

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)

4. 2ème période (1830-1850) : la génération romantique

Importance du **contexte** historique/politique :

- **Vague de révolutions en Europe** en 1830, avec des succès variés (*indépendances de la Grèce, de la Belgique et de la Serbie ; nouveau régime en France ; abolition de la loi salique en Espagne ; établissement ou réforme de constitutions dans certains Etats allemands et suisses ; répressions en Pologne et en Italie ; révoltes étouffées en Angleterre ; etc.*) mais montrant la fragilité des régimes en place et la **montée des idées libérales et nationales**
- Beaucoup de mouvements de population ; les intellectuels des nations « opprimées » se réunissent dans les grandes villes (Paris, Londres...)
- En art : continuation de la « période Biedermeier » (-> 1848), mais **affirmation** de plus en plus forte des idées **romantiques** (*bataille d'Hernani* à Paris, 1830)

4. 2ème période (1830-1850)

En musique, l'ancienne génération de compositeurs disparaît (Weber meurt en 1826, Beethoven en 1827, Schubert en 1828, Rossini se retire en 1829...) et laisse la place à la « **génération romantique** », compositeurs **nés autour de 1810** :

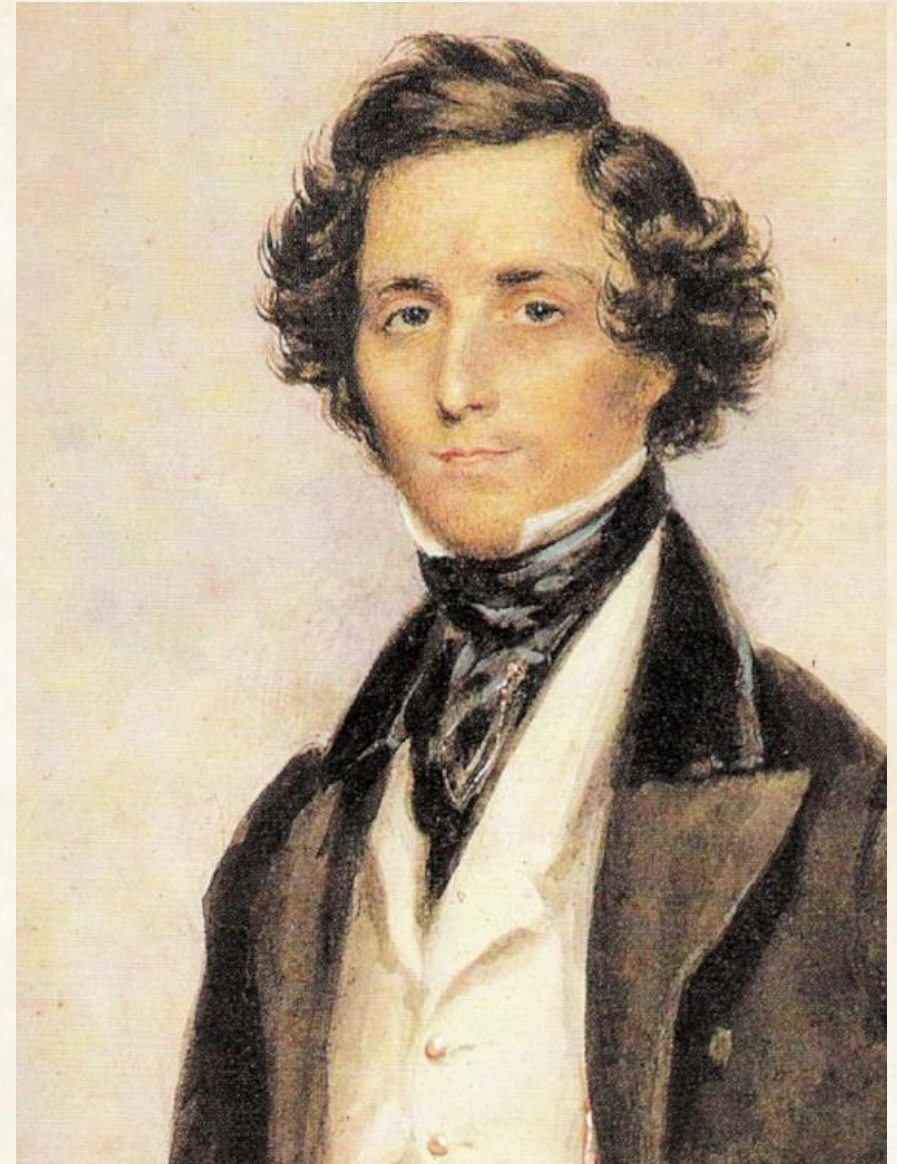
- pour la musique **instrumentale** (avec prédominance du **piano**) : Hector **Berlioz** (1803-1869), Felix **Mendelssohn** (1809-1847), Frédéric **Chopin** (1810-1849), Robert **Schumann** (1810-1856), Franz **Liszt** (1811-1886)
- pour l'**opéra** (après la retraite de Rossini) : Giacomo Meyerbeer (1791-1864), Gaetano Donizetti (1797-1848), Vincenzo Bellini (1801-1835) + débuts de Giuseppe **Verdi** (1813-1901) et de Richard **Wagner** (1813-1883)

L'**Allemagne** commence à s'imposer comme haut-lieu du « romantisme musical ».

4. 2ème période (1830-1850)

Felix **Mendelssohn** Bartholdy (1809-1847)

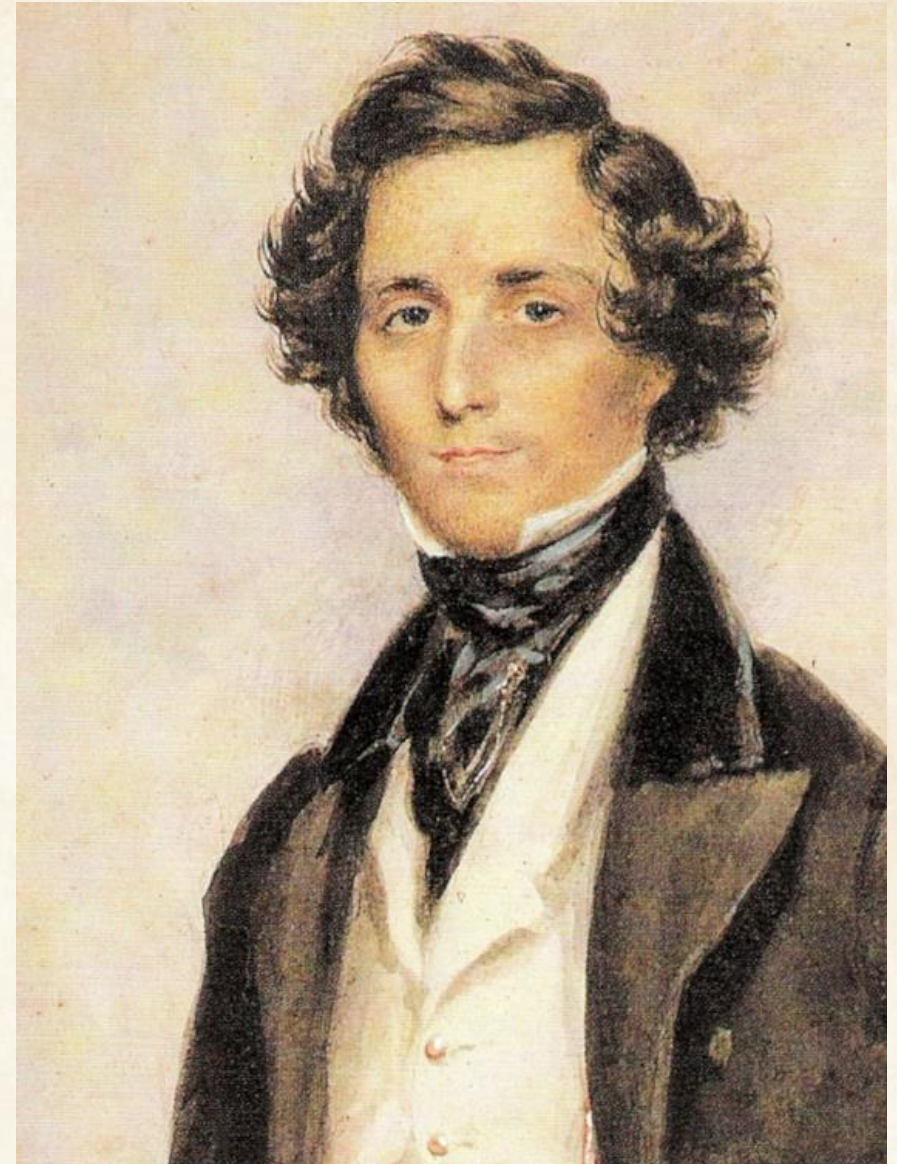
- Milieu familial très cultivé (grand-père : philosophe des Lumières Moses Mendelssohn) ; enfant prodige, excellente formation
- Très bonne connaissance de la **tradition** musicale, excellent **contrapuntiste** -> « Mozart du XIXe siècle » (Schumann dicit), « Classique des romantiques » ; écriture **raffinée**, élégante et **polyvalente** (maîtrise de différents styles), mais aussi **peu risquée** ou radicale

4. 2ème période (1830-1850)

Felix Mendelssohn (1809-1847)

- (Re)découverte du passé (notamment en tant que chef d'orchestre : Bach - Passion selon Saint Matthieu recréée à Berlin en 1829 ; Handel, Schubert) ; débuts de l'historicisme en musique
- Pratique naturellement les genres et formes anciens : 5 symphonies, ouvertures (= proto-poèmes symphoniques), concertos, musique de chambre (formations classiques), musique pour piano et pour orgue, œuvres lyriques (en particulier oratorios : *Paulus*, *Elias*), musique chorale (religieuse, par ex. *Psaume 42*)

4. 2ème période (1830-1850)

Robert **Schumann** (1810-1856)

- A hésité entre la **littérature** et la musique ; carrière de virtuose contrariée (paralysie de la main droite) ; formation musicale limitée
- Quête de profondeur, d'intériorité, de **poésie** ; multiples références littéraires dans ses œuvres (**E.T.A. Hoffmann**, **Jean Paul**, Heine, Hölderlin...) ; fascination pour le monde du **rêve**, de l'**enfance**
- **Critique musical influent** (et virulent) dans la revue qu'il fonde en 1834, la **Neue Zeitschrift für Musik** : appuie Chopin, Liszt, Berlioz ; fait découvrir Schubert ; révèle le jeune Brahms

4. 2ème période (1830-1850)

Robert Schumann (1810-1856)

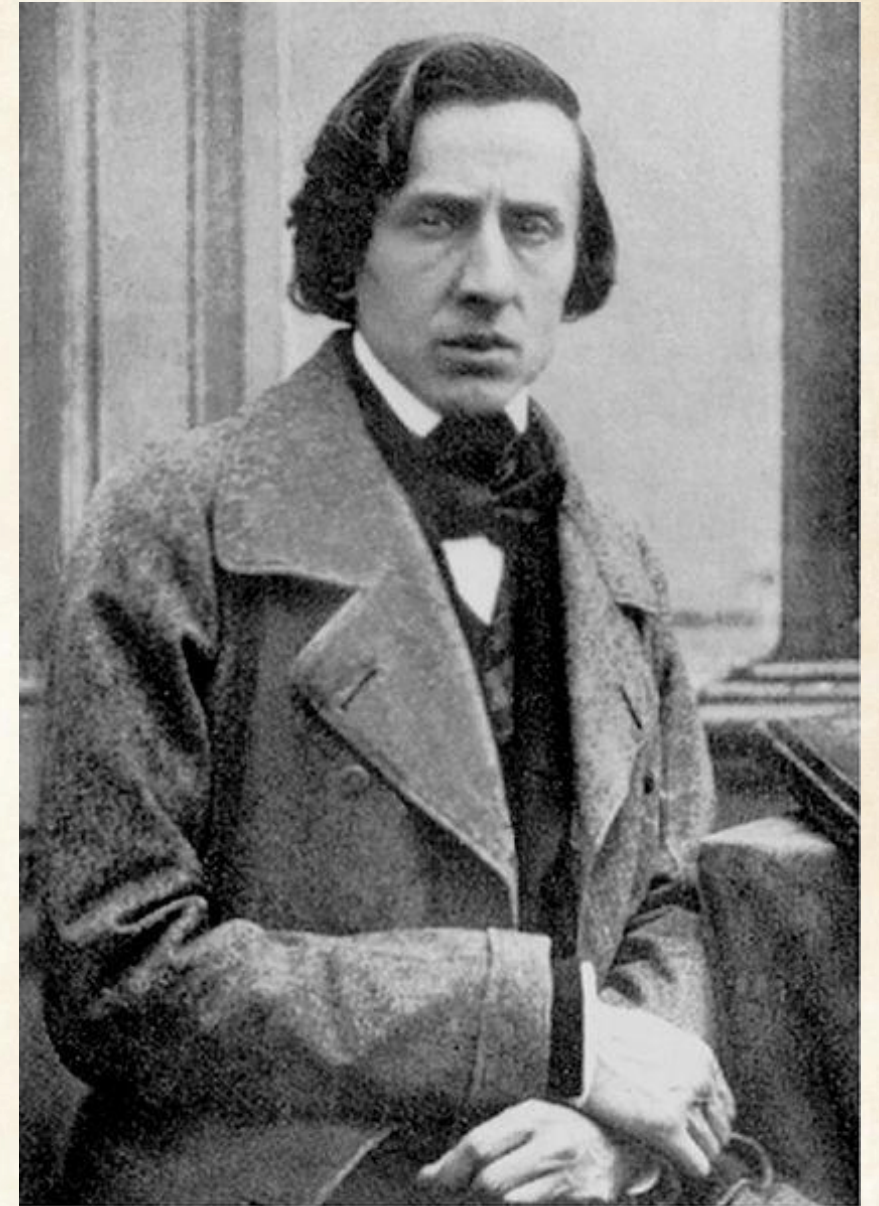
- De 1829 à 1839, seulement œuvres pour **piano** de formes non conventionnelles, fragmentaires
- Dès 1840 : compose par vagues successives ; nouvel intérêt pour les **genres traditionnels** (**lied**, **symphonie** (4), concerto, musique de **chambre**) ; œuvres lyriques ; étude de Bach
- Dégradation progressive de la santé ; dépressions ; folie (**interné** en 1854)
- **Eusebius / Florestan** : compositeur antinomique et contradictoire ; spontanéité/intellectualité...

4. 2ème période (1830-1850)

Frédéric **Chopin** (1810-1849)

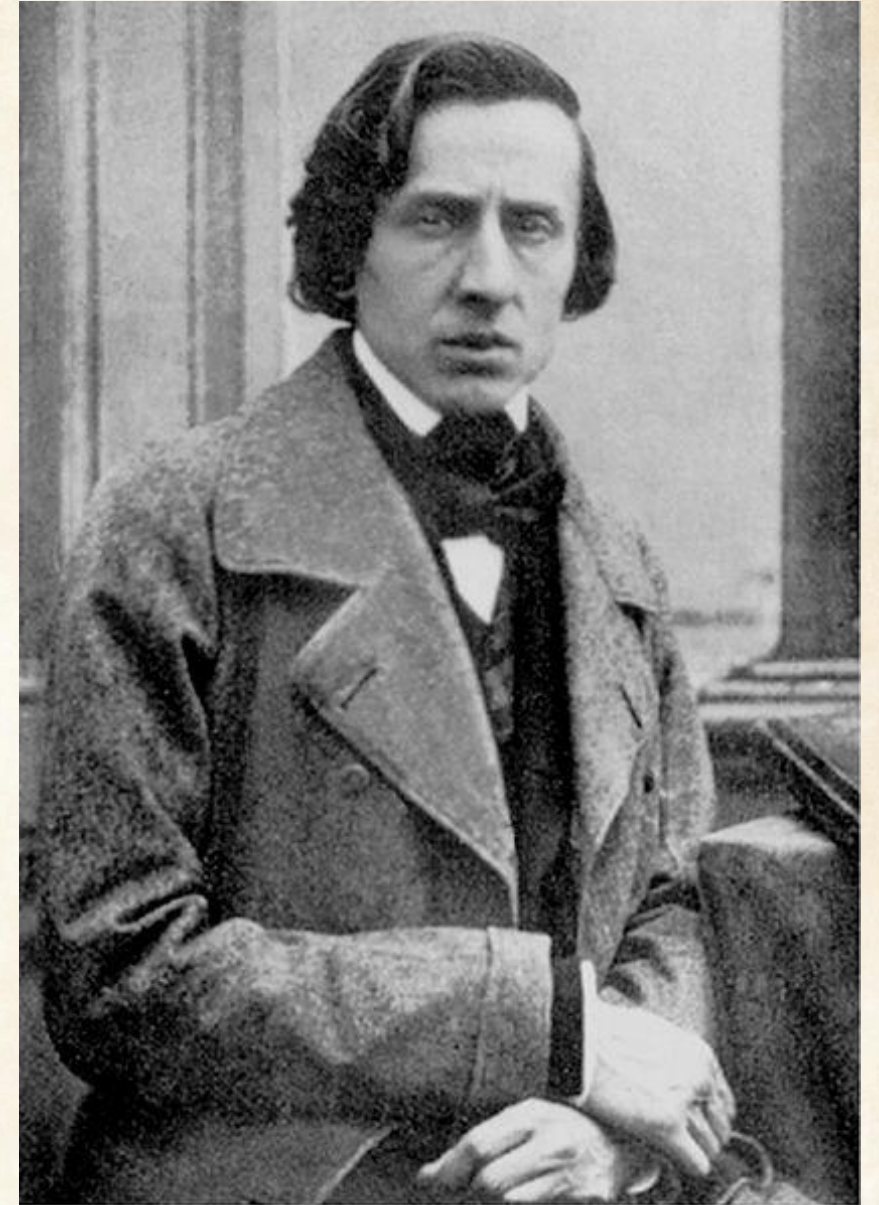
- Père français, mère polonaise ; jeunesse (-> 1830) à **Varsovie**, puis jusqu'à sa mort à **Paris**
- **Pianiste** virtuose, professeur de piano, excellent **improvisateur** ; œuvre presque exclusivement consacrée au piano
- **Petites formes** « de salon » : valse, mazurkas, nocturnes, polonaises, variations...
- Peu de considération pour ses contemporains (références musicales : Handel, Mozart et Bach !)

4. 2ème période (1830-1850)

Frédéric Chopin (1810-1849)

- Rapport complexe à la « **polonité** » : la Pologne constitue pour lui une patrie autant **symbolique** que véritable (quête de la poésie inhérente à un peuple opprimé par la tyrannie et la violence) ; il emploie des mélodies « d'esprit populaire » plutôt que de véritables mélodies folkloriques, et les traite d'une façon élaborée et « savante »
- Innovations dans la **technique pianistique** ; audaces **harmoniques** ; chromatismes ; écriture très complexe fondée sur une base simple

4. 2ème période (1830-1850)

Hector **Berlioz** (1803-1869)

- Français ; pendant longtemps mal considéré en France, à l'inverse de l'Allemagne et la Russie
- Biographie mouvementée (romantique !)
- Choisit une carrière musicale contre l'avis de sa famille (1824) : formation musicale **tardive**
- Intérêt pour la **littérature** (**Shakespeare**, Goethe, Byron, Virgile, + auteurs contemporains comme Hugo) ; également **écrivain** et **critique** musical
- Références musicales : Gluck, Mozart, Weber... mais surtout **Beethoven** (découvert en 1828)

4. 2ème période (1830-1850)

Hector Berlioz (1803-1869)

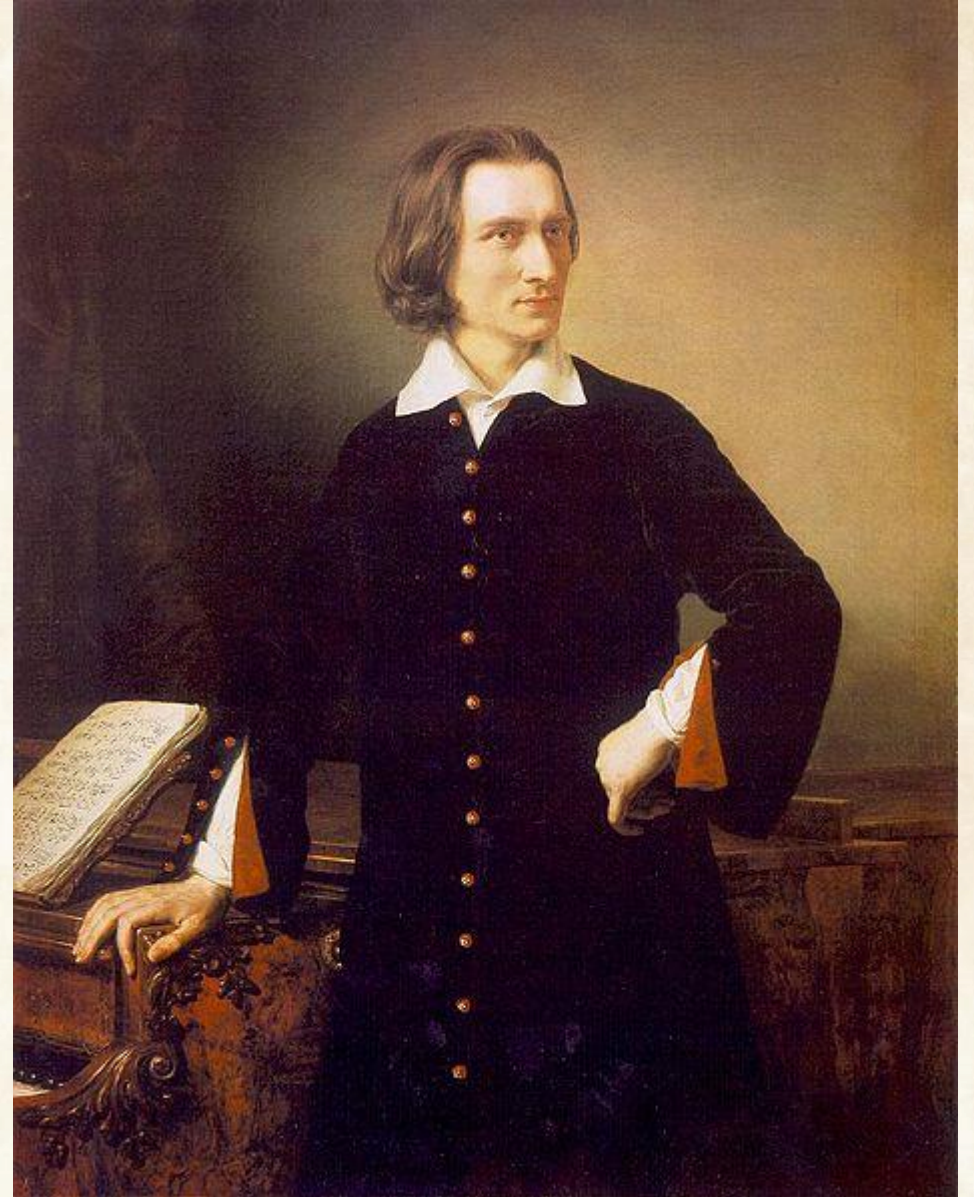
- *Symphonie fantastique* (1830) : comprend un programme écrit par Berlioz (*symphonie à programme*) et une « *idée fixe* » ; 4 autres « symphonies » (*Lélio ou le Retour à la vie*, *Harold en Italie*, *Roméo et Juliette*, *Grande symphonie funèbre et triomphale*) ; ouvertures ; *opéras* (*Les Troyens*), oratorios et pièces lyriques ; musique *chorale* (*Grande messe des morts*, *Te Deum*)
- *Orchestration* monumentale et innovante (effets de spatialisation, registres et effets inhabituels) ; *Grand Traité d'Instrumentation...* (1844)

4. 2ème période (1830-1850)

Franz **Liszt** (1811-1886 !)

- Nationalité complexe (Hongrois d'ascendance austro-allemande ; **cosmopolite**)
- **Pianiste** virtuose (« star ») et professeur de piano ; tournées en Europe (dès 1824) : développement du **récital**
- **Chef d'orchestre** dès les années 1840 ; devient *Kapellmeister* à **Weimar** en 1848 ; chantre de la « **musique moderne** » ; soutient et crée la musique de Schumann, Berlioz, Wagner...
- Engagement politique/social et **religieux**

4. 2ème période (1830-1850)

Franz Liszt (1811-1886)

- Musique de **piano** (développement de la **technique pianistique** moderne, « piano orchestral ») et d'orgue, **transcriptions** ; dès 1848 **musique orchestrale** : 2 symphonies à programme (*Faust*- et *Dante-Symphonie*) et 13 poèmes symphoniques* ; lieder, musique **chorale** (surtout religieuse : oratorio *Christus*)
- *Création du genre du **poème symphonique** (*Sinfonische Dichtung*) : œuvre orchestrale en un seul mouvement (issu de l'ouverture) basée sur un sujet extra-musical (littéraire, artistique, philosophique...)
 - Les **références extra-musicales** sont en général omniprésentes chez Liszt !
- **Liberté formelle** ; juxtaposition de **séquences** sans ordre préétabli (résultat : impossibilité d'anticiper !) ; **innovations harmoniques** (notamment fondées sur les **divisions régulières de l'octave**) tendant souvent vers la **modalité**