

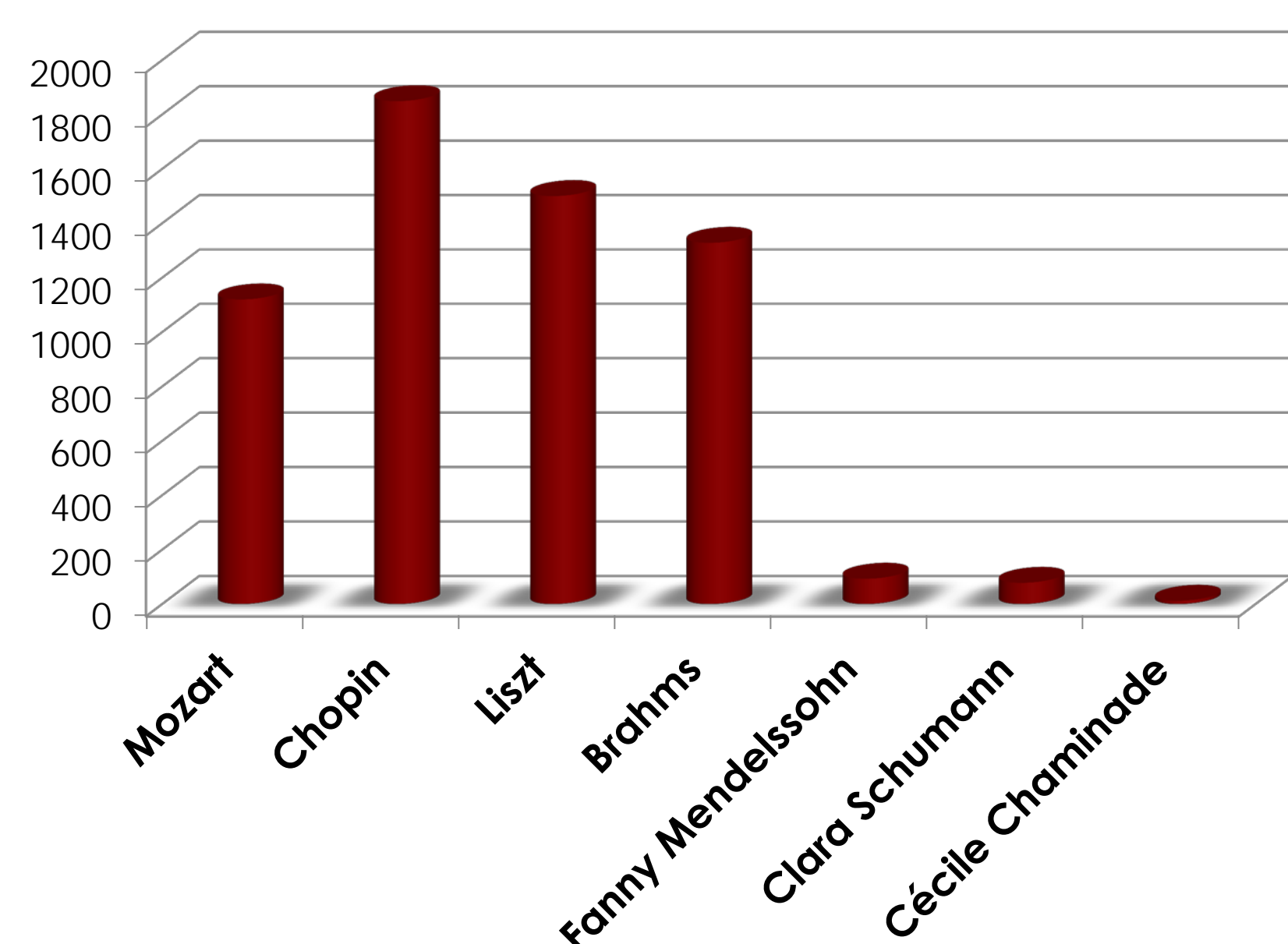
Introduction

Trop peu de femmes ont marqué le monde de la composition en musique. En effet, les études effectuées sur les œuvres et la vie des femmes compositrices sont beaucoup moins nombreuses que celles effectuées sur celles des hommes compositeurs (voir graphique ci-dessous). Parmi les femmes ayant eu une influence et un rôle marquant dans l'histoire de la musique, on retrouve Clara Wieck Schumann (1819-1896), aussi reconnue comme étant la femme du compositeur Robert Schumann (1810-1856).

Clara Schumann a composé 23 opus, parmi lesquels on retrouve uniquement deux œuvres pour violon: son trio, op. 17, et ses trois romances, op. 22. Plusieurs études ont exploré la biographie et la carrière de pianiste de Schumann, mais peu se sont penchées sur son style comme compositrice et aucune n'effectue une analyse de ces deux pièces.

Cette étude est donc la première à se pencher sur les caractéristiques harmoniques et formelles de chacune des œuvres en plus de les comparer. En quoi le trio est-il davantage inspiré de la tradition classique et les romances, du style romantique? De plus, comme la romance est, d'une part, un genre peu étudié dans la littérature et est, d'autre part, celui dans lequel Schumann a le plus composé, il est particulièrement intéressant d'étudier une de ses œuvres de ce genre. En somme, cette recherche permettra d'apporter un éclairage nouveau sur deux œuvres peu connues de Schumann et sur les traits caractéristiques méconnus de son style compositionnel.

Nombre de références bibliographiques par compositeur (Pendle, 2010)

Méthodologie

Cette recherche s'appuie sur :

- ❖ La théorie des fonctions formelles de Caplin (1998) afin de démontrer comment les phrases musicales et les différentes sections inscrivent les œuvres des opus 17 et 22 dans une esthétique classique ou romantique
- ❖ Le schéma tonal pour identifier les accords et l'harmonie des pièces
- ❖ Les études de genre effectuées par, entre autres, Reich (2001), Citron (1993) et Kallberg (1992) afin de mettre en lumière les traits typiquement Schumanniens au sein d'un genre (la romance) considéré à l'époque comme féminin
- ❖ Les attributs génériques de la romance instrumentale et du trio pour piano

Clara Schumann en tant que femme compositrice

Clara Schumann (1819-1896)

- ❖ **Style** : « In the use of bold harmonies, adventurous modulations, rhythmic freedom and the genres she chose, her compositions reflect the advanced tendencies of their day and resemble the works of young composers of the new romantic school such as Schumann, Mendelssohn and Chopin. » (Reich, Grove Music Online)
- ❖ **Ambivalence artistique** : « I once believed that I had creative talent, but I have given up this idea : a woman must not wish to compose- there never was one able to do it. » (Clara Schumann: R. Larry Todd, p.317)
- ❖ **Pressions sociales** : « ...to have children and a husband who is always living in the realms of imagination do not go together with composing [...] her main occupation is as a mother... » (Robert Schumann: Reich, p.215)

Le classicisme (1750-1820)

- ❖ **Principaux compositeurs** : Mozart, Haydn, Boccherini, Gluck, Beethoven
- ❖ **Esthétique** : Précision, rigueur formelle, sens développé de la mélodie, symétrie, répétitions, simplicité harmonique
- ❖ Forme sonate apparaît

Le romantisme (1820-1900)

- ❖ **Principaux compositeurs** : Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Chopin, Liszt, Paganini
- ❖ **Esthétique** : formes plus libres, harmonies surprenantes et non-conventionnelles, originalité et individualité
- ❖ **Époque des contrastes** : symphonies monumentales vs. pièces intimistes

Trio pour piano, violon et violoncelle, op.17

Histoire du trio

- ❖ Émerge au milieu du 18e siècle, à partir des sonates en duo/trio de l'époque baroque (en ajoutant de l'importance au piano)
- ❖ Époque classique: 3 mouvements, cordes ont un rôle d'accompagnement, pour pianistes amateurs
- ❖ Évolution du trio vers l'époque romantique: 4 mouvements, plus d'indépendance entre les instruments, plus d'importance aux cordes, pour professionnels

Trio op.17

- ❖ Seule pièce de ce genre chez Clara Schumann
- ❖ « The trio is probably her greatest achievement. Written in 1846, at a time of great stress, it has an autnmal quality and demonstrates a mastery of sonata form and polyphonic techniques. » (Reich, Grove Music Online)

Clara Schumann (1819-1896)

Traits classiques vs. romantiques

Œuvre inscrivant quelques traits romantiques dans un cadre formel très classique

Classicisme

- ❖ Violoncelle a peu de place en général
- ❖ Forme des mouvements claire (1er mouvement : forme sonate, 2e mouvement : scherzo et trio, 3e mouvement : ABA, 4e mouvement : forme sonate)

- ❖ Schéma et forme des mouvements sont les mêmes qu'à l'époque classique, mais avec plus d'expansion
- ❖ Phrases de longueur régulière, gestes cadentiels réguliers et ponctuation claire

Romantisme

- ❖ 3e mouvement : violoncelle a un plus grand rôle (mélodie dans la reprise du A)
- ❖ Harmonies parfois chromatiques

4e mouvement, mm. 1-6: piano actif, mélodie au violon et accompagnement au violoncelle

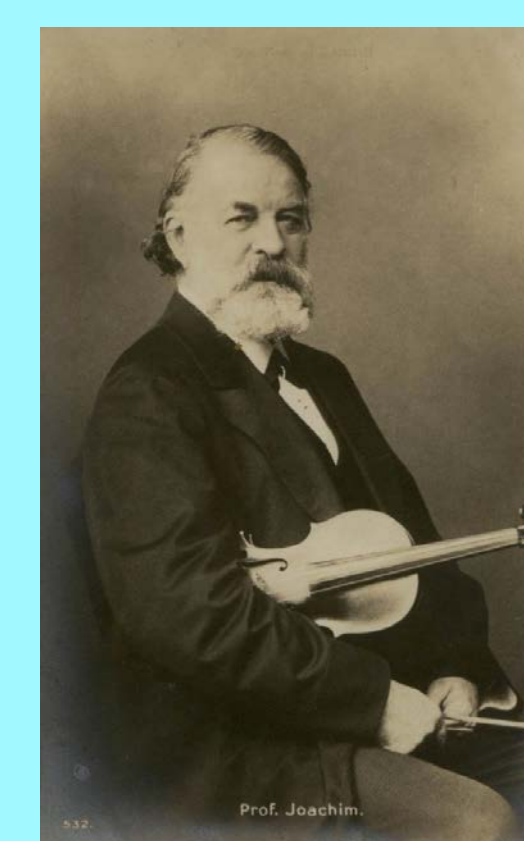
Trois romances pour violon et piano, op.22

Histoire de la romance

- Origine: romances vocales*
- ❖ Début du 18e siècle : poème strophique racontant une histoire ancienne d'amour et de galanterie (naturelle, simple et naïve, douce)
- Romances instrumentales*
- ❖ Simplicité, lyrisme et forme de la romance vocale sont adaptés à la romance instrumentale
- ❖ Plusieurs formes possibles : ABA, strophique, rondo, continue

Romances, op.22

- ❖ Genre prédominant chez Clara Schumann
- ❖ Composées en juillet 1853
- ❖ Dédiées au violoniste Joseph Joachim
- ❖ Réception en 1856 : « ...the king was in total ecstasy over the Romances. » (Joachim: Reich, p.234)

Joseph Joachim (1831-1907)

Traits romantiques

Traits communs dans les trois romances :

- ❖ Violon et piano ont un style vocal, lyrique
- ❖ Forme ternaire (ABA') : simplicité formelle
- ❖ Conversation entre le violon et le piano : importance égale des deux instruments
- ❖ Harmonies très chromatiques: ajout de b et de $\sharp$ colore et embrouille la tonalité, donne un sens de mouvement vers l'avant (très peu de stabilité tonale)
- ❖ Ornementations
- ❖ Caractère très atmosphérique, beaucoup d'émotions
- 1ère romance (Andante molto)
- ❖ Forme plus continue, moins claire: les contours des sections sont estompés et le retour du A est modifié (esthétique romantique)

1ère romance, mm.37-41: chromatisme, ornements, échange de la mélodie entre le violon et le piano

Comparaison du rôle culturel du trio et des romances

Trio

- ❖ Genre public, de concert
- ❖ Opportunité de démontrer ses habiletés de compositrice professionnelle
- ❖ Exhibe une maîtrise des techniques traditionnelles mêlées à des traits novateurs: techniques de contrepoint avancé (fugue dans le 4e mouvement), maîtrise des formes traditionnelles (formes sonates des 1er et 4e mouvements)

Romances

- ❖ Genre privé, pour le salon
- ❖ Genre considéré comme féminin à l'époque: caractère doux, tendre, lyrique et féminin

Conclusion

Cette étude met en lumière les caractéristiques des deux seules œuvres de musique de chambre que Clara Schumann a composées. La compositrice emploie des éléments musicaux inspirés du style classique, plus particulièrement la forme et la structure, dans son opus 17 et inspirés du romantisme dans son opus 22. Bien entendu, comme Schumann fait partie de la période romantique, il est inévitable que certaines caractéristiques de l'esthétique romantique, telles que le chromatisme et l'expansion des formes soient présentes dans toutes ses œuvres. Dans son trio, Schumann dévoile au grand public ses connaissances avancées des règles de composition tandis que dans ses romances, elle démontre plutôt sa sensibilité et son inspiration romantique dans un contexte beaucoup plus intimiste. Enfin, on découvre que bien qu'il ait été plus difficile pour une femme que pour un homme de composer à l'époque, Clara Schumann a réussi à se démarquer grâce aux techniques avancées qu'elle emploie et à son style unique et féminin.

Bibliographie

- ❖ Reich, Nancy B. *Clara Schumann: The Artist and the Woman*. Ed. rév. Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2001.
- ❖ Kallberg, Jeffrey. 1992. *The Harmony of the Tea Table: Gender and Ideology in the Piano Nocturne*. Representations (39): 102-133.
- ❖ Pendle, Karin. *Women in Music: A Research and Information Guide*, édité par Melinda Boyd. 2e éd. New York: New York : Routledge, 2010.
- ❖ Citron, Marcia J. *Gender and the Musical Canon*. Cambridge : Cambridge University Press, 1993.
- ❖ Schleifer, Martha Furman et Sylvia Glickman. 1996. *Women Composers: Music through the Ages*. New York: New York : G.K. Hall, 1996.
- ❖ Cohen, Aaron I. *International Encyclopedia of Women Composers*. 2e éd. New York : Books & Music USA Inc., 1987.
- ❖ Rosen, Charles. *The Romantic Generation*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.
- ❖ Bowers, Jane M. et Judith Tick. *Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150-1950*. Urbana: Urbana : University of Illinois Press, 1987.
- ❖ Chissell, Joan. *Clara Schumann, a Dedicated Spirit: A Study of Her Life and Work*. London: London : H. Hamilton, 1983.
- ❖ Todd, R. L. *Nineteenth-Century Piano Music*. 2e éd. New York: New York : Routledge, 2004.
- ❖ Tilmouth, Michael, et Smallman, Basil. "Piano trio." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press, consulté le 4 mars 2015. <http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.bib.uottawa.ca/subscriber/article/grove/music/21647>.
- ❖ Sage, Jack, et al. "Romance." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press, consulté le 2 février 2015. <http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.bib.uottawa.ca/subscriber/article/grove/music/23725>.
- ❖ Reich, Nancy B. "Schumann, Clara." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press : consulté le 2 février 2015. <http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.bib.uottawa.ca/subscriber/article/grove/music/25152>.

Remerciements et contact

Merci au professeur Julie Pedneault-Deslauriers, qui m'a guidée et appuyée tout au long du projet. Merci aussi à Madame Pascale Lafrance et à l'équipe du PIRPC pour leurs conseils utiles.

courriel: aure.brillon@gmail.com