. 217*	*mes. 221*
SI Maj.	**si min.**	**RE Maj.**	**ré min.**	**FA Maj.**	**zone modulante vers FA# « V »**

- Transition modulante « V » *mes. 187*
- Première phase à partir du GTB en SIb Maj.

mes. 195 **SI Maj.** *mes. 203* **si min.** *mes. 209* **RE Maj.** *mes. 213* **ré min.** *mes. 217* **FA Maj.** *mes. 221* **zone « V » modulante**

- Deuxième phase

mes. 247 **FA# Maj.** *mes. 255* **fa# min.** *mes. 261* **LA Maj.** *mes. 265* **la min.** *mes. 269* **DO Maj.** *mes. 273* **zone « V » modulante vers REb**

- Transition modulante « V » *mes. 187*

- Première phase à partir du GTB en SIb Maj.

mes. 195	*mes. 203*	*mes. 209*	*mes. 213*	*mes. 217*	*mes. 221*
SI Maj.	**si min.**	**RE Maj.**	**ré min.**	**FA Maj.**	**zone « V » modulante**

- Deuxième phase

mes. 247	*mes. 255*	*mes. 261*	*mes. 265*	*mes. 269*	*mes. 273*
FA# Maj.	**fa# min.**	**LA Maj.**	**la min.**	**DO Maj.**	**zone « V » modulante**

- Troisième phase

mes. 299	*mes. 307*	*mes. 313*	*mes. 317*	*mes. 321*	*mes. 325*
REb Maj.	**do# min.**	**MI Maj.**	**mi min.**	**SOL Maj.**	**sol min.** (SIb) (ré)

- Transition modulante « V » *mes. 187*

- Première phase à partir du GTB en SIb Maj.

mes. 195 *mes. 203* *mes. 209* *mes. 213* *mes. 217* *mes. 221*

SI Maj. **si min.** **RE Maj.** **ré min.** **FA Maj.** **zone « V » modulante**

- Deuxième phase

mes. 247 *mes. 255* *mes. 261* *mes. 265* *mes. 269* *mes. 273*

FA# Maj. **fa# min.** **LA Maj.** **la min.** **DO Maj.** **zone « V » modulante**

- Troisième phase

mes. 299 *mes. 307* *mes. 313* *mes. 317* *mes. 321* *mes. 325*

REb Maj. **do# min.** **MI Maj.** **mi min.** **SOL Maj.** **sol min.**

(SIb) (ré)

MIb Maj. pédale de dominante

mes. 337
- Retransition phase 1

mes. 355
- Retransition phase 2

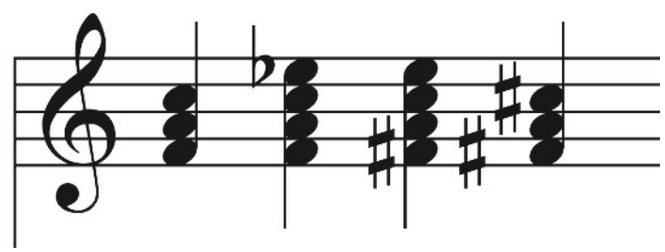
mes. 365
- Retransition phase 3

Synthèse du développement

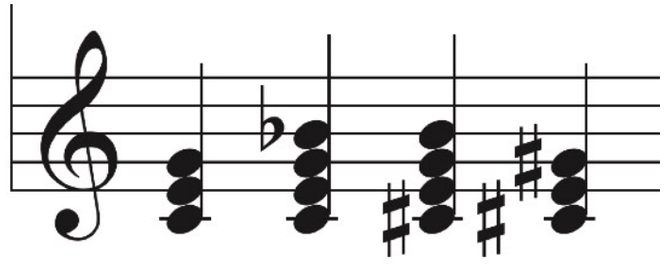
3ces ascd.

5tes ascd.

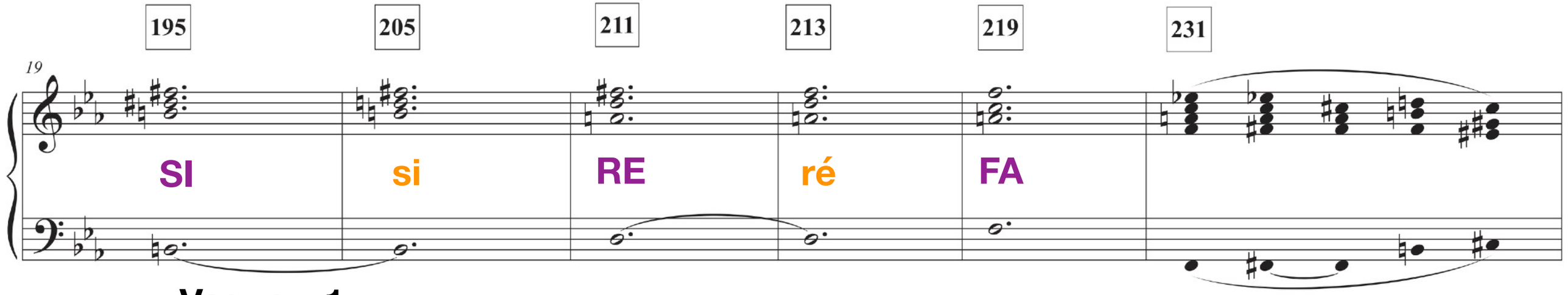
195	203	211	213	219
SI	si	RE	ré	FA



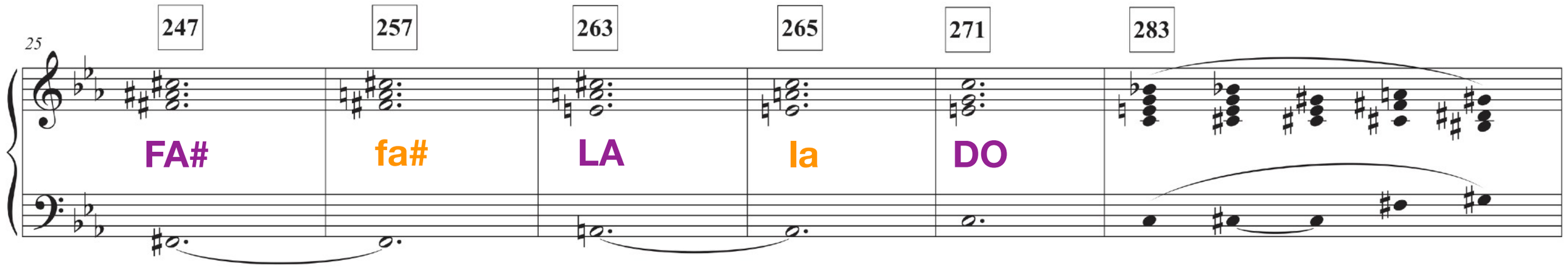
FA#	fa#	LA	la	DO



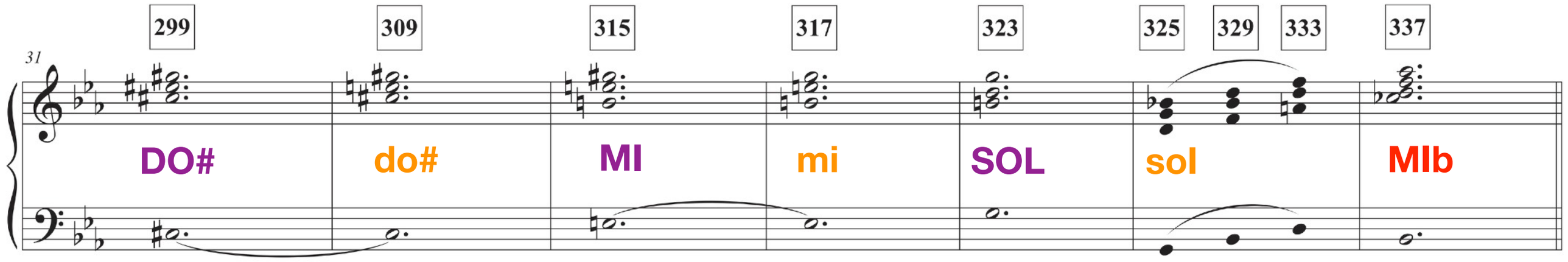
REb (DO#)	do#	MI	mi	SOL	sol	SIb	ré	MIb susp. V



« Vague » 1



« Vague » 2



« Vague » 3

trans.	GTB →												
187	195	203	213	221	247	255	265	273	299	309	317	325	337
SIb SI	**SI**	si RE	ré FA	FA V de FA#	**FA#**	fa# LA	la DO	DO V de DO#	**REb**	do# MI	mi SOL	sol SIb	**MIb** **susp V**
	Vague I				**Vague II**				**Vague III**				
	SI	RE	FA	FA#	**FA#**	LA	DO	DO#	**DO#**	MI	SOL	SIb	**MIb**

Réexposition

40

GTA	(Thème) transition modulante					GTA	concl. → coda (incise)			GTB	GTB	concl.
385	401	410	415	417	422	434	470	478	486	526	547	553
MIb	MIb			LAb			MIb		MIb	MIb		MIb
						mi					SOL	
	DOb	FAb			lab			do (incise)				
						mi-DO do-LAb fa-LAb LAb-do do-MIb						

566	571	585	587	614	623							
??	Mlb 6te aug	Mlb		Mlb	Mlb							
			mib									
			mib-DOb si-SOL sol-mob LAb-do do-Mlb									

f

p

f

Violino.

Violoncello.

Pianoforte.

Allegro.

pizz.

arco

Allegro.

ff

p

f

ff

cresc.