

Table des matières

<i>Préambule</i>	7
Quelques clefs pour comprendre et goûter l'art du quatuor	11
<i>Le dialogue instrumental</i>	12
<i>La palette sonore</i>	13
I. Les spécificités du quatuor	17
<i>Une écriture à quatre parties</i>	18
<i>Quatre instruments, quatre voix, 18 — Quaternité, dialogue à quatre, 18</i>	
<i>— Le privilège dialogique du quatre, 20 — Écriture à quatre parties, le fondement de l'harmonie classique, 25</i>	
<i>Des sonorités homogènes</i>	26
<i>Homogénéité et dispositions fusionnelles, 27 — Formation fusionnelle d'une ligne dans l'espace, 27 — Formation fusionnelle d'un accord, 29 — Modulations de voix dans des couches sonores immobiles, 29 — Homogénéité et personnalisation des voix, quatuor et piano, 30</i>	
<i>L'esthétique du quatuor : Intimité et intériorité, poésie et violence</i>	32
<i>Les acteurs du quatuor</i>	33
<i>Le compositeur, 33 — Les interprètes, 40 — Le public, 42</i>	
II. La période classique. Les origines du quatuor	45
HAYDN	48
<i>De l'opus 1 à l'opus 17, élaboration d'une architecture et d'un langage, naissance d'un genre</i>	49
<i>Opus 1, opus 2 (1757-1762), 49 — Opus 9 (1770), 50 — Opus 17 (1771), 52</i>	
<i>Les Quatuors opus 20 (1772), concentration et gravité, personnalisation : « le soleil du quatuor »</i>	53
<i>Les Quatuors opus 33 (1781)</i>	55
<i>Le Quatuor opus 42 (1785) en ré. Les Quatuors opus 50 « Prussiens » (1787)</i>	57
<i>Les Quatuors opus 54-55 (1788)</i>	60
<i>Les Quatuors opus 64 (1790)</i>	63

<i>Les Quatuors opus 71 et 74 (1791)</i>	66
<i>Op. 71 n° 1, 67 — Op. 71 n° 2, 67 — Op. 71 n° 3, 68 — Op. 74 n° 1, 68 — Op. 74 n° 2, 69 — Op. 74 n° 3, 69</i>	
<i>Les Quatuors opus 76 (1797) : achèvement, rayonnement, intériorité</i>	69
<i>Les Quatuors opus 77 (1799) et opus 103 (1803)</i>	76
MOZART	78
<i>Les Six Quatuors « milanais » K. 155 à 160, spontanéité et équilibre</i>	79
<i>Caractéristiques générales des œuvres, 80 — Premiers mouvements vifs, mouvements de forme sonate, 80 — Deuxièmes mouvements, mouvements lents, 80 — Finales, 81</i>	
<i>Les Quatuors « viennois » K. 168 à 173, artifice et naturel</i>	82
<i>Les Six Quatuors opus 10 dédiés à Haydn, le fruit de l'effort</i>	84
<i>Architectures et formes, 85 — Langage et esthétique, 86 — Quatuor n° 14, K. 387 en Sol majeur (1782), 88 — Quatuor n° 15, K. 421 en ré mineur (1783), 89 — Quatuor n° 16, K. 458 en Si bémol majeur « La Chasse » (1785), 90 — Quatuor n° 17, K. 428 en Mi bémol majeur (1784), 92 — Quatuor n° 18, K. 464 en La majeur (1785), 93 — Quatuor n° 19, K. 465 en Ut majeur « Les Dissonances » (1785), 95</i>	
<i>Le Quatuor « Hoffmeister » K. 499, œuvre expérimentale</i>	97
<i>Les Quatuors « prussiens » K. 575, 589, 590, œuvres de crise</i>	98
III. Beethoven, l'apogée du genre	103
LE MOMENT BEETHOVÉNIEN	103
<i>Les « trois manières »</i>	104
<i>Formes et matériau</i>	105
<i>Événements et violence</i>	106
<i>Expressivité</i>	107
SURVOL DU CYCLE DES SEIZE QUATUORS	110
<i>Les six Quatuors opus 18</i>	110
<i>Opus 18 n° 3 en Ré, 113 — Opus 18 n° 1 en Fa, 113 — Opus 18 n° 2 en Sol, 114 — Opus 18 n° 5 en La, 115 — Opus 18 n° 4 en ut, 116 — Opus 18 n° 6 en Si bémol, 116</i>	
<i>Les cinq Quatuors médians</i>	117
<i>Les trois Quatuors Razoumovski, 118 — Autres quatuors médians, 125</i>	
<i>Les cinq derniers Quatuors</i>	128
<i>L'univers des derniers quatuors, 129 — L'évolution esthétique des derniers quatuors, 130</i>	
IV. Le romantisme	141
<i>Schubert, l'homme immobile</i>	144
<i>Les quatuors de jeunesse, 145 — Les derniers quatuors : esprit du lied, esthétique de la mort, conception du temps, 146</i>	
<i>Mendelssohn, l'homme pressé</i>	150
<i>Quatuor op. 13 en la (1827), un « tombeau » de Beethoven, 151 — Les trois</i>	

<i>quatuors op. 44, un romantisme classicisant, 152 — Quatuor op. 80 en fa (1847), le spectre de la mort, 153</i>	
<i>Schumann, l'homme fiévreux</i>	154
<i>Une préparation méthodique, 155 — Un cycle de quatuors romantiques, 156</i>	
<i>Brahms, l'homme nostalgique, le musicien progressiste</i>	158
V. Les signes avant-coureurs du renouveau du quatuor	167
Les Tchèques et l'inspiration folklorique, 171 — <i>Smetana, 171 — Dvořák, 175 — Autres Tchèques, 182</i>	
<i>Autres pays, autres types d'expressions du sentiment national</i>	182
VI. Le renouveau du quatuor	199
<i>Le nouveau paradigme des années 1900</i>	199
<i>La nécessité du progrès et de la transgression, 200 — Crise du langage, crise du sujet, 200</i>	
<i>Stravinsky, le renouveau par le déni</i>	202
<i>L'école de Vienne, le renouveau par l'invention d'un nouvel univers harmonique</i>	204
<i>Schönberg, « l'air d'une autre planète », 204</i>	
<i>Webern, « non multi sed multum »</i>	211
<i>Berg, lyrisme et complexité</i>	216
<i>Bartók, le grand continueur de Beethoven au XXe siècle : une éthique du progrès</i>	220
<i>Le rapport au folklore : histoire et nature, 221 — Énergie et intériorité, 224</i>	
<i>Liberté et synthèse, 225 — Dissonance et dualisme, Harmonie, 225 — Forme : vitalité et pessimisme, 226 — Le cycle des six quatuors, 227</i>	
<i>Janáček, la musique de la langue, la musique de la vie</i>	236
VII. La période 1900-1940, à l'ombre des grands phares du renouveau	243
VIII. La période contemporaine	267
<i>Les avant-gardes</i>	268
<i>Exacerbation, déviation ou renversement des tendances constructivistes de l'héritage sériel, 268 — Les promoteurs d'une esthétique du son, 272 — Narrativité, théâtralisation, 277 — Hasard, 279 — Technique et technologie sonores, 279</i>	
<i>Les modernes classiques</i>	283
<i>Chostakovitch, 284 — Britten, 294 — Henze, 295</i>	
<i>Autres tendances contemporaines</i>	304
Définitions succinctes des termes de technique musicale	311
I. <i>Termes relatifs à l'architecture des œuvres et à leur forme</i>	311
II. <i>Termes relatifs au langage harmonique</i>	313
III. <i>Termes relatifs à l'écriture (styles, figures, métrique)</i>	316
Index	319