

Université de Montréal

**L'organisation des personnages musicaux et son impact sur la
forme dans le Quatuor à cordes n° 2 de Leoš Janáček**

par
Marie-Ève Thuot

Département de musicologie
Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté de musique
en vue de l'obtention du grade de Maîtrise ès arts
en Musique
option musicologie

décembre 2010

© Marie-Ève Thuot, 2010

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

L'organisation des personnages musicaux et son impact sur la forme
dans le Quatuor à cordes n° 2 de Leoš Janáček

Présenté par :
Marie-Ève Thuot

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Marcelle Guertin, président-rapporteur
François de Médicis, directeur de recherche
Sylveline Bourion, membre du jury

Résumé

Ce mémoire propose une analyse des dimensions formelle et mélodique du Quatuor à cordes n° 2 (1928) du compositeur tchèque Leoš Janáček (1854-1928). Ces paramètres et leurs liens mutuels sont étudiés au moyen de la notion de « personnage musical », qui s'inspire du concept de « personnage rythmique » d'Olivier Messiaen. L'analyse de l'organisation mélodique dans l'ensemble du quatuor permet ainsi de démontrer comment des phrases mélodiques fortement caractérisées (les personnages musicaux) sont réitérées et articulées principalement par la juxtaposition à l'intérieur de chaque mouvement, donnant lieu à une forme originale et hautement répétitive. L'analyse paradigmatique de certaines sections formelles, ainsi que la mise en série de tous les personnages d'un même type, confirment l'importance de la répétition mélodique dans l'élaboration structurelle de l'œuvre.

Par ailleurs, l'étude de la structure interne des personnages musicaux révèle que cette dernière résulte de la réitération de cellules mélodico-rythmiques. Ainsi, le même procédé de construction formelle par répétition et juxtaposition s'applique aussi bien au niveau de la succession des phrases mélodiques qu'à celui de leur structure interne. Les reprises des personnages musicaux s'élaborent comme le réaménagement de leurs cellules constitutives, donnant lieu à des structures mélodiques variées qui participent au renouvellement constant du discours musical, malgré son haut degré de répétitivité.

Mots-clés : Leoš Janáček, Quatuor à cordes n° 2, personnage musical, analyse, forme, mélodie, paradigmatique

Abstract

This thesis proposes an analysis of form and melody in Czech composer Leoš Janáček's (1854-1928) *String Quartet No. 2* (1928). These parameters and their interconnectedness are studied using the notion of “musical character,” inspired by Olivier Messiaen's concept of “rhythmic character.” The analysis of the melodic organization within the entirety of the quartet allows us to demonstrate how strongly characterized melodic lines (the musical characters) are reiterated and predominantly articulated through juxtaposition within each movement, giving rise to an original and highly repetitive form. The paradigmatic analysis of certain formal sections, as well as the seriation of the same type of characters, confirms the importance of melodic repetition in the structural elaboration of a work.

Furthermore, the study of the musical characters shows that their internal structure is itself based on the reiteration of melodico-rhythmic cells. Therefore, the same procedure of formal construction through repetition and juxtaposition applies just as well to the level of succession of melodic lines as to the construction of their internal structure. The recurrence of musical characters builds up like the rearrangement of their constituent cells, giving rise to varied melodic structures that take part in the constant renewal of the musical discourse, despite its high degree of repetitiveness.

Keywords : Leoš Janáček, String Quartet No. 2, musical character, analysis, form, melody, paradigmatic

Table des matières

Liste des tableaux	iv
Liste des figures.....	v
Liste des annexes	vii
Remerciements	viii
Chapitre 1 : Présentation, état de la recherche et contexte de l'œuvre	1
Contexte de l'œuvre	2
Le Quatuor à cordes n° 2 et la correspondance de Janáček	3
Publications et recherches sur le Quatuor à cordes n° 2 de Janáček	6
Approche	14
Chapitre 2 : Approche méthodologique.....	15
Messiaen et le personnage rythmique	15
Cellule	24
Mise en série des répétitions d'un même personnage musical	25
L'analyse paradigmatique	25
Chapitre 3 : Analyse des sections formelles du Quatuor à cordes n° 2	29
Sections formelles, personnages musicaux et cellules	29
Typologie des sections formelles	33
Section formelle hétérogène par alternance	36
Section formelle hétérogène par succession	59
Sections formelles homogènes parfaites	63
Sections formelles homogènes imparfaites	70
Forme globale des mouvements	75
Retour	77
Chapitre 4 : Structure interne des personnages musicaux	78
Groupe 1	82
Groupe 2	85
Groupe 3	86
Variations	87
Conclusions	103
Conclusion	105
Extension de l'application du concept de personnage musical	105
Harmonie	109
Kundera, Kaderavek et la métaphore théâtrale	110
Bibliographie	113

Liste des tableaux

Tableau 1 : Personnages musicaux dans la première partie de la <i>Glorification de l'Élue</i> ...	21
Tableau 2 : Personnages musicaux dans la 1 ^{ère} section formelle, mvt I, Quatuor no 2	23
Tableau 3 : Mouvement I, sections formelles	29
Tableau 4 : Mouvement II, sections formelles	29
Tableau 5 : Mouvement III, sections formelles.....	30
Tableau 6 : Mouvement IV, sections formelles	30
Tableau 7 : Personnages musicaux par mouvement.....	30
Tableau 8 : Types de section formelle par mouvement	35
Tableau 9 : Sections formelles : renouvellement, reprise, synthèse.....	36
Tableau 10 : Personnages musicaux de la section 1, mvt I.....	37
Tableau 11 : Mvt I, section 1	42
Tableau 12 : Mvt I, section 3	44
Tableau 13 : Mvt II, section 2	48
Tableau 14 : Caractérisation des sous-sections formelles, mvt II, section 2.....	50
Tableau 15 : Mvt II, section 3	52
Tableau 16 : Mvt IV, section 2.....	54
Tableau 17 : Mvt IV, section 5.....	56
Tableau 18 : Caractérisation des sous-sections, mvt IV, section 5	59
Tableau 19 : Mvt I, section 2	59
Tableau 20 : Mvt I, section 5	64
Tableau 21 : Mvt II, section 2	65
Tableau 22 : Mvt III, section 1	66
Tableau 23 : Mvt III, section 2.....	67
Tableau 24 : Caractérisation des personnages musicaux, mvt III, section 2.....	68
Tableau 25 : Mvt IV, section 4.....	69
Tableau 26 : Mvt I, section IV	70
Tableau 27 : Mvt III, section 3	73
Tableau 28 : Mvt IV, section 1	74
Tableau 29 : Mvt I, caractérisation et propriétés des sections formelles	75
Tableau 30 : Mvt II, caractérisation et propriétés des sections formelles	76
Tableau 31 : Mvt III, caractérisation et propriétés des sections formelles.....	76
Tableau 32 : Mvt IV, caractérisation et propriétés des sections formelles	76
Tableau 33 : Structure du personnage musical « a », mvt IV	80
Tableau 34 : Cellules utilisées par personnage musical.....	81
Tableau 35 : Premières apparitions des personnages musicaux par groupe de structure.....	82
Tableau 36 : Structure du personnage musical « b », mvt III	87
Tableau 37 : Structure du personnage musical « d », mvt IV	87
Tableau 38 : Structure du personnage musical « b », mvt II.....	88
Tableau 39 : Quatuor à cordes n° 1, mvt II	107
Tableau 40 : Personnages musicaux, Quatuor n° 1, mvt II, section 4.....	109

Liste des figures

Figure 1 : Personnage A de la <i>Glorification de l'Éluë</i> du <i>Sacre du printemps</i>	17
Figure 2 : Personnages musicaux de la <i>Glorification de l'Éluë</i>	20
Figure 3 : Janáček, Quatuor no 2, mvt I, personnages rythmiques	22
Figure 4 : « a-1 », mvt I, mes. 1-9, violon I	31
Figure 5 : « a-1 » et « b-1 », mvt I, mes. 1-14.....	38
Figure 6 : Énonciations du personnage musical « a », 1 ^{ère} section formelle, mvt I	43
Figure 7 : « b-4 », mvt I, mes. 112-119, alto.....	45
Figure 8 : « b-1 » à « b-4 », mvt I	46
Figure 9 : Comparaison entre « c-2 » et « b-4 », mvt I	46
Figure 10 : Superposition « a » du mvt I et « b » du mvt II, dans mvt II, mes. 181-197	52
Figure 11 : « b » du mvt I dans mvt II, mes. 198-209.....	53
Figure 12 : « a-21 », mvt II, mes. 214-217, violon I.....	53
Figure 13 : « a-1 », mvt IV, mes 1-20, violon I	57
Figure 14 : « a-9 », mvt IV, mes. 261-268	57
Figure 15 : Comparaison « a-1 » et « c-1 » à « c-3 », mvt I	60
Figure 16 : Comparaison « c-2 » et « b-4 », mvt I.....	61
Figure 17 : Mélodie hybride, mvt I, mes. 83-91, violon I.....	62
Figure 18 : « a-1 », mvt II, mes 1-4, alto.....	65
Figure 19 : « a-4 », mvt III, mes. 24-26	66
Figure 20 : « e-2 », mvt I, mes. 182-197	71
Figure 21 : « e-1 » avec cellules « z », mvt I, mes. 172-181, violoncelle.....	71
Figure 22 : « a-1 », mvt IV, mes. 1-20, violon I	79
Figure 23 : Structure de « a-1 », mvt I, mes. 1-9, violon I.....	82
Figure 24 : Structure de « a-3 », mvt I, mes. 26-28, violon II.....	83
Figure 25 : Structure de « a-4 », mvt I, mes. 30-33, violon II.....	83
Figure 26 : Structure de « a-8 », mvt I, mes. 272-284, alto	83
Figure 27 : Structure de « b-1 », mvt I, mes. 9-14, alto	84
Figure 28 : Structure de « c-1 », mvt I, mes. 52-64, violon I.....	84
Figure 29 : Structure de « d-1 », mvt I, mes. 92-99, violon I.....	84
Figure 30 : Structure de « a-1 », mvt II, mes. 1-4, alto	84
Figure 31 : Structure de « b-1 », mvt II, mes. 125-129, violon I	84
Figure 32 : Structure de « e-1 », mvt I, mes. 172-181, violoncelle.....	85
Figure 33 : Structure de « a-1 », mvt III, mes. 1-9, violon I	85
Figure 34 : « a-1 », mvt III, segmentation.....	85
Figure 35 : Structure de « a-1 », mvt IV, mes. 1-20, violon I.....	86
Figure 36 : Structure de « b-1 », mvt III, mes. 28-49, violon I.....	86
Figure 37 : Structure de « d-1 », mvt IV, mes. 205-216, violon II	86
Figure 38 : Structure de « c-1 », mvt II, mes. 127-129, violon II	86
Figure 39 : Structure de « b-1 », mvt IV, mes. 47-50, violon II	86
Figure 40 : Structure de « c-1 », mvt IV, mes. 71-78, violon I.....	87
Figure 41 : « a-3 », mvt I, mes. 26-28, violon II	89
Figure 42 : « b-5 », mvt III, mes. 83-86, violon I	89
Figure 43 : « a-7 », mvt IV, mes. 69-70, violon I	90

Figure 44 : « c-3 », mvt IV, mes. 92-96, violon I	90
Figure 45 : « b-10 », mvt I, mes. 218-220, alto.....	90
Figure 46 : « a-5 », mvt III, mes. 115-116, violon I.....	91
Figure 47 : « c-6 », mvt IV, mes. 121-124, violon I	91
Figure 48 : « a-10 », mvt III, mes. 149-151, violon I.....	91
Figure 49 : « a-5 », mvt IV, mes. 54-59, violon II.....	91
Figure 50 : « c-9 », mvt IV, mes. 141-149, violon I	92
Figure 51 : « a-2 », mvt IV, mes. 23-32, violon I	93
Figure 52 : « b-2 », mvt III, mes. 51-62, violon I	93
Figure 53 : Structure de « a-1 », mvt II, mes. 1-4, alto	93
Figure 54 : Structure de « a-18 », mvt II, mes. 112-122, violon I.....	93
Figure 55 : Structure de « b-10 », mvt IV, mes. 321-341, alto	94
Figure 56 : « c-7 », mvt IV, mes. 124-137, violoncelle	96
Figure 57 : « a-1 », mvt IV, mes. 1-20, violon I	96
Figure 58 : « a-2 », mvt I, mes. 15-20, violon I	97
Figure 59 : Comparaison « a-1 » et « a-10 », mvt III.....	97
Figure 60 : « a-6 », mvt IV, mes. 60-68, violon I	97
Figure 61 : « a-1 », mvt II, mes. 1-4, alto.....	98
Figure 62 : « a-3 », mvt II, mes. 12-16, violon I.....	98
Figure 63 : « b-4 », mvt I, mes. 112-119, alto.....	98
Figure 64 : « b-2 », mvt II, mes. 130-134, violon II	99
Figure 65 : « a-5 », mvt I, mes. 38-46, violon II.....	99
Figure 66 : « b-6 », mvt III, mes. 87-107, violon I	100
Figure 67 : « d-3 », mvt I, mes. 120-132, violon I	100
Figure 68 : « a-3 », mvt III, mes. 20-23, alto	101
Figure 69 : « c-13 », mvt IV, mes. 180-184, violon I	101
Figure 70 : « b-7 », mvt III, mes. 108-114, violon I	101
Figure 71 : « e-2 », mvt I, mes. 182-197.....	102
Figure 72 : « a-4 », mvt III, mes. 24-26	102
Figure 73 : « a-4 », mvt IV, mes. 43-53	103
Figure 74 : « a-9 », mvt IV, mes. 261-268	103
Figure 75 : Personnages musicaux du Quatuor à cordes n° 1, mvt II	105

Liste des annexes

- Annexe 1 : Personnage musical « a », mvt I
- Annexe 2 : Personnage musical « b », mvt I
- Annexe 3 : Personnage musical « c », mvt I / Personnage musical « d », mvt I
- Annexe 4 : Personnage musical « e », mvt I
- Annexe 5 : Personnage musical « a », mvt II
- Annexe 6 : Personnage musical « b », mvt II
- Annexe 7 : Personnage musical « c », mvt II
- Annexe 8 : Personnage musical « a », mvt III
- Annexe 9 : Personnage musical « b », mvt III
- Annexe 10 : Personnage musical « a », mvt IV
- Annexe 11 : Personnage musical « b », mvt IV
- Annexe 12 : Personnage musical « c », mvt IV
- Annexe 13 : Personnage musical « d », mvt IV
- Annexe 14 : Mouvement I, section 2
- Annexe 15 : Mouvement I, section 3
- Annexe 16 : Mouvement III, section 1
- Annexe 17 : Mouvement III, section 2
- Annexe 18 : Mouvement IV, section 2
- Annexe 19 : Comparaison des personnages musicaux incluant la cellule « w », mvt I

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal (<http://www.bib.umontreal.ca/MU>).