

BEETHOVEN

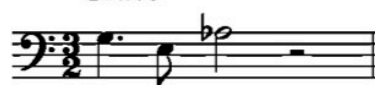
String Quartet in F Major, Opus 135

“Muß es sein? Es muß sein! Es muß sein!” *

* Mußt sein = Muß es sein

Der schwer gefaßte Entschluß “The Decision made with difficulty”

Grave	etc.	Allegro
		
Muß es sein?		Es muß sein!
“Must it be?”		It must be!

Decoding and Text-Underlay by
WILLEM IBES

String quartet Opus 135 I

How short and unusual the work is with all four movements in a major key and a *soggetto cavato* Beethoven usually hides, fully disclosed in the last movement! *Muss es sein? Es muss sein!* “Must it be?” followed by the twice repeated answer “It must be!” This question / answer dialogue is further accompanied by the terse confession “The Decision made with difficulty.”

The decision to **embrace** the Fate, Beethoven earlier in his life had vowed to take by the throat, was a hard one; it took the composer more than twenty years to get to this point.

The opening movement of Beethoven’s last quartet shows not the deepest despair because the battle has been won, the wounds are hidden under the scabs that healed them; anguish, defiance, revolt, curses and imprecations have slowly yielded to prayer, resignation, acceptance and finally, at last, to that most costly step, the embracing of it All, the offering of it All – and he believes this firmly – for the good, the elevation of the fellow mortals he so utterly despised earlier in life.

Alas, there is no string quartet – and likely will never be – capable of properly transforming Beethoven’s thoughts in this first movement into sounds. One would need four men/women who had survived an inner or outer deluge, an Auschwitz in the past, or will survive an inner or outer Armageddon, a *Dies Irae* in the future. They would need to have come out with body, mind and instruments intact, cleansed of all resentment and impurity.

They would, moreover, need a deep understanding of the havoc played by the Romantic virus (see below), access to this analytic *Deutung*, as well as to a consummate artistic director capable of discovering every truth contained in every inchoate stammering, agonizing utterance that comes from Beethoven’s soul.

That director should be able to coax the painful truth from the cello’s sinking opening cry “*Es muss* (long silence——), *Es muss* (shorter silence——) then a flood of five eighth notes, *Es m u s s* suddenly halted, (a short pause that feels like an eternity) then, skipping the downbeat and reaching its *de profundis: sein!* From the depths I cry to you O Lord my God: It must it must be!

That same director must convey to his or her actors the meaning of the question- and exclamation marks Beethoven writes in his text (verbal and musical!) and impart to the three higher strings how in this opening sentence the cry of the repeated “*Muss es sein?*” yields to the painful realization “*Es muss sein, Es muss sein!*” Then they must, after twice more *Muss es, musst sein* ——? reach again the same sad conclusion: *Es muss sein!*

I am speaking here only of the first half dozen measures!

“It must be,” there was, there is no other way but for the kernel of grain to die before it can yield its rich harvest. Truly, against a thousand other “wills” this highest Will received Beethoven’s final *fiat*.

String Quartet in F Major, Opus 135

Composed in 1826

Dedicated to Johann Wolfmayer

Ludwig van Beethoven

(Exposition)
Allegretto

Allegretto

Violine I

Violine II

Viola

Violoncello

Es muß sein? ! Es muß sein? ! Es muß sein? ! Es muß sein? ! Es muß sein? ! Es muß sein? !

[illegible]

15

Vln. I

muß sein! Mußt sein? Mußt sein? Es muß sein!

cresc. fp

Vln. II

muß sein! Mußt sein? Mußt sein? Es muß sein!

cresc. f p

Vla.

muß sein! Mußt sein? Mußt sein? Es muß sein!

cresc. f p

Vc.

muß sein! Mußt sein? Mußt sein? Es muß sein!

cresc. (f) (p)

2

(Bridge)

20

Muß es sein? Muß es sein? Es muß Es muß

Vln. I

sein Mußt sein? Es muß Mußt sein? Muß es sein? Muß es sein?

Vln. II

Muß es sein? Mußt sein? Es muß Es muß Mußt sein? Muß es sein? Muß es sein?

Vla.

Es muß sein Mußt sein? Es muß Mußt sein? Muß es sein? Muß es sein?

Vc.

Es muß sein Mußt sein? Es muß Mußt sein? Muß es sein?

26

sein Es muß sein Es muß sein Mußt? Es muß sein Es muß sein Es muß Muß es

Vln. I

Muß? Es muß sein Es muß sein Es muß Muß es sein? Es muß Muß es

Vln. II

Muß es sein? Muß es sein? Es muß sein Es muß Muß

Vla.

Muß es sein? Muß es sein? Es muß sein Es muß Muß

Vc.

Muß es sein? Muß es sein? Muß

32

sein? Muß es sein? Muß es sein? Muß es sein?

Vln. I

Muß es sein? Muß es sein? Muß es sein?

Vln. II

sein? Muß es sein? Muß es sein?

Vla.

sein? Muß es sein? Muß es sein?

Vc.

es Muß es sein

cresc.

(IIa)

Muß es sein ? Muß es 3

37

Vln. I *p* *cresc.* *p* *cresc.*

Vln. II *p* *cresc.* *sfp* *cresc.*

Vla. *p* *cresc.* *p* *cresc.*

Vc. *p* *cresc.* *cresc.*

Es muß Es muß Muß es sein ? Muß es

Es muß Es muß Muß es sein ? Muß es

? Es muß es sein ?

sein ? es sein ? Muß es

41

Vln. I *f* *f* *pp*

Vln. II *f* *pp*

Vla. *f* *pp*

Vc. *cresc.* *f* *pp*

sein ? Muß es sein ? Muß es

sein ? Muß es sein ? Muß es

sein ? Muß es sein ? Muß es

sein ? Muß es sein ? Muß es

sein ? Muß es sein ? Muß es sein ? Muß es

45

Vln. I *p* *cresc.* *pp*

Vln. II *pp* *p* *cresc.* *pp*

Vla. *p* *cresc.* *pp*

Vc. *p* *cresc.* *pp*

sein ? Muß es sein ? Muß es sein ? Muß es

sein ? Muß es sein ? Muß es sein ? Muß es

sein ? Muß es sein ? Muß es sein ? Muß es

sein ? Muß es sein ? Muß es sein ? Muß es

62 muß (Development) Es muß Es muß Es muß Es

Vln. I

Vln. II sein Muß es sein?

Vla. muß Muß es sein?

Vc. muß Es muß Es muß Es muß Es muß Es muß *p* Muß es Muß es

70 muß Muß es Muß es sein ? 5

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Es muß sein Es muß sein Muß es

75 Muß es Muß es Muß es Muß es

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

muß sein Es muß sein Muß es Muß es

Muß es Muß es Muß es Muß es

80 sein? Es muß sein! Es muß Mußt sein? Es muß sein! Es muß sein Es muß sein Es muß

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

sein? Es muß sein! Es muß sein Mußt sein? Es muß sein! Es muß sein Es muß sein

sein? Es muß sein! Es muß sein Es muß sein! Es muß sein Es muß sein

86 *poco rit.* *in Tempo*

Muß sein? Mußt sein? Mußt sein? Mußt sein? Muß es sein?

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. *arco*

sein! Mußt? Mußt? Muß es sein?

Es muß ? Muß es sein?

91 *sempre p*

Muß es sein? ? ? ?

Muß es sein? Muß es sein?

Muß es sein? Muß es sein?

Muß es sein? Muß es sein?

sf ? Muß es sein?

95

Muß es sein? Muß es sein?

Muß es sein? Muß es sein?

Muß es sein? Muß es sein?

Muß es sein? Muß es sein?

Muß es sein? Muß es sein?

(Recapitulation)

7

99

Muß es sein ? Muß es sein?

Vln. I

cresc. *f* *sf*

Vln. II

cresc. *f* *sf*

Vla.

cresc. *f*

Vc.

cresc. *f*

Muß es sein ? Muß es sein? Es muß

Muß es sein ? Muß es sein? Es muß

Muß es sein ? Muß es sein? Es muß

103

Es muß sein Es muß sein Es muß Mußt sein? Es muß sein Es muß sein Es muß Mußt sein?

Vln. I

p *cresc.* *p* *cresc.*

Vln. II

p *cresc.* *p*

Vla.

(p) *cresc.* *p* *cresc.* *(p)*

Vc.

pizz. *(p)* *cresc.* *(p)* *pizz.* *arco* *pizz.* *(p)*

sein Es muß sein Es muß sein Es muß Mußt sein? Es muß sein Es muß sein Es muß Mußt sein? Es muß

sein Es muß sein Es muß sein Es muß Mußt sein? Es muß sein Es muß sein Es muß Mußt sein? Es muß

sein Es muß sein Es muß sein Es muß Mußt sein? Es muß sein Es muß sein Es muß Mußt sein? Es muß

108

Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein

Vln. I

p

Vln. II

p

Vla.

p

Vc.

p

sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein

sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein

sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein

sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein Es muß sein

(IIa)

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____

134

Vln. I *p* *cresc.* *p* *cresc.*

Vln. II *p* *cresc.* *p* *cresc.*

Vla. *p* *cresc.* *p* *cresc.*

Vc. *p* *cresc.* *sf* *cresc.*

sein _____ ? Es muß Es muß Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____

Muß es Es muß Es muß Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____

sein _____ ? Es muß Muß _____ es _____ sein _____ ? es _____

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

139

Vln. I *sf* *f* *sf* *sf*

Vln. II *f* *sf*

Vla. *f*

Vc. *f* *sf* *sf*

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? es _____ sein _____ ?

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

144

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *pp*

Vc. *pp*

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ? Muß _____ es _____ sein _____ ?

[illegible]

182

Muß es... sein? Muß es... sein ? Es muß Mußt sein...? Es muß

Vln. I

p *f* *sf* *p*

Vln. II

Muß... es sein ? Muß es... sein? Es muß sein... Mußt sein ?

p *f* *p*

Vla.

Mußt... sein ? Muß es... sein ? Es muß sein ?

p *f* *sf* *p*

Vc.

Mußt... sein? Muß es... sein ? (p) Es muß... es... Mußt sein ?

p *f* *sf* *pizz.* *arco* *pizz.*

188

sein ? Mußt sein ? Es muß Mußt sein ? Es muß sein Es muß sein Es muß sein!

Vln. I

cresc. *p*

Vln. II

Es muß sein... ! Es muß sein Es muß Mußt sein ? Es muß sein Es muß sein Es muß sein!

cresc. *p*

Vla.

Es muß Mußt sein ? Es muß sein Es muß sein Es muß Mußt Mußt sein? Es muß sein Es muß sein Es muß sein!

cresc. *p*

Vc.

arco *pizz.* *arco* *pizz.* *arco*

cresc. (p)

Es muß... Mußt sein ? Mußt sein ? Muß es... sein ? Es muß Es muß sein!

De-coding
Willem Ibes

Beethoven

"Jesu meine Freude"

Opus 135 iii
arranged for piano solo

Lento assai, cantante e tranquillo.

First system of musical notation. The treble and bass staves are in G major (one sharp) and 6/8 time. The melody in the treble staff is marked with a piano (*p*) dynamic and includes the lyrics "Jesu mein' Freude". The bass staff provides harmonic support with chords and single notes. The system concludes with a *passim* marking.

Second system of musical notation. The treble staff continues the melody with a piano (*p*) dynamic. The bass staff features a more active accompaniment with eighth and sixteenth notes. The system ends with a *dim.* (diminuendo) marking.

Third system of musical notation. The treble staff has the lyrics "Jesu mein' Freude" and a piano (*p*) dynamic. The bass staff includes a *passim* marking and a crescendo (*crese.*) leading to a fortissimo (*sf*) dynamic. The system ends with a piano (*p*) dynamic.

Fourth system of musical notation. The treble staff features a fortissimo (*sf*) dynamic followed by a piano (*p*) dynamic. The bass staff continues with a steady accompaniment. The system concludes with a key signature change to A major (two sharps).

Più lento.

Fifth system of musical notation. The key signature is A major. The treble staff has the lyrics "Jesu-mein' Freu-de" and a pianissimo (*pp*) dynamic. The bass staff includes a *crese.* marking and a *pp* *passim* marking. The system ends with a *crese.* marking and a *pp* dynamic.

Sixth system of musical notation. The treble staff features a fortissimo (*sf*) dynamic followed by a piano (*p*) dynamic. The bass staff includes a *crese.* marking and a *p* dynamic. The system concludes with a *pp* dynamic and a key signature change to A minor (no sharps or flats).

Tempo I?

The musical score consists of six systems of staves, each with a treble and bass clef. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The lyrics are in German, with some words in green ink. Performance markings include dynamics (p, passim, f, pp), articulation (ten., rit.), and phrasing (cresc., poco a poco, dim.).

System 1: *p* *passim* *Je-su mein' Freude*

System 2: *passim* *Je-su mein' Freude*

System 3: *ten.* *ten.* *Je-su mein' Freude* *passim* *sempl.*

System 4: *cresc. poco a poco*

System 5: *Je-su mein' Freude* *p passim* *cresc.* *f*

System 6: *>p* *dim.* *pp* *rit.* *Je-su - meine Freude*

Opus 135 III

“*Jesu, meine Freude.*” (O Jesus, my Joy)

A transcription for solo piano

This short third movement consists of a Theme with four variations. It is written in the key of Db major except for the second variation in C# minor. The time signature is 6/8, a compound meter which means that the tempo indication *Assai lento* refers to two, not six beats.

My wife, Akiko, and I have recorded it in a transcription for four hands. The string quartets we have listened to all play it two to three times slower than the composer intended and make it further unintelligible by going across the bar-line instead of staying within it. Writing or saying “Superb Owl” instead of “Super Bowl” is a nutshell example of the nefarious effects of that “Romantic virus.” (See my Web-site article).

And, to make matters worse, they all play it beautifully.

Reticent, ever discrete yet ruthlessly honest about what is going on in his inner life, Beethoven has no intention whatsoever of writing here a “beautiful” piece of music. Instead, having come to the end of life’s journey, this *Arioso dolente* is a moving soliloquy with no other than Jesus. “Only two men” he writes “were for me a role model, Jesus and Socrates.”

In this *tête-à-tête* with the former it is only the heart that speaks, the questioning “*Muss es sein?*” is not followed by the answer; neither will nor intellect are allowed in this private confession.

Gradually I came to discern another text, superimposed on the one Beethoven discloses, “*Jesu, meine Freude*” (O Jesus, my Joy) from a funeral motet by J.S. Bach.

Do compare the quartet’s quietly rippling stream to the stepwise progressing countersubject, with the same time signature, of the Fugue in the sonata Opus 110, based – as is all of Opus 110 – on that same text. And lay the second variation in C# minor with its “sobbing hockets,” next to the *Arioso dolente* of that sonata’s third movement which incorporates not only the text but the exact melody as well of Bach’s motet.

Listening to this brief slow movement leaves little doubt Beethoven has fulfilled Jesus’ admonition “unless you become like children, you will not enter the Kingdom of heaven.”

For detailed commentary please consult <https://employees.csbsju.edu/wibes/beethoven-sonatas.html>