

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)

7. 4ème période : modernité et décadence (1880-1910)

Importance du **contexte** historique/politique :

- Apogée des **impérialismes** européens et du **colonialisme** (par ex. conférence de Berlin, 1885), appuyé par un **racisme** qui trouve des défenseurs même parmi les intellectuels et les scientifiques (Gobineau, etc.).
- Révolutions cognitives profondes : théorie de l'**évolution** (Darwin, 1859) ; **psychanalyse** (Freud, années 1880-90) ; **relativité** (Einstein, dès 1905)...
- Parmi les artistes, la conviction que l'Europe vit une période de **décadence** est largement répandue (Bourget, « fin de siècle », Art nouveau, *Jung-Wien*, mais aussi **Nietzsche** qui applique ce concept à la musique de Wagner). Résultat : intérêt pour les populations « primitives » dénigrées par le racisme et écrasées par les empires, vues comme une source possible d'énergie, de **ressourcement**.

7. 4ème période (1880-1910)

Une série de courants artistiques apparaissent dans les années 1860-70 (surtout à Paris et à Vienne) et se fondent sur une double réaction :

- contre l'académisme et la sacralisation d'une tradition figée ;
- contre l'inflation expressive et le sentimentalisme du postromantisme.

Plutôt que d'imiter la nature de façon statique, réaliste et positiviste, on cherche à capter la réalité dans ce qu'elle a de dynamique, de fugace, à l'évoquer et non la décrire (en peinture : impressionnisme) ; on recherche l'unité profonde des arts à travers un regard subjectif mettant l'accent sur la forme et les renvois (en poésie et théâtre : symbolisme) ; l'œuvre, de même que l'artiste, doit se créer elle-même et définir son univers en dehors de toute tradition, de toute forme pré-convenue. Ces idées sont souvent mises en lien avec le concept global de modernité.

7. 4ème période (1880-1910)

La musique est concernée avec un peu de retard, peut-être en raison de l'influence considérable de **Wagner** sur ces courants (en particulier le symbolisme).

- Disparitions de Moussorgski (1881), Wagner (1883), Liszt (1886), Franck (1890), Tchaïkovski (1893), Bruckner (1896), Brahms (1897), Verdi (1901)... Apparition d'une **nouvelle génération** de musiciens née autour de **1860**.
- Parmi cette génération, **Debussy** et **Mahler** incarnent particulièrement la « modernité » en musique ; leur influence se fera sentir durant tout le XXe siècle.
- Le **système tonal** est élargi : la notion de fonction harmonique (théorisée en 1893 !) est dépassée, soit par l'omniprésence des **chromatismes** et la densité des modulations (Wagner -> Strauss), soit par l'emploi indifférencié des notes d'un **mode** et la vision des accords comme des « couleurs » (Moussorgski -> Debussy).

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

7. 4ème période (1880-1910)

Hugo **Wolf** (1860-1903)

- Autrichien de Slovénie établi à **Vienne**
- Compositeur de **lieder** (*Gedichte*)
- **Wagnérien** convaincu, forte antipathie pour Brahms ; marginalisé à Vienne
- Importance du **texte** dont la musique fait ressortir l'essence profonde (-> forme généralement *durchkomponiert*) ; mise en lumière de la **psychologie** des personnages
- « **Vertige** » dû au chromatisme, à l'harmonie post-wagnérienne, aux motifs obsessionnels

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

7. 4ème période (1880-1910)

Giacomo Puccini (1858-1924)

- Dernier grand représentant de la tradition de l'**opéra italien** ; fait le lien avec le cinéma (*La Fille du Far-West*, New York, 1912)
- Se rattache au courant **vériste** (de *vero* ; réaction contre l'héroïsme romantique : **réalisme** social, intrigues quotidiennes et sentimentales, souvent « crues »)
- Lyrisme ; orchestration riche (exotisme) ; tonalité élargie ; continuité dramatique ; sentimentalité et pittoresque parfois faciles
- Immense **succès** populaire

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

7. 4ème période (1880-1910)

Richard **Strauss** (1864-1949)

- Allemand (Bavarois)
- Forte longévité : plusieurs **phases**
 - Jusqu'en 1903 : surtout **poèmes symphoniques**
 - **Salome** (1905), **Elektra** (1908) : *Literaturopern* très radicaux (hystérie, désir... « **expressionnisme** »)
 - *Der Rosenkavalier* (1911) et opéras ultérieurs (-> 1942) : plus traditionnels, avec livrets ; légèreté, **nostalgie**, goût pour Mozart... **néoclassicisme**
 - Fin de vie (1943-1949) : formes traditionnelles (*Metamorphosen*, concerto pour hautbois)
- Chef d'orchestre ; **orchestration** (dans la tradition de Wagner : fusion des instruments)

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

7. 4ème période (1880-1910)

Claude Debussy (1862-1918)

- Français actif à Paris
- Influence de Wagner, des Russes et de la musique extrême-orientale découverte à l'Exposition universelle de Paris de 1889
- Esthétique « sensorielle » (éveiller des sensations), musique plutôt douce et contemplative (impressionniste ?)
- Refus de l'académisme, des harmonies conventionnelles et des formes préétablies : liberté formelle, composition à partir du son

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

7. 4ème période (1880-1910)

Claude Debussy (1862-1918)

- Sensibilité aux **timbres** ; écriture orchestrale subtile donnant une impression de « flou »
- **Parallélismes** ; remplacement des fonctions harmoniques par des **couleurs** à caractère souvent **modal** (absence de sensible : pas de tension tonale, d'attraction D->T) ; accords de 7e et 9e ; **gamme par tons**, **pentatonisme**
- Succession de brefs **tableaux** sans transition
- Œuvres symphoniques, mélodies, opéras (***Pelléas et Mélisande***), m. de chambre, piano

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

7. 4ème période (1880-1910)

Gustav **Mahler** (1860-1911)

- **Autrichien** (actif à **Vienne**) aux origines **modestes** (juif de Bohême)
- **Chef d'orchestre** réputé
- « Chaque symphonie est un monde » (**arrière-plan philosophique**) dont le sens n'apparaît généralement que dans le final ; réflexivité
- Emploi de **musiques « de bas étage »** dans son œuvre, sans les raffiner : **réalisme musical** ; **ironie**, vulgarité, voire **laideur**, mauvais goût ; emploi des mauvais registres des instruments ; **cohabitation du grotesque et du sublime**

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

7. 4ème période (1880-1910)

Gustav Mahler (1860-1911)

- Langage musical très **fragmenté**, plein de coupures ; grands intervalles, modulations brusques ; « zapping » musical
- **Orchestration** monumentale mais plutôt par **petits groupes**, voire solistes (≠ Strauss)
- **10 symphonies** (dont 4 comprenant des voix ; 10e non orchestrée) ; **lieder avec orchestre**
- Les 4 premières symphonies exploitent ses propres lieder (surtout le *Knaben Wunderhorn*) ; Mahler hésite à en donner un programme (**dilemme symphonie / poème symphonique**)

I. LA MUSIQUE AU XIXE SIÈCLE

7. 4ème période (1880-1910)

Maurice **Ravel** (1875-1937)

- Héritier de l'« école nationale » **française**, mais très **éclectique** (influences très larges, dont l'Espagne, « l'Orient », le jazz...)
- **Anti-romantique** farouche, se réclamant de l'**artificialité**, de l'artisanat, du « métier » et du travail (« orfèvre du son »), détestant le dogme de la « sincérité » romantique : compositeur de second degré, d'allusions, aimant les exercices de style (*Boléro*...)
- **Orchestrateur** subtil et innovant
- Influence déterminante sur le **néoclassicisme**

7. 4ème période (1880-1910)

Quelques autres personnalités marquantes de cette période :

- Max **Reger** (1873-1916) et Hans **Pfitzner** (1869-1949), héritiers du romantisme, poussant au plus loin le langage modulant de Wagner/Brahms
- Alexander von **Zemlinsky** (1871-1942), pédagogue, expressionniste héritier de Mahler et Strauss, ami de Schönberg
- Sergueï **Rachmaninov** (1873-1943), pianiste virtuose, postromantisme
- Jean **Sibelius** (1865-1957), lié aux écoles nationales (Finlande), développant un langage propre, à la forme difficile à percevoir ; une musique en perpétuelle transformation, semblant se forger en direct à partir d'une matrice initiale
- Erik **Satie** (1866-1925), maître de l'ironie provocatrice et du dépouillement

7. 4ème période (1880-1910)

Quelques autres personnalités marquantes de cette période :

- Ferruccio **Busoni** (1866-1924), pianiste, maître du contrepoint influencé par Bach et Liszt, mais aussi pédagogue moderniste tendant vers l'atonalité
- Alexandre **Scriabine** (1872-1915), pianiste, mystique (théosophie) à l'harmonie innovante, à l'évolution proche de celle de Schönberg (refondation de la musique à partir d'un matériau non traditionnel), ainsi que synesthète visant la synthèse des arts (idéal typique du modernisme ; cf. Kandinsky en peinture)
- Charles **Ives** (1874-1954), compositeur américain « du dimanche » atypique et précurseur de nombre de techniques d'avant-garde du XXe siècle : polyrythmes, spatialisation en couches autonomes, atonalité, micro-intervalles..., influencé lui aussi par une dimension spirituelle/religieuse (transcendantalisme)