

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

1. Introduction
2. **Période révolutionnaire (1790-1815)**
3. 1ère période : la Restauration (1815-1830)
4. 2ème période : la génération romantique (1830-1850)
5. L'opéra au XIXe siècle
6. 3ème période : face à l'hégémonie allemande (1850-1880)
7. 4ème période : modernité et décadence (1880-1910)

2. Période révolutionnaire (1790-1815)

L'Europe connaît autour de 1800 une série de mutations historiques.

De façon sous-jacente, l'évolution des techniques (**Révolution industrielle**, dès 1750 en Angleterre) favorisent la croissance économique et démographique, et transforment profondément les sociétés européennes (et mondiales).

Les idées du **siècle des Lumières** (XVIIIe siècle) remettent en question l'ordre moral et politique en contestant la monarchie absolue et les dogmes de l'Eglise : toute loi ou autorité doit être fondée sur la raison/l'expérience (-> liberté de la science).

De nombreuses révoltes et tentatives de réforme ont lieu dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, dont la Révolution américaine (indépendance acquise en 1783) ; mais l'évènement majeur, pour l'Europe, est la **Révolution française**.

2. Période révolutionnaire

En 1789, l'ancien système social et politique français (l'**Ancien Régime**) est détruit par la Révolution, qui prône l'**égalité** de tous les citoyens devant la loi (fin des privilèges et des classes : suppression de l'aristocratie) et la **liberté** (physique, politique, économique, de conscience, d'opinion, de religion, d'association, etc.).

La Révolution devient de plus en plus radicale : tous les anciens points de repère disparaissent (exécution du roi Louis XVI (1793), culte de la Déesse Raison, nouveau calendrier, etc.). Dans cette période troublée, la nation et l'humain doivent se « réinventer » (idée d'**autodétermination**, d'autonomie).

Dès 1792, la France est en guerre contre les monarchies d'Europe, lesquelles chercheront à éviter que le « virus révolutionnaire » se propage à leurs propres peuples et ne les encourage à se révolter à leur tour.

EUROPE IN 1812

- French Empire in 1804
- French territorial acquisitions after 1804
- States dependent on Napoleon
- France and its allies before Napoleon's Russian Campaign in 1812
- Confederation of the Rhine in 1812
- Continental system since 1806/1807

2. Période révolutionnaire

Un général français, Bonaparte, prend le pouvoir en 1799 et devient l'empereur **Napoléon** en 1804. Il conquiert une grande partie de l'Europe en se présentant comme le libérateur des peuples opprimés par les anciennes monarchies.

Après des années de succès militaires, Napoléon connaît un échec lors de la campagne de Russie (1812) où sa Grande Armée est décimée par les Russes, l'hiver et les maladies. L'Empire s'effondre : les monarchies victorieuses imposent la **Restauration** en Europe (réinstallation d'un roi en France, nouveau dessin des frontières, rétablissement des privilèges...) lors du **Congrès de Vienne (1815)**.

Néanmoins, le XIXe siècle sera marqué par l'héritage de la Révolution française et les idées qui l'ont traversée : républicanisme, libéralisme, nationalisme...

2. Période révolutionnaire

L'histoire de la musique est directement touchée par ces bouleversements.

Lors de la Révolution, la musique acquiert un rôle important dans les « rites de masse » et le culte des héros. Elle doit être simple, **collective**, et... bruyante (influence de la musique militaire). Compositeurs : Grétry, Méhul, **Cherubini**...

L'**opéra à sauvetage**, excroissance de l'opéra comique transposé dans le cadre révolutionnaire et destiné aux masses populaires, se développe ; l'intrigue (parfois tirée d'histoires vraies) consiste souvent en la libération d'un prisonnier politique qui fait triompher les idéaux révolutionnaires. Exemples : *Lodoïska* (Cherubini, 1791) ; *La caverne* (Le Sueur, 1793) ; voire *Fidelio* (Beethoven, 1805, à Vienne).

Principal compositeur de la période, **Beethoven** semble, par son tempérament, sa pensée et l'évolution de son style, incarner en musique l'histoire de la Révolution.

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

2. Période révolutionnaire

Ludwig van Beethoven (1770-1827) se distingue de Haydn et de Mozart...

- par sa **génération** (Haydn est né en 1732, Mozart en 1756 ; Beethoven appartient à la génération des révolutionnaires – Napoléon par ex. est né en 1769) ;
- par son **origine** : non pas viennois, mais de **Bonn**, ville allemande proche de la France et influencée par les idées des Lumières.

Toute son œuvre se rattache au **piano(forte)**, son instrument : les **32 sonates** permettent d'étudier au plus près l'évolution de son style.

2. Période révolutionnaire

Beethoven a la formation d'un **musicien du XVIIIe siècle** (famille de musiciens, formation « technique », études auprès d'autres compositeurs) mais s'intéresse également à la littérature, la philosophie et la politique de son temps : il devient un « **intellectuel** », un artiste **indépendant**, plutôt qu'un artisan salarié.

« Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. » (Citation apocryphe (!) de Beethoven)

Sa vie mouvementée, sa **surdité** (premiers signes en 1795, complète en 1819), l'amenant à abandonner son activité de pianiste (dernier concert public en 1814) et à se retrancher du monde, ainsi que son caractère « indompté » (Goethe dixit : *ungebändigt*), ont également contribué à la création du « **mythe** » Beethoven.

2. Période révolutionnaire

3 phases de l'œuvre de Beethoven :

- **1792-1802** : 1ère période ; arrivée à **Vienne** où il se fait connaître surtout comme **pianiste** (et improvisateur) virtuose ; influence de Haydn et Mozart, mais aussi (surtout ?) de J. C. Bach et Clementi
- *Crise de 1802 (testament de Heiligenstadt)*
- **1802/3-1812/3** : 2ème période dite « **période héroïque** », la plus féconde (symph. 3-8, concertos 3-5 pour piano + c. pour violon, sonates, mus. de chambre, *Fidelio* etc.) ; goût pour les « anciens », surtout **Handel**

2. Période révolutionnaire

3 phases de l'œuvre de Beethoven (suite) :

- *Crise de 1812-17 (coïncide avec la défaite de Napoléon et le Congrès de Vienne)*
- **1817-1827** : 3ème période : introspection, liberté formelle, expérimentations (d'où difficulté pour les générations suivantes : que peut-on écrire après cela ?) ; œuvres **difficiles** (pour les interprètes comme pour les auditeurs : dernières sonates depuis la *Hammerklavier*, derniers quatuors, 9e symphonie, *Missa Solemnis*, var. Diabelli)

2. Période révolutionnaire

Caractéristiques du style de Beethoven (surtout dans la période « héroïque ») :

- élaboration d'une **forme** complexe, « organique », à partir d'un matériau très simple, souvent même banal (un motif de quelques notes, un arpège...) : notion de **travail thématique**/motivique (*Thematischer/motivischer Arbeit*)
- respect des formes classiques, mais **extension des sections de développement** ; lors de la 3e période attirance vers d'autres types de formes (**variations, fugue**)
- accumulation de **tension harmonique** (pédales de D), **suspense**, « urgence »
- énergie rythmique : le **rythme** (et la dynamique) sont au centre de la musique de Beethoven (dont les thèmes sont souvent plus rythmiques que mélodiques)
- caractère « révolutionnaire » de la musique : **violence**, emportement, brutalité, mais aussi **titanisme**, aspect grandiose (instrumentation) ; **message humaniste**