

BEETHOVEN 5

Ludwig van Beethoven

Symfonie nr. 5 in c klein op. 67 • [toelichting \(NL\)](#)

Symphonie nr. 5 en Do mineur op. 67 • [notes de programme \(FR\)](#)

Symfonie nr. 5 behandelt het thema van het noodlot, dat klinkt in het overbekende motief 'kort-kort-kort-lang'. Beethoven kiest bewust voor een ritmisch patroon dat het karakter van de muziek bepaalt. En al neemt het ritme doorheen het werk een andere melodische gedaante aan, dan nog blijft de atmosfeer van het werk dezelfde. Had Beethoven een melodisch thema gecomponeerd dat ritmisch zou evolueren, dan zou de sfeer telkens veranderen. Het ritme wordt zo een herkenningspunt dat vorm geeft aan het werk. Het is de stuwende kracht die de verschillende delen van de compositie thematisch samenbindt en leidt naar het finale antwoord in de climax. Een dergelijke aanpak van niet-melodische ritmische patronen in thema's en motieven is nieuw. Beethoven luidt met deze techniek een nieuw tijdperk in, deze van de Romantiek.

Dadadadaaaaa, wie herkent niet de eerste noten van Ludwig van Beethovens (1770-1827) *Symfonie nr. 5*, veruit het meest populaire en gekende werk dat ooit in de muziekgeschiedenis werd gecomponeerd. Het is bovendien de symfonie die Beethoven internationale faam bezorgt. Toch kent het werk een minder goede start. De première vindt plaats in ongunstige omstandigheden (er is slechts één repetitie, een musicus maakt een fout waardoor men het werk moet stilleggen, de zaal is ijskoud, het programma is te lang, etc.), met een matig enthousiast onthaal als gevolg. Het is de lovende kritiek van E.T.A. Hoffmann die de perceptie van het publiek verandert.

Samen met de derde en de negende symfonie kan de vijfde symfonie als een van Beethovens meest revolutionaire worden beschouwd. Het is een werk dat nog de formele perfectie van de klassieke periode draagt, maar tegelijkertijd een eerste blik werpt op de gepassioneerde en pure emoties die de Romantiek kenmerken. Een compositie die de perfecte balans tussen techniek en sentiment weet te vinden. Voor het eerst geeft Beethoven de symfonie ook betekenis. In 1801 maakt de jonge componist zijn toenemend gehoorverlies bekend. In zijn vijfde symfonie beslist Beethoven een persoonlijke strijd aan te gaan tegen wat hij noemt 'het lot, dat aan de deur klopt', gesymboliseerd in het bekende ritmische openingsmotief. De symfonie wordt een persoonlijke heroïsche strijd om de overwinning (daarom wordt de vijfde symfonie ook wel eens de noodlotsymfonie genoemd). Dat zijn scheppingsdrang het noodlot daadwerkelijk verslaat, blijkt uit de triomferende finale. Daarmee manifesteert Beethoven zich als een tragisch en tegelijk geniaal figuur, en dat is een beeld dat niet meer past bij de Klassieke componist. De Romantiek doet hier aan intrede.

Dat bewijst ook Beethovens structurele aanpak. De vier bewegingen worden niet meer door louter tonaliteit of stijl verbonden, maar vormen een geheel dat progressief oprukt

naar de zegevierende finale die de logische uitkomst biedt van alles wat eraan vooraf gaat. En daar speelt de ritmische figuur een grote rol. Het kenmerkende patroon weet onmiskenbaar de hele symfonie te uniformiseren. Deze haast psychologische voortgang richting climax is een van de belangrijkste erfenissen van Beethoven en wordt een model voor menig romantisch componist.

De eerste beweging van de symfonie, het Allegro con brio, zet meteen de heroïsche toon. Beethoven probeert de sfeer nog te verzachten met een lyrisch tweede thema, maar dat weegt niet op tegen het openingsthema. Het 'mannelijke' karakter van dit eerste deel wordt pas doorbroken door de ongebruikelijke cadens in de hobo. Cadensen kwamen tot die tijd immers alleen voor in soloconcerten. Het tweede deel, Andante con moto, vormt door haar eenvoud een groot contrast met de vorige beweging. Toch blijft het onrustig op de achtergrond. In het daaropvolgende deel, het Scherzo, neemt de spanning grotere proporties aan. In de overgang naar het vierde deel, dat zonder pauze wordt ingezet, tokkelen strijkers een melodie terwijl blazers het openingsmotief proberen op te dissen. Vervolgens spelen de strijkers een aangehouden zacht akkoord en nemen de pauken het ritmische patroon over. Dan barst binnen een paar seconden het vierde deel, het Allegro Presto, uit. Een groter mentaal conflict kan Beethoven hier niet symboliseren. De vreugdevolle briljante finale in C majeur is de culminatie van het werk. Beethoven orkestreert het deel dan ook groter dan de vorige drie. Hij voegt voor de eerste keer nieuwe instrumenten toe: een contrafagot, drie trombones en een piccolo die het feestelijke karakter extra onderstrepen. Met een dergelijke expressieve finale waarin extreme emoties ten volle worden beleefd, toont Beethoven zich meester van de Romantiek.

BEETHOVEN 5

Ludwig van Beethoven

Symfonie nr. 5 in c klein op. 67 • [toelichting \(NL\)](#)

Symphonie nr. 5 en Do mineur op. 67 • [notes de programme \(FR\)](#)

La Symphonie nr. 5 traite du destin, thème qui résonne à travers le leitmotiv bien connu « court-court-court-long ». Beethoven choisit là consciemment un modèle rythmique qui détermine le caractère de la musique. Et bien que le rythme prenne une forme mélodique différente au fil de l'œuvre, l'atmosphère générale reste la même. Si Beethoven avait composé un thème mélodique évoluant sur le plan rythmique, l'atmosphère changerait constamment. Le rythme devient ainsi non seulement un point de repère qui donne à l'œuvre sa forme, mais aussi la force motrice qui unit les différentes parties de la composition sur le plan thématique et mène à la réponse finale, au moment du climax. Cette approche de modèles rythmiques non mélodiques au sein des thèmes et motifs est tout à fait novatrice. Avec cette technique, Beethoven inaugure une nouvelle ère, celle du romantisme.

Ludwig van Beethoven - Symphonie nr. 5 en Do mineur op. 67

Dadadadaaaaa, qui ne reconnaît pas les premières notes de la *Symphonie nr. 5* de Ludwig van Beethoven (1770-1827), de loin l'œuvre la plus célèbre, la plus populaire de toute l'histoire de la musique ! C'est aussi la symphonie qui assura à Beethoven son succès international. Pourtant, l'œuvre a connu des débuts difficiles. La première se déroule dans des conditions particulièrement défavorables (une seule répétition, une faute d'un musicien oblige le compositeur à interrompre le concert, la salle est glaciale, le programme trop long, etc.), et reçoit donc un accueil partagé. C'est la critique dithyrambique E.T.A. Hoffmann qui changera la perception du public.

La cinquième symphonie figure, aux côtés de la troisième et neuvième, parmi les œuvres les plus révolutionnaires de Beethoven. Elle porte encore en elle la perfection formelle de la période classique, tout en jetant un premier regard sur les émotions pures et passionnées qui caractérisent le romantisme. Une composition qui a su trouver la balance parfaite entre technique et sentiment. C'est aussi la première fois que Beethoven donne une signification à sa symphonie. En 1801, le jeune compositeur annonce la perte progressive de son ouïe. Il entame, dans cette symphonie, un combat personnel contre ce qu'il appelle « le destin qui frappe à la porte », symbolisé par le célèbre motif rythmique d'ouverture. La cinquième symphonie, parfois dite symphonie du destin, se meut en une lutte personnelle héroïque pour la victoire. Le final triomphal illustre clairement la victoire de l'ardeur créatrice sur le destin. Beethoven se dévoile alors comme une personnalité à la fois tragique et géniale, une image qui ne convient plus au compositeur classique. C'est là que le romantisme fait son entrée.

Voilà qui démontre l'approche structurelle de Beethoven. Les quatre mouvements ne sont plus simplement liés entre eux par une tonalité ou un style, mais constituent un ensemble qui progresse peu à peu vers ce final triomphal, issue logique de tout ce qui précède. La figure rythmique joue un rôle important dans ce processus. Le motif caractéristique uniformise indéniablement l'ensemble de la symphonie. Ce cheminement presque psychologique vers une apogée est l'un des héritages majeurs de Beethoven et un modèle pour nombre de compositeurs romantiques.

Le premier mouvement de la symphonie, l'Allegro con brio, lui confère immédiatement son ton héroïque. Beethoven tente d'adoucir l'atmosphère à travers un second thème lyrique, qui ne fait cependant pas le poids face au thème d'ouverture. Il faut attendre la cadence inhabituelle du hautbois pour que se rompe le caractère « masculin » de cette première partie. Jusqu'alors, les cadences n'étaient utilisées que pour les concerts solo. Le second mouvement, Andante con moto, crée par sa simplicité un contraste frappant par rapport au précédent. L'agitation reste cependant présente en toile de fond. La tension s'accroît dans la partie suivante, le Scherzo. La transition, sans interruption, vers le quatrième mouvement, est une mélodie que scandent les cordes tandis que les vents susurrent le motif d'ouverture. Les cordes tiennent ensuite un accord apaisé en continu, et ce sont les timbales qui reprennent le motif rythmique, pour aboutir en quelques secondes à l'explosion du quatrième mouvement, l'Allegro Presto. Beethoven symbolise ici un conflit intérieur on ne peut plus intense. Le brillant final en do majeur où éclate la joie est le point culminant de cette œuvre. L'orchestration y est encore plus dense que dans les trois mouvements qui précèdent. Beethoven ajoute, pour la première fois, de nouveaux instruments à sa composition : un contrebasson, trois trombones et une flûte piccolo, qui viennent souligner le caractère festif de ce mouvement. L'expressivité extrême du final où les émotions sont vécues totalement fait de Beethoven le maître incontesté du romantisme.