

Joseph Haydn (1732-1809)

CONCERTO POUR VIOLONCELLE N° 2 EN RÉ MAJEUR, HOB.VIIB: 2

De 1778 à 1790, le principal violoncelliste de l'orchestre Esterhazy fut Anton Kraft, virtuose de premier plan. C'est pour lui, et peut-être sur ses conseils, que Haydn en 1783 composa son célèbre *Concerto en ré majeur*. Or l'authenticité de l'ouvrage fut longtemps mise en doute. Malgré une édition réalisée en 1806 par l'éditeur André « d'après la manuscrit original de l'auteur » et sous le numéro d'opus 101, on se demanda jusqu'à une date relativement récente si ce concerto n'était pas en réalité d'Anton Kraft en personne (qui, de son côté, laissa effectivement quelques concertos pour son instrument). Le premier à forger cette légende ne fut autre que Nikolaus Kraft, fils d'Anton et également violoncelliste. En 1953, la redécouverte du manuscrit autographe de Haydn leva tous les doutes.

Le *Concerto en ré majeur* va beaucoup plus loin que celui en *ut* (le n° 1) dans l'exploration des possibilités techniques de l'instrument – en particulier par ses effets de double et de triple cordes. D'une façon générale, c'est une des oeuvres de Haydn les plus centrées sur la beauté mélodique. Le violoncelle fut toujours un de ses instruments préférés, et il est heureux qu'en pleine maturité, il ait eu l'occasion et l'envie de le magnifier dans un concerto. L'orchestre comprend, outre les cordes, deux hautbois et deux cors.

Durée d'exécution moyenne : 25-27 minutes.

Premier mouvement : *Allegro moderato* (4/4 en ré majeur – forme : sonate)

EXPOSITION DE L'ORCHESTRE

(0'00) **PREMIER THÈME.** Il est énoncé par les premiers violons, *piano*, dans la tonalité principale de *ré* majeur. Ce thème est ici accompagné uniquement par les autres cordes de l'orchestre.

(0'24) **PONT.** Le début du Premier Thème est de retour (ce début constituera un élément unificateur dans tout le premier mouvement du concerto), mais énoncé une octave plus haut et doublé ici par les hautbois et les cors. (0'27) Mais après moins de deux mesures, la musique bifurque et opte pour des traits ornementaux, ainsi que des traits de gammes et d'arpèges qui sont typiques d'un Pont (le genre de matériau « ready-made » qu'on retrouve en guise de transition entre les deux thèmes principaux d'une forme sonate à cette époque). Si le début de ce Pont est *forte*, la musique revient bientôt au *piano* de départ, et le discours module de la tonalité de *ré* majeur (celle de la tonique) vers la tonalité de *la* majeur (celle de la dominante). [Il faut noter que cette modulation vers la tonalité secondaire de la dominante dès l'Exposition de l'orchestre ne constituera pas la pratique dominante à la période classique. On préférera énoncer le Deuxième Thème dans la tonalité principale dans un premier temps.]

(0'47) **DEUXIÈME THÈME.** Il est exposé par les violons et les hautbois, toujours *piano*. Si le Premier Thème comportait six mesures, celui-ci en comporte quatre.

(1'00) **GROUPE CONCLUSIF.** De manière caractéristique, le discours s'intensifie (on note un *crescendo* qui nous conduit bientôt au *forte*) et les motifs secondaires en matériau « ready-made » se multiplient. Dès le début de ce Groupe Conclusif, Haydn prend soin de ramener la tonalité principale de *ré* majeur (comme le veulent les principes classiques), (1'16) confirmée par le recours à des formules cadentielles explicites, dominées ici par les violons, (1'26) avant que le passage précédent ne soit repris, légèrement varié.

(1'35) **CODETTA.** La tête du Premier Thème est rappelée deux fois aux vents, ponctuée par une cadence parfaite (V – I) aux cordes qui affirme sans équivoque la tonalité principale de *ré* majeur.

EXPOSITION DU SOLISTE

(1'46) **PREMIER THÈME.** Le Premier Thème est maintenant énoncé par le soliste, et il est varié par rapport à son premier énoncé par l'orchestre : il est plus richement orné ici. Il est très doucement soutenu par les cordes et se conclut par une descente arpégée spectaculaire vers le grave. Ce thème est ici dans la tonalité principale de *ré* majeur.

(2'10) **PONT.** Comme dans l'Exposition de l'orchestre, on réentend d'abord le début du Premier Thème aux violons et vents, mais aussitôt après le discours bifurque, étant pris en charge ici par le soliste qui multiplie les traits virtuoses (triples-croches, écriture à deux voix), (2'29) le passage suivant à l'orchestre permettant de moduler vers la tonalité secondaire de *la* majeur.

- (2'35) Le soliste prolonge ensuite ce passage via des traits d'arpèges et de gammes, discrètement ponctué par l'orchestre. (2'58) Puis, après un trille du soliste, c'est l'orchestre qui a le dernier mot et qui vient confirmer par son tutti *forte* le passage à la tonalité secondaire (celle de *la* majeur).
- (3'09) **DEUXIÈME THÈME.** C'est en *la* majeur que le soliste expose le Deuxième Thème, sur sa corde de *do*, alors que le violon solo de l'orchestre le double à la sixte supérieure. (3'26) Le thème est repris par le soliste, une octave plus haut que précédemment (sa première moitié étant toujours doublée à la sixte supérieure par le violon solo de l'orchestre), (3'34) et sa seconde moitié étant plus richement ornementée cette fois-ci.
- (3'44) **GROUPE CONCLUSIF.** Le soliste se lance ensuite dans des traits virtuoses arpégés en triolets, soutenu d'abord par quelques accords des cordes, (3'53) puis par des traits liés, avant que l'on assiste à un ralentissement du discours sur un motif ostinato du soliste qui nous conduit bientôt à une suspension sur un point d'orgue. (4'12) Tout à coup, le discours repart de plus belle, le soliste multipliant les grands traits en gammes et arpèges sur un large ambitus, tantôt en triolets de doubles-croches, tantôt en triples-croches, (4'29) avant un nouveau ralentissement puis une nouvelle suspension du discours (ici, sur un silence).
- (4'35) **CODETTA.** Le soliste répète ensuite la cellule initiale du Premier Thème sous forme de séquence descendante, s'accompagnant lui-même (on retrouve donc plusieurs doubles-notes), soutenu essentiellement par les cordes graves de l'orchestre. (4'48) Puis, le soliste énonce encore plusieurs fois, mais de manière plus serrée, la même cellule initiale du Premier Thème, (4'52) avant de conclure sur des traits de gammes et un trille, le tout dans la tonalité secondaire de *la* majeur.

DÉVELOPPEMENT

- (4'59) **TUTTI D'ORCHESTRE.** Le Premier Thème est repris au tutti *forte*, dans la tonalité secondaire de *la* majeur, (5'17) mais il est bientôt prolongé par des traits rapides « ready-made » typiques d'un Pont. (5'29) Alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que ce « Pont » nous conduise au Second Thème, Haydn nous fait entendre plutôt, sous une forme très apaisée et *piano*, la répétition de la cellule initiale du Premier Thème sous forme de séquence descendante (comme celle jouée plus tôt par le soliste). (5'45) Puis, le discours enchaîne sur des traits rapides toujours basés sur la cellule initiale du Premier Thème, au tutti *forte* et de manière très rythmique, le tout sonnante comme un « Groupe Conclusif ». Tout au long, la musique est demeurée dans la tonalité de *la* majeur.
- (5'57) **RENTRÉE DU SOLISTE.** Le Premier Thème est ensuite repris par le soliste, toujours dans la tonalité secondaire de *la* majeur et sur un accompagnement *piano* des cordes. (6'20) Soudain, le discours bascule dans le mode mineur. Le soliste reprend d'abord la cellule initiale, toujours en séquence descendante, (6'31) mais il se lance bientôt dans des traits arpégés en triolets et en staccato, sur des harmonies très instables, (6'38) avant de se brancher sur des traits de gammes legato. (6'46) Puis, le soliste nous fait entendre une variante en mineur du Deuxième Thème, à l'expression déchirante (le discours, tonalement très modulant, nous amène ici à la tonalité de *si* mineur, ton relatif mineur de *ré* majeur) (6'57) avant que le soliste ne prolonge le thème par des traits virtuoses d'arpèges et de gammes (en triples-croches et en triolets de doubles-croches). (7'13) Puis, le soliste poursuit sa variante en *si* mineur du Deuxième Thème, toujours aussi déchirante, (7'19) qu'il prolonge cette fois-ci d'une montée chromatique très expressive, (7'27) puis par un travail sur la cellule initiale du Premier Thème en triples-croches, ponctué par des batteries (i.e. des accords répétés) aux cordes. La dynamique s'élève, mais elle rediminue bientôt pour le passage suivant, (7'40) où le soliste nous fait entendre une variante en mineur du Premier Thème (ornementée d'un trille puis de traits ornementaux divers, et toujours dans la tonalité déchirante de *si* mineur), (7'57) thème qu'il prolonge ensuite de traits rapides, (8'01) avant d'enchaîner sur des accents déchirants issus du thème (sur une harmonie de septième diminuée), (8'10) puis de reprendre ensuite les traits rapides, (8'14) avant d'enchaîner à nouveau sur les accents déchirants du thème (sur une harmonie de septième diminuée, comme précédemment), (8'20) prolongés ici puis conclus par une cadence très affirmée en *si* mineur.
- (8'27) **RETOUR DU TUTTI D'ORCHESTRE.** C'est le tutti d'orchestre qui, par le biais de traits « ready-made » typiques d'un passage de transition, va se charger de ramener la tonalité principale du mouvement. Le discours débute en *si* mineur, (8'34) mais pour bientôt basculer dans le mode majeur, (8'46) puis atteindre sans équivoque notre tonalité principale de *ré* majeur (c'est le moment du « retour à la maison » que l'on attend classiquement à la fin d'un développement de forme sonate.)

RÉEXPOSITION

- (8'58) **PREMIER THÈME.** Le thème est réexposé par le soliste, dans la tonalité principale de *ré* majeur, encore varié par le biais de nouvelles figures ornementales, le tout sur un accompagnement discret des cordes.
- (9'22) **PONT.** Encore une fois, le Pont est inauguré par le début du Premier Thème, énoncé ici aux violons et vents, (9'25) avant que le soliste ne se lance dans des traits virtuoses, (9'35) puis ne se rebranche sur le thème, à l'unisson avec l'orchestre. (9'38) L'orchestre reprend ensuite un fragment ornementé du Premier Thème, (9'43) que le soliste prolonge via des traits virtuoses rapides, soutenus par les cordes, (10'00) avant de conclure par une formule cadentielle trillée, ponctuée par l'orchestre et qui affirme clairement le triomphe de la tonalité principale de *ré* majeur (contrairement aux deux expositions, il n'y a pas eu ici de modulation vers la tonalité secondaire de *la* majeur.)
- (10'07) **DEUXIÈME THÈME.** C'est dans la tonalité principale de *ré* majeur qu'est énoncé pour la première fois le Deuxième Thème. Comme dans l'Exposition du soliste, ce dernier est doublée à la sixte par le violon solo de l'orchestre. (10'24) Le thème est repris ensuite une octave plus haut (toujours doublé à la sixte par le violon solo de l'orchestre).
- (10'42) **GROUPE CONCLUSIF.** Puis, le soliste prolonge le Deuxième Thème de traits virtuoses en triolets de doubles-croches et en triples-croches, (11'06) quand tout à coup il s'arrête sur un point d'orgue (sur lequel il peut improviser un trait ornemental, dans la grande tradition baroque).
- (11'12) **CODETTA.** C'est l'orchestre qui l'inaugure en reprenant la tête du Premier Thème (aux violons et vents), (11'16) auquel le soliste répond par un trait virtuose, (11'20) puis auquel les cors répondent par la cellule rythmique « 3 brèves + 1 longue » sur la dominante (*la*). (11'21) Ces trois éléments alternent ensuite, (11'38) jusqu'à ce que le soliste se reconnecte sur le Premier Thème. (11'46) Le soliste, via un trait ornemental accendant, atteint bientôt un *sol* suraigu en son harmonique (*flautino*), (11'49) puis se lance dans de nouveaux traits virtuoses alternant les notes liées (*legato*) et les notes détachées (*staccato*). (12'00) Puis, après un nouvel arrêt dans le discours (un silence de 1 temps), le soliste se lance dans un dernier trait qu'il conclut par un trille.

CODA

- (12'03) **TUTTI D'ORCHESTRE.** L'orchestre entre *forte*, sur une formule rythmique syncopée, énonçant une formule cadentielle qui aboutit sur le traditionnel accord de tonique dans son second renversement (l'accord « de sixte et quarte ») qui annonce la Cadence du soliste.
- (12'13) **CADENCE.** Ici, différentes cadences sont possibles. Les solistes de l'époque de Haydn improvisaient habituellement leur propre cadence, en prenant soin de mettre en valeur leurs forces techniques (par exemple, l'aisance dans l'exécution des traits rapides, voire ultra-rapides, ou la capacité de jouer clairement à deux voix ou encore d'énoncer avec une intonation parfaite des doubles ou des triples notes, etc. Ces cadences improvisées se devaient de reprendre ici et là des éléments thématiques du mouvement (en alternance avec des traits de virtuosité) et se concluaient habituellement par un trille.
- (14'17) **RENTRÉE DE L'ORCHESTRE.** Comme la Codetta, ce dernier tutti d'orchestre est basé sur des cellules issues du Premier Thème et il confirme le triomphe de la tonalité principale. Débutant *forte*, (14'27) il passe ensuite à des nuances douces, pour revenir bientôt au *forte*. (14'36) C'est la cellule initiale du Premier Thème qui a le dernier mot, aux vents, ponctué par les cordes sur la cadence parfaite V – I. [Fin à 14'53]

Deuxième mouvement : *Adagio* (2/4 en *la* majeur – forme : lied-rondo)

PREMIÈRE SECTION (EXPOSITION)

- (0'00) **PREMIER THÈME.** Il est énoncé d'emblée par le soliste, sur un bel accompagnement des violons et altos (donc sans cordes graves). Il est formé d'un antécédent de quatre mesures, (0'16) suivi d'un conséquent de quatre mesures également. Notons que le motif rythmique de trois notes qui ouvre ce thème n'est autre que l'élément conclusif du Premier Thème du premier mouvement. Nous sommes dans la tonalité de *la* majeur et dans la nuance *piano*. (0'33) Le thème est repris aussitôt après par le tutti, avec la mélodie principale aux violons I et à une partie des altos. Cette fois-ci, la nuance générale passe au *forte* et on note deux *fz* au début du conséquent.
- (1'05) **SECOND THÈME.** Dans la continuité directe du premier, un second thème est exposé, au violoncelle solo, sur un accompagnement en accords répétés très régulier aux cordes. On note ici la présence de rythmes pointés, de syncopes et de triples-croches. Débutant en *la* majeur, ce thème module bientôt, pour aboutir à la tonalité de *mi* majeur (ton de la dominante).

DEUXIÈME SECTION (CENTRALE)

- (2'08) **PREMIER THÈME.** Mais un bref trait du soliste, (2'13) ramène bientôt le Premier Thème dans la tonalité principale de *la* majeur, mais dans une version légèrement variée (le thème est énoncé, notamment, dans une tessiture plus élevée). On note le même type d'accompagnement qu'au tout début du mouvement (avec les seuls violons et altos, donc sans cordes graves). (2'29) Après l'antécédent vient le conséquent.
- (2'42) **DÉVELOPPEMENT MODULANT AVEC LE RETOUR DU SECOND THÈME.** Soudainement, on passe en *la* mineur, avec l'intervention du tutti *forte* et la mélodie principale qui est énoncée aux violons et hautbois. (2'57) Puis, on revient en majeur (*do* majeur, plus précisément) pour le retour du Second Thème, avec son accompagnement régulier caractéristique. (3'23) Ce thème est prolongé ensuite d'une montée chromatique en mouvement conjoint avec *crescendo* d'intensité, (3'33) avec bientôt un arrêt sur un point d'orgue (qui peut être suivi d'un trait improvisé par le soliste, dans la grande tradition baroque), (3'39) puis d'une montée qui va nous ramener pour une dernière fois le thème principal.

TROISIÈME SECTION (REPRISE ET CADENCE)

- (3'46) **PREMIER THÈME.** Le Premier Thème est de retour au soliste, en *la* majeur et dans la même tessiture qu'au début, mais son accompagnement sollicite maintenant toutes les cordes. (4'16) Puis, comme dans la section centrale, le tutti intervient *forte* de façon soudaine sur la dernière note du thème, mais ici le discours demeure dans la tonalité principale de *la* majeur, et débouche bientôt sur le traditionnel accord « de sixte et quarte » annonçant la Cadence du soliste.
- (4'26) **CADENCE.** Comme pour le premier mouvement, différentes cadences sont possibles ici. L'important est que cette cadence soit nettement plus courte que celle du premier mouvement et qu'elle respecte le tempo lent du second mouvement. Haydn a prévu qu'elle soit conclue par un trille.
- (5'10) **RENTRÉE DE L'ORCHESTRE.** L'orchestre conclut en *la* majeur, bien sûr, dans la nuance *piano*, avec les violons qui énoncent des motifs cadentiels avant de conclure sur la tonique (*la*) énoncée trois fois.
[Fin à 5'25]

[Note 1 : Le commentaire d'introduction est de **Marc Vignal** et il est tiré du *Guide de la musique symphonique* publié chez Fayard en 1986.]

[Note 2 : Les minutages indiqués entre parenthèses correspondent à ceux de l'enregistrement de **Christophe Coin/Christopher Hogwood** réalisé chez Decca en 1982.]

[Note 3 : Dans l'enregistrement de **Christophe Coin (Decca 1982)** utilisé pour l'analyse, le soliste exécute ses propres cadences pour les Ier et IIe mouvements, et une brève cadence anonyme du 18e siècle pour le IIIe mouvement.]

(suite à la page suivante)

Troisième mouvement : Rondo (Allegro) (6/8 en ré majeur – forme : rondo)

PREMIER THÈME (A)

- (0'00) **Exposition** – L'antécédent du Premier Thème (huit mesures) est d'abord énoncé par le soliste (sur un accompagnement ne faisant intervenir que les violons et les altos (donc sans les cordes graves). La nuance est *piano*. (0'11) Puis, on passe au *forte* pour le conséquent du thème (huit mesures également), énoncé au tutti et dont la mélodie principale est aux violons I.
- (0'22) **Section centrale** – Le soliste se lance dans des figures rapides, issues du Premier Thème et exploitant son caractère enjoué et populaire. Il est d'abord accompagné par les cordes, puis les vents s'ajoutent ensuite.
- (0'46) **Réexposition** – L'antécédent du thème est réexposé d'abord par le soliste, comme au début (nuance *piano* et accompagnement par les seuls violons et altos), mais s'y ajoutent ici des tenues de cors et un motif joué en écho aux hautbois. (0'57) Puis, pour le conséquent, c'est une fois de plus le tutti *forte* qui intervient.
- (1'08) **Transition** – Ensuite, le soliste se lance dans des traits rapides en doubles-croches, soutenu *piano* par les cordes, ces traits faisant moduler le discours vers la tonalité secondaire de *la* majeur.

SECOND THÈME (B)

- (1'19) **Exposition** – Un Second Thème est maintenant exposé par le soliste, avec une première partie en notes conjointes, (1'30) puis une seconde partie comportant de grands sauts d'intervalles suivis de traits arpégés. Ce thème se conclut par un trille et dans un *la* majeur affirmé (tonalité secondaire).
- (1'48) **Prolongement du thème et transition** – Le thème est ensuite prolongé par différents traits, reprenant entre autres la fin de la section « exposition » précédente. (2'20) Sur le point d'orgue sur lequel le passage aboutit, le soliste peut improviser un trait ornémenté (dans la grande tradition baroque).

PREMIER THÈME (A)

- (2'36) **Retour du thème** – Le thème est d'abord énoncé par le soliste, dans une version variée (avec, notamment, un accompagnement réduit au minimum). (2'48) Brusquement, le discours module en mineur au moment où le tutti fait son entrée *forte*.
- (2'58) **Transition** – Le soliste se lance dans des figures rapide dans le mode mineur, (3'09) jusqu'au moment où le tutti fait son entrée sur un motif enjoué et qui ramène le mode majeur (*fa* majeur, plus précisément).

TROISIÈME THÈME (C)

- (3'12) **Exposition** – Un nouveau thème est énoncé par le soliste, jouant en tierces, et dans la tonalité de *fa* majeur. (3'21) Puis, le tutti vient compléter ce thème, dans la nuance *forte*.
- (3'26) **Section centrale** – Le soliste se lance dans des traits rapides. Comme dans la section initiale du mouvement (celle avec le Premier Thème), ce passage aura pour fonction de ramener le thème.
- (3'40) **Réexposition** – Le thème est maintenant réexposé, d'abord par le soliste accompagné seulement des violons I et altos, (3'48) puis par le soliste soutenu par toutes les cordes. Le thème est toujours en *fa* majeur.
- (3'52) **Transition** – Un trait rapide et *forte* du tutti fait bifurquer le discours vers le mode mineur, et c'est dans ce mode que seront énoncés les nouveaux traits rapides du soliste, avant que le discours ne revienne au mode majeur et ne débouche sur un accord de Ve degré en *ré* majeur. (4'12) Sur la dernière note surmontée d'un point d'orgue, le soliste peut improviser une brève « cadence ».

PREMIER THÈME (A)

- (4'34) **Retour du thème** – Le thème principal du mouvement est de retour dans la tonalité principale de *ré* majeur, d'abord son antécédent au soliste, (4'45) puis son conséquent au tutti *forte*.
- (4'56) **Coda** – En guise de Coda, le thème est répété, légèrement varié, aux vents, (5'02) auxquels répondent le soliste et les cordes. (5'06) Le thème principal est énoncé à nouveau aux vents, (5'11) auxquels répond le tutti, (5'15) avant de répéter un motif cadentiel pour une conclusion confirmant sans équivoque le triomphe de *ré* majeur. [Fin à 5'25]