

Université de Montréal

Winterreise et Die sieben Todsünden :
un regard sur l'aliénation du sujet moderne

par
Russ Manitt

Faculté de musique

Thèse présentée à la Faculté de musique
en vue de l'obtention du grade de Philosophæ Doctor (Ph.D.)
en Musique
option musicologie

mars 2013

© Russ Manitt, 2013

Université de Montréal
Faculté des études supérieures

Cette thèse intitulée :

Winterreise et Die sieben Todsünden :
un regard sur l'aliénation du sujet moderne

présentée par :
Russ Manitt

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

Nathalie Fernando, présidente-rapporteuse et représentante du doyen de la FES

François de Médicis, directeur de recherche

Marcelle Guertin, co-directrice

Jean-Jacques Nattiez, membre du jury

Tamara Levitz, examinatrice externe

Résumé

Cause principale du malaise moderne, l'*aliénation* désigne l'état de l'être humain qui est pris entre ce qu'il *est* et ce qu'il *devrait être*. Ma thèse démontre que la représentation de cette déficience ontologique dans l'art vocal connaît des modalités *subjective* et *objective*. Séduit par une œuvre de la première modalité, l'auditeur en subit l'ensorcellement et sympathise avec le protagoniste aliéné. Se heurtant à la seconde modalité, le spectateur se trouve aux prises avec une œuvre qui vise à empêcher tout effet d'identification émotif avec le personnage principal.

Tout en prenant position par rapport aux traditions herméneutique et critique, je cherche à approfondir la question de l'aliénation dans la musique de la modernité germanique (comprise dans les limites des XIXe et XXe siècles), et ce, sous ses différentes formes. Le *Winterreise* de Franz Schubert (et Wilhelm Müller) et le ballet chanté, *Die sieben Todsünden*, de Kurt Weill (et Bertolt Brecht) exemplifient les différentes modalités de l'aliénation, subjective et objective, respectivement.

Ma thèse aborde le concept d'aliénation à partir de différentes perspectives : le premier chapitre en retrace le développement dans l'histoire des idées (philosophie, théologie, esthétique, sciences sociales, psychanalyse); les chapitres 2, 3 et 5 étudient l'expression de ses différentes modalités en examinant la genèse et la réception du *Winterreise* et de *Die sieben Todsünden*; les chapitres 4 et 6 offrent des analyses approfondies de chaque œuvre en rapport avec ces modalités.

Dans le *Winterreise*, la présence du double (le joueur de vielle), la narration à la première personne et l'anonymat du narrateur, par ailleurs expressif, se conjuguent au caractère « phénoménologique » de la musique, au sens d'une *mimesis* de l'espace intérieur, afin d'attirer la sympathie du spectateur. Plusieurs éléments musicaux contribuent à cette impression : figures rhétoriques (tropes de distance, figures de marche, *Seufzerfigur*, etc.), usage significatif des modes majeur et mineur, subversion sémantique différents genres (valse, *Volklied*, opéra, etc.), qualité subjective des ambivalences métriques et

formelles, aspect médiatisé des sons qu'entend ou que s'imagine le voyageur, etc. L'effet d'aliénation (*Verfremdungseffekt*) provoqué par *Die sieben Todsünden* œuvre dans un tout autre sens : il amène l'auditeur à adopter une attitude critique face à l'aliénation de la protagoniste « Anna ». Le ton narratif, la perversion des lieux communs (textuels et musicaux), l'aridité de la mélodie, l'ironie stylistique (usage sarcastique du style *barbershop*, du Choral protestant, du *shimmy*, du *moto perpetuo*, de la valse, etc.) et la tonalité élargie participent au ton narquois de l'œuvre, incitant délibérément à une prise de distance critique.

Mots-clés : Aliénation, Franz Schubert, Kurt Weill, Winterreise, Die sieben Todsünden, Herméneutique, Esthétique, Subjectivité, Objectivité, Effet de distanciation.

Abstract

Alienation, the principal source of the modern malaise, denotes the state of a human being who is caught between what he *is* and what he *ought* to be. My dissertation will demonstrate that the depiction of this ontological deficiency in vocal music exists under different modalities, *subjective* and *objective*. Beguiled by a work dealing with the topic of alienation within the subjective mode, the listener is made vulnerable to its charm and sympathizes with its alienated protagonist. Colliding with a work of the objective type, the spectator discovers that he is confronted by a piece that seeks to prevent any emotional identification with the characters.

Starting from, but not limited to, the perspective of traditional hermeneutics and criticism, my research aims at a deeper understanding of alienation in music during the modern Germanic period (within the limits of the 19th and 20th centuries). Franz Schubert's (and Wilhelm Müller's) *Winterreise* and Kurt Weill's (and Bertolt Brecht's) ballet-chanté *Die sieben Todsünden* exemplify the different modalities of alienation, subjective and objective respectively.

I approach the concept of alienation from various angles : the first chapter retraces its development within a history of ideas (philosophy, theology, aesthetics, social sciences, psychoanalysis); chapters 2, 3, and 5 begin to study its subjective and objective articulations by investigating the genesis and reception of *Winterreise* and *Die sieben Todsünden*; analytical chapters 4 and 6 offer an in-depth investigation into these works in relation to their particular modality of alienation.

In *Winterreise*, many elements combine to confer a phenomenological quality to the music (understood as the *mimesis* of an interior, subjective space) in the hopes that it will stir the audience's sympathy : note the presence of a double (the hurdy-gurdy player), first-person narration by an anonymous, yet expressive, speaker, and so on. Many musical features support the effect : different *topoi* (tropes of distance, marching and sighing figures, etc.), the symbolic use of major and minor modes, the subversion of meanings

attributed to different genres (waltz, *Volkslied*, opera, etc.), the subjective quality of metrical and formal dissonances, and the mediated aspect of sounds that the wanderer hears or imagines.

The alienation-effect (*Verfremdungseffekt*) caused by *Die sieben Todsünden* is altogether contrastive. It encourages its listener to take a critical attitude toward the alienation of Anna, the protagonist. The narrative tone, the distortion of commonplaces (literary and musical), the arid melodies, the ironic style (sarcastic use of *barbershop* music, Protestant chorals, the *shimmy*, *moto perpetuo*, the waltz, etc.), and tonal ambiguity contribute to the sardonic tone of a work that urges critical distance.

Keywords : Alienation, Franz Schubert, Kurt Weill, Winterreise, Die sieben Todsünden, Hermenetics, Aesthetics, Subjectivity, Objectivity, Verfremdungseffekt.

Abstract

Als weitgehend anerkannte Quelle des modernen Unbehagens beschreibt die Entfremdung den Zustand menschlichen Daseins in der Schwebe zwischen dem, was er ist, und dem, was er sein sollte. Meine Dissertation zeigt auf, dass die gesangliche Darstellung eines solchen Zustands ontologischer Defizienz sowohl eine subjektive als auch eine objektive Modalität haben kann. Sobald der Zuschauer der ersten, nämlich der subjektiven, Modalität begegnet, wird er durch das Werk verzaubert und sympathisiert mit dem entfremdeten Protagonisten. Sieht er sich wiederum mit der objektiven Modalität konfrontiert, ist es das Werk selbst, welches jeglichen Effekt einer gefühlsmäßigen Identifizierung mit der Hauptfigur verhindert.

Bezug nehmend auf die hermeneutischen und kritischen Traditionen strebe ich nach einer Vertiefung des Entfremdungsbegriffs in der Musik der germanischen Moderne (innerhalb Grenzen des 19. und des 20. Jahrhunderts) in ihren verschiedenen Formen. Franz Schuberts (und Wilhelm Müllers) „Winterreise“ sowie das gesungene Ballet „Die sieben Todsünden“ von Kurt Weill (und Bertolt Brecht) veranschaulichen jeweils die subjektive und die objektive Modalität der Entfremdung.

Die vorliegende Dissertation beleuchtet das Konzept der Entfremdung von verschiedenen Seiten: Das erste Kapitel vergegenwärtigt die Entwicklung der Ideengeschichte (Philosophie, Theologie, Ästhetik, Gesellschaftswissenschaften, Psychoanalyse); die Kapitel 2, 3 und 5 befassen sich mit dem Ausdruck ihrer verschiedenen Modalitäten in der Entstehung sowie der Rezeption der *Winterreise* und der *Sieben Todsünden*; die Kapitel 4 und 6 bieten vertiefende Analysen jedes einzelnen Werkes im Zusammenhang mit diesen Modalitäten.

In der „Winterreise“ vereinigen sich die Präsenz des Doppelgängers (der Leiermann), die Ich-Erzählung und die Anonymität des ansonsten sehr ausdrucksvollen Erzählers mit dem „phänomenologischen“ Charakter der Musik, im Sinne einer *Mimesis* des inneren Raums, um die Sympathie des Zuschauers anzusprechen. Mehrere musikalische

Elemente tragen zu diesem Eindruck bei: Rhetorische Figuren (z.B. Distanz- und Wandermotive, Seufzerfiguren usw.), der signifikante Gebrauch von Dur und Moll, die semantische Subversion der verschiedenen Genres (Walzer, Volkslied, Oper, usw.), die subjektive Beschaffenheit metrischer und formaler Ambivalenzen, der mediatisierte Aspekt der Töne, die der Reisende hört oder sich vorstellt, usw. Der Verfremdungseffekt, der durch „Die sieben Todsünden“ hervorgerufen wird, ist ein gänzlich anderer: Er drängt den Zuhörer dazu, eine kritische Stellung in Hinblick auf die Entfremdung der Protagonistin „Anna“ zu beziehen. Der narrative Ton, die Pervertierung der textuellen und musikalischen Gemeinplätze, die stilistische Ironie (der sarkastische Gebrauch des *barbershop*-Stils, des protestantischen Chors, des *shimmy*, des *moto perpetuo*, des Walzers, usw.) und die allgemeine tonale sowie stilistische Zweideutigkeit tragen zum spöttischen Ton des Werks bei und führen so zur gewünschten kritischen Distanz.

Schlüsselwörter : Entfremdung, Franz Schubert, Kurt Weill, Winterreise, Die sieben Todsünden, Hermeneutik, Ästhetik, Subjektivität, Objektivität, Verfremdungseffekt.

(Traduction : Nina Woll)

Table des matières

Introduction	1
Chapitre 1 : L’aliénation	20
Introduction	20
L’Antiquité	22
Les Grecs.....	22
Les Latins	24
Le gnosticisme et le néoplatonisme : vers le christianisme	26
Le christianisme	29
Augustin	29
Maître Eckhart.....	30
La révolution nominaliste et le protestantisme	33
La (pré)modernité : Descartes et Hobbes	38
Hobbes.....	39
La modernité	45
L’étymologie de « modernité » : une tradition du présent	45
Le malaise de la modernité	46
Hannah Arendt	48
Rousseau et Schiller	54
Rousseau	55
Schiller	59
Hegel	66
Marx	71
Freud	80
Conclusion	91
Chapitre 2 : Müller, <i>Die Winterreise</i> et l’aliénation	94
Introduction	94

Die Winterreise : sources, errance et (in)constance	95
La question des causes	95
Müller et le ton du peuple	105
L'errance (<i>Das Wandern</i>)	108
<i>Die Winterreise</i> , la constance et l'aliénation.....	112
Petit interlude : Formes éternelles et Formes à construire	118
Conclusion.....	119
Chapitre 3 : Schubert, <i>Winterreise</i> et l'aliénation	121
Introduction	121
La biographie de Franz Schubert et la question (abrégée) des causes.....	122
La réception du <i>Winterreise</i> : une musique phénoménologique et psychologique	124
Le cycle de lieder comme croisée des chemins : le singulier et l'éternel, le texte et la	
musique, le chanteur et le pianiste, la forme répétitive et la variation	132
Conclusion.....	134
Chapitre 4 : <i>Winterreise</i>	138
Introduction	138
Narrativité et Plan tonal	142
Figures de rhétorique.....	155
Une réponse aux critiques : les apostrophes au néant	165
<i>Winterreise</i> : analyses de chacun des Lieder	168
No. 1 : <i>Gute Nacht</i> / Bonne nuit.....	168
No. 2 : <i>Die Wetterfahne</i> / La girouette	174
No. 3 : <i>Gefror'ne Tränen</i> / Larmes glacées	179
No. 4 : <i>Erstarrung</i> / Torpeur	184
No. 5 : <i>Der Lindenbaum</i> / Le tilleul	191
No. 6 : <i>Wasserflut</i> / Flots – 2e version en <i>mi</i> mineur (Müller, no. 7)	199
No. 7 : <i>Auf dem Fluße</i> / Sur le fleuve (Müller no. 8)	204
No. 8 : <i>Rückblick</i> / Regard en arrière (Müller no. 9).....	213

No. 9 : <i>(Das) Irrlicht</i> / Feu follet (Müller no. 18).....	217
No. 10 : <i>Rast</i> / Repos – 2e version en <i>do</i> mineur (Müller no. 19).....	222
No. 11 : <i>Frühlingstraum</i> / Rêve de printemps (Müller no. 21).....	226
No. 12 : <i>Einsamkeit</i> / Solitude – 2 ^e version en <i>si</i> mineur (Müller no. 22).....	232
No. 13 : <i>Die Post</i> / La poste (Müller no. 6).....	238
No. 14 : <i>Der greise Kopf</i> / La tête grise (Müller no. 10).....	242
No. 15 : <i>Die Krähe</i> / Le corbeau (Müller no. 11).....	246
No. 16 : <i>Letzte Hoffnung</i> / Dernier espoir (Müller no. 12).....	251
No. 17 : <i>Im Dorfe</i> / Au village (Müller no. 13).....	258
No. 18 : <i>Der stürmische Morgen</i> / Le matin de tempête (Müller no. 14).....	270
No. 19 : <i>Täuschung</i> / Illusion (Müller no. 15).....	278
No. 20 : <i>Der Wegweiser</i> / Le Poteau indicateur (No. 16 Müller).....	289
No. 21 : <i>Das Wirtshaus</i> / L’Auberge (Müller no. 17).....	308
No. 22 : <i>Mut</i> / Courage – Dernière version (<i>sol</i> mineur) (Müller no. 23).....	314
No. 23 : <i>Die Nebensonnen</i> / Les soleils multiples (Müller no. 20).....	320
No. 24 : <i>Der Leiermann</i> / Le Joueur de vielle.....	325
Conclusion.....	331
Chapitre 5 : <i>Die sieben Todsünden</i> et le théâtre épique.....	336
Introduction.....	336
Le théâtre épique : <i>Verfremdung</i>, <i>Trennung</i> et <i>Gestus</i>.....	341
Brecht : La distanciation (<i>Verfremdung</i>), la séparation des éléments dramatiques (<i>Trennung</i>) et le <i>Gestus</i> (théâtral).....	341
Weill et le <i>Gestus</i> (musical).....	349
Vers le théâtre épique.....	356
Brecht.....	356
Weill.....	359
La collaboration entre Brecht et Weill.....	363
<i>Die sieben Todsünden</i> : du théâtre épique?.....	366

La Genèse, la Chute et la Résurrection des <i>Péchés</i>	367
Une question d'ordre : pécher contre un livret.....	374
Conclusion.....	384
Chapitre 6 : <i>Die sieben Todsünden</i>	387
Introduction	387
<i>Die sieben Todsünden / Les sept péchés capitaux : analyses</i>.....	389
<i>Prolog (Introduktion) / Prologue</i>	389
<i>Faulheit / La paresse</i>	407
<i>Stolz / L'orgueil</i>	425
<i>Zorn / La Colère</i>	446
<i>Völlerei / La gourmandise</i>	473
<i>Unzucht / La luxure</i>	481
Habsucht / L'avarice	503
Neid / L'envie	518
<i>Epilog (Finaletto) / Épilogue</i>	532
Après l'épilogue.....	536
Conclusion.....	540
Bibliographie	547
Annexe.....	I