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
KINGDOM OF NORWAY
Personal union with Denmark until 1814
KINGDOM OF SWEDEN
KINGDOM OF DENMARK
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
NORTH SEA
BALTIC SEA
ATLANTIC OCEAN
BLACK SEA
MEDITERRANEAN SEA
K. OF PRUSSIA
DUTCHY OF WARSAW
Personal union with Saxony 1807–1813
RUSSIAN EMPIRE
CONFEDERATION OF THE RHINE
EMPIRE OF FRANCE
EMPIRE OF AUSTRIA
SWITZ.
KINGDOM OF ITALY
KINGDOM OF SPAIN
K. OF PORTUGAL
KINGDOM OF NAPLES
KINGDOM OF SARDINIA
KINGDOM OF SICILY
MONTE-NEGRO
OTTOMAN EMPIRE
Ionian Islands
Russ. protectorate 1798–1807, French 1807, occupied by Britain 1809
Corfu
Russ. protectorate 1799–1807, French 1807–1814
Malta occupied by Britain 1798
Minorca occupied by Britain 1798–1802
Balearic Islands
Rep. of Andorra
Rep. of San Marino
Rep. of Danzig
Heligoland occupied by Britain 1807
Gotland
Livonia
Kurland
Volhynia
Podolia
Ukraine
Bessarabia 1812
Moldavia
Crimea
Wallachia
Bulgaria
Bosnia
Servia
Slavonia
Transylvania
Hungary
Galicia
Bohemia
Bulgaria
Macedonia
Albania
Thessaly
Morea
Anatolia
Crete
Cyprus
Rhodes
Lesbos
Chios
Ionian Islands
Russ. protectorate 1798–1807, French 1807, occupied by Britain 1809
Glasgow
Edinburgh
Dublin
Cork
York
England
London
Bristol
Dover
Amsterdam
Bremen 1810
Hamburg
Kiel
Copenhagen
Malmö
Kalmar
Bornholm
Lübeck
Stettin
Berlin
Hanover
Münster
Kassel
Erfurt
Leipzig
Dresden
Bautzen
Glogau
Thorn
Posen
Warsaw
Krakow
Königsberg
Tilsit
Friedland
Memel
Riga
Dünaburg
Kovno
Vilna
Minsk
Bialystok
Pinsk
Kiev
Brody
Lemberg
Tarnopol
Odessa
Kherson
Sevastopol
Ismail
Bucharest
Silistria
Belgrad
Nish
Sofia
Adrianople
Constantinople
Angora
Brusa
Smyrna
Adalia
Athens
Salonica
Cattaro
Otranto
Tarent
Benevento
Naples
Pontecorvo
Rome
Palermo
Messina
Cagliari
Ajaccio
Corsica
Elba
Piombino
Lucca
Florence 1807/08
Genoa
Bologna
Venice
Trieste
Milan
Turin
Genova
Basel
Zurich
Munich
Regensburg
Nuremberg
Stuttgart
Frankfurt
Mainz
Cologne
Brussels
Boulogne
Amiens
Rouen
Paris
Luxemburg
Lunéville
Orléans
Valencay
Nantes
Rennes
Brest
Guernsey
Jersey
Bordeaux
Aurillac
Lyon
Valence
Marseilles
Toulon
Toulouse
Bayonne
Pamplona
Vitoria
Burgos
Oviedo
La Coruña
Oporto
Salamanca
Zaragoza
Barcelona
Madrid
Toledo
Aranjuez
Valencia
Badajoz
Seville
Bailén
Granada
Gibraltar
Tangier
Ceuta
Peñón de Vélez
Melilla
Oran
Algiers
Bona
Tunis
Fez
Ibiza
Formentera
Majorca
Lisbon
Torres Vedras
1807 – 1808
1810
1809
1805
1808 ital.
1812

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.

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 périodes 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 fomes (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