

Histoire de la musique II

HEMu Vaud Valais Fribourg, sites de Lausanne et Fribourg, 2024-2025

II. LA MUSIQUE AU(X) XX^E(-XXIE) SIÈCLE(S)

1. Introduction
2. 1ère période : le point de non-retour (1910-1920)
3. 2ème période : un besoin d'ordre ? (1920-1945)
4. La musique après 1945

<https://biblio.hemu-cl.ch/>

II. LA MUSIQUE AU(X) XX^E(-XXIE) SIÈCLE(S)

1. Introduction

De toutes les périodes de l'histoire musicale, l'époque des XXe-XXIe siècles est sans doute la plus difficile à cerner, car :

- la plus **contemporaine** (manque de recul ?)
- la plus **dense** ? la plus riche en (grands) compositeurs ?
- la plus diversifiée : **pluralité** et **individualisation** des styles et des démarches, **perte des points de repère** traditionnels ; questionnement permanent des limites ; résultat : **difficulté de l'analyse** et du **jugement**
 - Tendance au **relativisme** ; crise de la notion de **progrès** ; approches sociologiques, etc.
- la plus « polémique » : **fin du consensus** (issu du XIXe) sur l'histoire de la musique (y compris sur les périodes plus anciennes) ; que doit-on étudier/rejeter ?

II. LA MUSIQUE AU(X) XX^E(-XXIE) SIÈCLE(S)

1. Introduction

Caractéristiques générales de la musique du XXe siècle :

- Liens avec l'**histoire générale** : le XXe siècle est une période de conflits, de guerres et d'atrocités, de chocs idéologiques, de bouleversements techniques, psychiques, sociaux...
- Importance des nouvelles **technologies** (audio, électronique, informatique...)
- Importance accrue de la musique « ancienne » et des **références passées**
 - Révolutions dans la façon de penser et de jouer la musique des siècles passés, souvent en lien avec la façon de penser et de jouer la musique récente (mouvement « baroqueux »...) !
- **Elargissement géographique** (et sociologique : démocratisation culturelle) accentuant la diversité des styles et des points de repère ; mondialisation

II. LA MUSIQUE AU(X) XX^E(-XXIE) SIÈCLE(S)

2. 1ère période : le point de non-retour (1910-1920)

Durant la fin du XIXe siècle, les compositeurs explorent **deux voies** distinctes de dépassement de la tonalité traditionnelle (basée sur les **fonctions harmoniques**) :

- l'écriture « **chromatique contrapunctique** » (Wagner, Strauss...) dans laquelle le mouvement des voix et le « glissement » des accords remplace l'enchaînement des fonctions et permet d'élargir la notion de consonance / dissonance ;
- et l'écriture « **diatonique modale** » (Moussorgski, Debussy...) où l'enchaînement libre des accords et la disparition des sensibles détruit la logique fonctionnelle, et où le rythme tend à se libérer de la métrique traditionnelle.

Autour de **1910**, les compositeurs d'avant-garde, poussant ces deux logiques toujours plus loin et en explorant les frontières, finissent par provoquer la **sortie de la tonalité et de la métrique** traditionnelle.

II. LA MUSIQUE AU(X) XX^E(-XXIE) SIÈCLE(S)

2. 1ère période (1910-1920)

Deux compositeurs de cette génération incarnent particulièrement la transition :

- Héritier de la tradition germanique, Arnold **Schönberg** (1874-1951) **abandonne la tonalité** dès **1908** par **nécessité** intérieure, convaincu que le système tonal (dont il est pourtant l'un des principaux théoriciens – *Harmonielehre*, 1911 !) est **épuisé** et que d'autres voies doivent être explorées pour rester digne de l'exigence d'authenticité et de nouveauté du romantisme : il entre dans l'**atonalité**.
- Elève de Rimski-Korsakov, Igor **Stravinsky** (1882-1971) trouve dans la Russie « primitive » l'inspiration pour créer un art anti-romantique, niant l'expressivité individuelle ; ses **Ballets russes** (écrits pour la troupe de Diaghilev à Paris) comme *Petrouchka* (1911) ou le *Sacre du Printemps* (1913) révolutionnent le **rythme**, en le fondant sur l'accumulation de **cellules brèves**, juxtaposables à l'envi.

II. LA MUSIQUE AU(X) XX^E(-XXIE) SIÈCLE(S)

2. 1ère période (1910-1920)

	Arnold Schönberg / Expressionnisme	Igor Stravinsky / « Primitivisme »
<i>Géographie</i>	Vienne (Autriche) / Allemagne	Paris (France) / Europe centrale et orientale
<i>Modèles (avant 1910)</i>	Wagner, Brahms, Mahler, Strauss (tradition germanique) Ecriture « chromatique contrapunctique »	Ecoles nationales (surtout Moussorgski, Rimski-Korsakov), Debussy, Ravel, Satie... Ecriture « diatonique modale »
<i>Esthétique</i>	Expressionnisme ; prolonge le romantisme Subjectivité ; individualité et authenticité de l'artiste ; recherche de nouveauté	Anti-romantique ; refus de l'expressivité individuelle Objectivité ; vision technique, artisanale, de l'art ; dimension collective
<i>1910-1920</i>	Atonalité libre Abandon de la tonalité	« Primitivisme » (« Période russe » pour Stravinsky) Abandon de la métrique traditionnelle
<i>1920-1945</i>	Dodécaphonisme	Néoclassicisme

N.B. Ce tableau est volontairement synthétique et très (trop) simplifié !

II. LA MUSIQUE AU(X) XX^E(-XXIE) SIÈCLE(S)

2. 1ère période (1910-1920)

Expressionnisme (courant surtout germanique, touchant tous les arts)

- Esthétique : **subjectivité** ; psychologie ; expressivité (<-> déformation de la réalité objective) ; prolongement du romantisme ; symbolisme ; critique sociale
- Technique : **abandon de l'harmonie tonale**, remplacée par le **travail thématique**, le **contrepoint** (et la *Klangfarbenmelodie*) ; lyrisme, **chromatisme**, (*Sprechgesang*)
- Modèles : Wagner, Brahms ; Mahler, Strauss (tradition germanique)
 - **Continuité** avec la période précédente (le passage à l'atonalité n'est pas une rupture !)
- Dates : ~1905-1920 (se prolonge dans le dodécaphonisme)
- Représentants : **Zweite Wiener Schule** (**Schönberg, Berg, Webern**), et dans une définition plus large : Busoni, Scriabine, Ives, Roslavets, débuts de Hindemith

II. LA MUSIQUE AU(X) XX^E(-XXIE) SIÈCLE(S)

2. 1ère période (1910-1920)

« **Primitivisme** » (surtout à Paris et en Europe de l'Est ; liens avec le fauvisme, le cubisme, le futurisme italien, le dadaïsme et la découverte des « arts premiers »)

- Esthétique : « anti-individualiste », « anti-psychologique », **collectiviste** ; **s'oppose au post-romantisme** « décadent » ; barbare, furieuse, frénétique
- Technique : gammes **modales, diatoniques** (rejet du chromatisme) ; importance du **rythme**, de la **percussion** ; abandon de la **métrique** ; *ostinati* ; texte comme objet phonétique ; **violence** ; souvent lié à la **danse** (ballets) ; *zapping* musical
- Modèles : **écoles nationales**, surtout russe ; liens avec Debussy et Ravel
- Dates : environ 1910-1920 (tend ensuite à se fondre dans le néoclassicisme)
- Représentants : **Stravinsky** (période « russe ») – *Le Sacre du Printemps* (1913) ; Janaček, Bartók, Prokofiev, débuts de Chostakovitch...