

Analyse de la sonatine en SOL majeur de Beethoven.

Cette sonatine se compose de deux mouvements (le second mouvement est une romance en 6/8). Musique destinée aux amateurs, elle se veut très lisible dès les premiers instants, et ce, tant sur le plan pianistique que musical. C'est le premier mouvement que nous allons analyser.

L'analyse qui va suivre comportera plusieurs étapes.

1. Grande forme et cadences (phrases et propositions)
2. Analyse motivique
 - a. Motifs
 - b. Analyse paradigmatique
3. Analyse harmonique
4. Les diverses textures de l'accompagnement
5. Réduction mélodique
6. Quelques éléments d'analyse du second mouvement.

1. Grande forme et cadences (phrases et propositions).

Exemple 1 :

Moderato

A *p* **B**

1/2 cad.

B *mf* **C**

cad. parf.

D **A** *dolce*

suspense à la dominante

C (coda)

B *mf* **E1**

1/2 cad. cad. parf.

E2 cad. parf.

La grande forme se laisse cerner assez facilement.

Une première phrase de 8 mesures (A encadré) se ponctue par une cadence parfaite (mesures 7 et 8). Celle-ci se subdivise en deux propositions de 4 mesures.

La proposition A abouti à une demi-cadence tandis que la proposition B se ponctue par une cadence parfaite. Bien que reprenant le même matériau que la proposition A, nous avons choisi de la nommer B. C'est plus particulièrement le déploiement du motif générateur qui a motivé ce choix¹.

La deuxième grande partie (B dans un cadre) peut également, bien que moins franchement, se subdiviser en deux propositions. La première (C) développe le motif initial tandis que la seconde (D) sert de transition et plus précisément de suspense à la dominante, pour ramener le retour de la phrase initiale. C'est donc, pour la seconde proposition, une longue dominante qui occupe, globalement les 4 mesures.

C'est ensuite le retour du grand A l'identique.

Ces deux parties, le grand B et le retour à A, sont reprises. C'est cette reprise qui nous fait dire que la forme globale peut être entendue comme binaire (deux grands panneaux) mais aussi ternaire A-B-A².

La pièce se termine par une coda de 8 mesures dont la première proposition E1 occupe 4 mesures et la seconde E2 6 mesures - l'extension de cette seconde proposition est due aux répétitions de l'accord de SOL majeur. Cette proposition E2 est donc à comprendre comme un groupe de 4 mesures auxquelles Beethoven a ajouté 2 mesures pour confirmer la tonalité. Beethoven aurait pu se passer de cette coda.

Une des particularités de cette page de musique, qui comporte 34 mesures, est qu'il n'y a aucune modulation. La chose est suffisamment rare que pour être mentionnée.

La coda, tout comme la grande partie B, est, en dehors de quelques rares moments, écrite sur une longue pédale de dominante. Signalons encore que les nuances sont en phases avec cette découpe formelle, puisque A est *p*, B est *mf*, le retour au A est noté *dolce* et suppose un retour à la dynamique de départ et que la coda est à jouer, comme la grande partie B, *mf*.

¹ C'est ici, au sens Schoenbergien, une phrase. Un motif est répété lors de la première proposition et déployé lors de la seconde.

² Sans la reprise, nous aurions parlé, sans ambiguïté, d'une forme ternaire.

2a. Analyse motivique.

Exemple 2

The musical score is in G major (one sharp) and 4/4 time, marked *Moderato*. It consists of five systems of music. The first system (measures 1-5) begins with a piano (*p*) dynamic. Motif 'a' is a four-measure phrase in the right hand, enclosed in a red box. Motif 'b' is a four-measure phrase in the right hand, indicated by a green line above the staff. The second system (measures 6-12) starts at measure 6. Motif 'c' is a four-measure phrase in the right hand, enclosed in a blue box. The dynamic changes to *mf* at measure 8. The third system (measures 13-19) starts at measure 13. The dynamic changes to *dolce* at measure 17. The fourth system (measures 20-26) starts at measure 20. Motif 'd' is a four-measure phrase in the right hand, enclosed in a green box. The dynamic changes to *mf* at measure 24. The fifth system (measures 27-32) starts at measure 27. Motif 'd' is also present in the right hand at measure 27, enclosed in a green box. The score concludes with a final cadence in the right hand.

Le motif générateur (a) est signalé par un cadre rouge. Il est « fermé » à la fois mélodiquement et harmoniquement puisque sa charpente pourrait être résumée par cette réduction mélodique suivante :

SOL – LA – SOL
I – [V7] – I

Le trait vert qui surmonte l'arpège de SOL majeur à la mesure 2 est à considérer comme un motif de jonction vers la mesure suivante. Nous l'avons baptisé b. Malgré les différentes formes sous lesquelles il apparaît, nous avons conservé la même couleur afin de signaler sa fonction principale, réaliser une jonction. Nous avons également prolongé ce motif jusqu'à la note *sol* de la troisième mesure afin de montrer le plus clairement possible son rôle de préparation. Il y a en quelque sorte tuilage entre ce motif secondaire et le motif principal. Le cadre bleu, baptisé c, signale un motif cadentiel. Le motif d de la coda, bien que nouveau sur le plan mélodique, a néanmoins des parentés avec le motif principal comme le montre l'exemple 3.

Exemple 3

Moderato
br. éch. **b**

p

a

c

b

c

b

c

b

Le *sol* et le *si* sont, compte tenu de l'harmonie [V], des notes étrangères à l'harmonie (broderie pour le *sol* et échappée pour le *si*). En les supprimant (troisième ligne), le rythme est à l'identique. De la même manière, le motif b (l'arpège descendant) trouve un écho dans la seconde partie du motif d.

2b. Analyse paradigmatique

L'analyse motivique peut être encore plus éloquente en passant par une présentation de type paradigmatique.

Exemple 4

Moderato

1 *p* **a** **b** 2 mesures

2 2 mesures

3 1 mesure

4 1 mesure **c** 2 mesures

5 *mf* 2 mesures

6 2 mesures

7 1 mesure

8 1 mesure

9 1 mesure

10 1 mesure

11 **(d)** *mf* 2 mesures

12 2 mesures

13 2 mesures

14 2 mesures

Cette réécriture sur 3 colonnes (une pour chaque motif) montre très clairement la manière dont les motifs s'organisent et surtout, tant pour le grand A que pour le grand B, le serrage rythmique qui s'effectue puisque les groupements par deux mesures (lignes 1, 2 et ensuite 5 et 6) cèdent la place à une seule mesure (lignes 3, 4 et 7 à 10). A la seconde portée de la ligne 5 nous avons supprimé la note d'appoggiature (le *ré*) afin de montrer le rapport avec les lignes 7 à 10. Signalons encore qu'à la ligne 9, le motif b est en miroir.

3. Analyse harmonique

Exemple 5

Moderato

p

1/2 cad.

I [V7] I V7 I V I ID (V/IV)

péd D péd T

6 C.P.

mf

IV [V7] I IV $\frac{6}{4}$ V7 I V I V7 I V7 I

péd D

« suspense à la dominante »

13 dolce

V7 I IV V V7

20 1/2 cad. C.P.

mf

V7 I

péd D

27 C.P.

V I V7 I V V7 I

La conduite harmonique étant suffisamment claire, elle ne demande que peu de commentaires. Signalons seulement la présence importante des pédales et en particulier celles de dominantes, ainsi que les inversions entre les 4 premières mesures du A et les 4 premières mesures du B (couleurs rouges et bleues). Ces inversions, ou miroirs, sont, sans conteste, source d'unité entre les deux premières grandes sections.

Exemple 6

A : I - [V7] - I // V7 - I - V
 B : V - I - V7 // I - V7 - I

L'écriture harmonique de la partie B laisse transparaître une dimension contrapuntique que la réécriture à l'exemple 7 montre clairement.

Exemple 7

The musical score for Exemple 7 is written in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). It consists of two staves: a treble staff and a bass staff. The treble staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the bass staff provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The piece is marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The notation includes a repeat sign at the beginning of the piece.

4. Les diverses textures de l'accompagnement.

Poursuivons cette analyse en mettant en évidence la manière dont l'accompagnement est au service de la forme.

Exemple 8

The musical score for Example 8 is presented in five systems, each with a piano part and a vocal part. The tempo is marked 'Moderato'. The key signature has one sharp (F#). The score is annotated with red and blue boxes to highlight specific accompaniment textures. Red boxes indicate vertical accompaniment (chords) that are in phase with the melody's rhythm. Blue boxes indicate horizontal accompaniment, including Alberti bass patterns. A light blue box highlights a more melodic accompaniment during a cadence.

Les cadres rouges montrent un accompagnement vertical (accords) qui est, globalement, en phase avec le rythme de la mélodie. Les cadres bleus signalent des accords présentés horizontalement sous la forme d'une basse d'Alberti. Enfin, le cadre bleu ciel montre une conduite plus mélodique au moment de la cadence.

5. Réduction mélodique.

Nous terminerons l'analyse par une réduction de la mélodie qui montre, une fois les notes étrangères éliminées, la charpente mélodique. Cette réduction mérite d'être jouée à quelques reprises afin de mieux saisir la « grande ligne ». Elle est également le support pour tenter des variations. Nous pensons que ce type de travail, écrire ou encore improviser une autre ligne mélodique sur un canevas général, est un des moyens de mieux comprendre le langage musical.

Exemple 9

Moderato

6

ligne principale

13

20

27

Un mot à propos des mesures 6 à 8. Le *do* de la mesure 6, bien que passant au *mi*, trouve également sa résolution sur le *ré* de la mesure 7. C'est à partir de ce *ré* que la cadence s'opère sur le plan mélodique (ligne principale).

Voici du reste deux autres possibilités cadentielles mises en regard de l'original et qui confirment notre analyse. Elles sont certes moins efficaces que celle de Beethoven, mais mettent en évidence, nous semble-t-il, le procédé cadentiel. Jouez-les pour vous en convaincre !

Exemple 10

The image displays three musical staves, each representing a different cadential possibility for measures 6, 7, and 8 of a piece in G major (one sharp) and 4/4 time. Each staff consists of a treble clef and a bass clef. The first staff shows the original cadence where the melody in measure 6 ends on a D4 note, which then moves to an E4 note in measure 7, resolving to a D4 note in measure 8. The second and third staves show alternative resolutions where the melody in measure 6 ends on a D4 note, but then moves to a G4 note in measure 7, resolving to a D4 note in measure 8. The bass line in all three staves is identical, starting with a G3 note in measure 6, moving to an A3 note in measure 7, and resolving to a G3 note in measure 8.

6. Quelques éléments d'analyse du second mouvement : Romance.

Beethoven

Six sonatines

V/2 - SOL majeur

Romanza

Formes et cadences

Propositions

Textures

...

Romanza **SOL**

1/2 cad

C.P.

A

RE

« suspense » à la dominante

B **C.P.** **SOL**

A **1/2 cad** **C.P.**

C Coda

1/2 cad

C.P.

p

A Romanza 1/2 c. C.P.

SOL **A1** **A2**

B C.P. transition

RE **B1** **C1**

A

coda

1/2 c. C.P. faible C.P.

p **D1** **D2**

Formes « binaire - ternaire » et coda

A

||:B

A

:|| Coda

Motifs

Romanza

1 2 3 4 5 6 7 8

a1 a2 a3 b1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

c1 d1 e1

22 23 24 25 26 27 28 29 30

a1

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

p

Réduction mélodique

System 1: Treble clef, key signature of one sharp (F#), 4/4 time signature. The system contains three staves. The top staff has a melody of dotted quarter notes. The middle staff has a piano accompaniment with eighth-note patterns and slurs. The bottom staff has a bass line with chords and eighth-note patterns.

System 2: Treble clef, key signature of one sharp (F#), 4/4 time signature. The system contains three staves. The top staff has a melody with a long slur. The middle staff has a piano accompaniment with a crescendo hairpin and slurs. The bottom staff has a bass line with chords and eighth-note patterns.

System 3: Treble clef, key signature of one sharp (F#), 4/4 time signature. The system contains three staves. The top staff has a melody with a long slur. The middle staff has a piano accompaniment with slurs and accents. The bottom staff has a bass line with chords and eighth-note patterns.

27

Musical staff for measure 27, treble clef, key signature of one sharp (F#). The staff contains a whole rest followed by a repeat sign, then a half note F#4, a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a quarter note C5, and a quarter note B4.

27

Musical staff for measure 27, grand staff (treble and bass clefs), key signature of one sharp (F#). The treble clef part has a melodic line with eighth and sixteenth notes. The bass clef part has a bass line with eighth notes and rests. A piano (*p*) dynamic marking is present. A fermata is placed over a chord in the bass clef.

36

Musical staff for measure 36, treble clef, key signature of one sharp (F#). The staff contains a half note F#4, a half note G4, a half note A4, a half note B4, a half note C5, a half note B4, a half note A4, and a half note G4.

36

Musical staff for measure 36, grand staff (treble and bass clefs), key signature of one sharp (F#). The treble clef part has a melodic line with eighth and sixteenth notes. The bass clef part has a bass line with eighth notes and rests.

Analyse paradigmatique

This image displays a musical score with several staves. The score is annotated with colored boxes and arrows:

- A red vertical box highlights the first four staves on the left side of the page.
- A blue vertical box highlights the last four staves on the right side of the page.
- A cyan box highlights a specific musical passage in the fifth staff from the top, which is part of the blue box.
- A green box highlights a specific musical passage in the bottom-most staff, which is part of the red box.
- A green arrow points from the green box to the cyan box.
- A cyan arrow points from the cyan box to the first staff of the red box.
- A cyan arrow points from the cyan box to the second staff of the red box.

The musical notation includes treble clefs, a key signature of one sharp (F#), and various note values and rests. A dynamic marking *p* (piano) is visible in the bottom-most staff of the red box.

Harmonie

Romanza

Musical score for the first system (measures 1-8). The key signature is one sharp (F#). The score includes a treble clef and a bass clef. The bass line features a sequence of chords: SOL, I, V7, I, VI, [IID], V, I, ID, IV, 6/4, V7, I.

SOL I V7 I VI [IID] V I ID IV 6/4 V7 I

Musical score for the second system (measures 9-18). The key signature is one sharp (F#). The score includes a treble clef and a bass clef. The bass line features a sequence of chords: RE, I, I, II, V7, I, IV, I, IV, I, I, 6/4, V7, I. A green annotation « suspense à la dom. » is placed above the final chord, with an arrow pointing to the right. The text SOL V7 is written below the final chord.

RE I I II V7 I IV I IV I I 6/4 V7 I « suspense à la dom. »
SOL V7

Musical score for the third system (measures 19-28). The key signature is one sharp (F#). The score includes a treble clef and a bass clef. The bass line features a sequence of chords: SOL, I, V7, I, VI, [IID], V, I, ID, IV, 6/4, V7, I.

SOL I V7 I VI [IID] V I ID IV 6/4 V7 I

Musical score for the fourth system (measures 29-38). The key signature is one sharp (F#). The score includes a treble clef and a bass clef. The bass line features a sequence of chords: V7, VI, IV, IID, V, V7, VI, IV, 6/4, V7, I, IV, 6/4, V7, I. A dynamic marking *p* is present in the first measure.

V7 VI IV IID V V7 VI IV 6/4 V7 I IV 6/4 V7 I