

LES DESSOUS DE

la *Musique*
classique

Table des matières

Edito	3
1. Qu'entend-on par musique classique ?	4
2. Histoire de la Musique Classique	9
2.1 De 1600 à 1750 : La période baroque	10
2.2 De 1750 à 1810: La période classique	12
2.3 De 1810 à 1914: La période romantique	14
2.4 De 1900 à aujourd'hui : La période contemporaine	16
3. Biographies	21
3.1 Les compositeurs baroques	22
3.2 Les compositeurs classique	26
3.3 Les compositeurs romantiques	29
3.4 Les compositeurs contemporains	32
4. Les Partitions	38
5. Pour aller plus loin	42
Lexique	45
Bibliographie et crédits photographiques	46

Édito

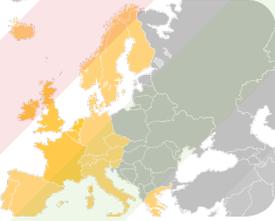
Les Dessous de la musique classique vous propose des clés de lecture pour découvrir, apprivoiser et démythifier l'univers de la musique classique.

Ce livret est une introduction au sujet, les informations ne sont donc pas exhaustives mais permettront sans doute d'offrir quelques éclairages à l'auditeur lambda. Que ce soit dans les faits, les formes musicales ou les compositeurs présentés, nous avons procédé à une sélection. Nous avons été guidés par des considérations pédagogiques et historiques. Ainsi, nous avons choisi de mettre en évidence les innovations propres à une époque ou ses caractéristiques stylistiques générales. En ce qui concerne les compositeurs et les morceaux proposés, nous avons mis l'accent soit sur ce qui était emblématique d'une époque afin d'illustrer le propos par un exemple concret, soit sur des morceaux « célèbres » afin de permettre au lecteur de faire des liens avec ce qu'il connaît peut-être déjà.

Les pistes de découverte proposées à la fin du livret permettront au lecteur et auditeur curieux d'approfondir le sujet.

1. Qu'entend-on par musique classique ?

1.1 Qu'est-ce que la musique classique ?

→ La musique classique désigne la **musique occidentale** de tradition écrite allant **du Moyen Âge à nos jours**.

→ Elle est caractérisée par son **écriture (sur partitions)** et par le rôle prépondérant du **compositeur**.

→ Elle est jouée par des **interprètes** : **un ou plusieurs instruments** et/ou **une ou plusieurs voix**.

Elle se différencie de la musique de variété, des musiques traditionnelles et folkloriques (propres à un pays, une culture) : rock, rap, chanson française, musiques tziganes, ... Mais cette distinction pose parfois problème : les genres s'influencent mutuellement et leurs destins s'entrecroisent.

Si la musique classique a vu le jour en Europe, elle s'est ensuite répandue à travers le monde au fil des siècles. Née en Italie, elle se développe d'abord en France et en Allemagne. Aujourd'hui, les compositeurs ou interprètes viennent des quatre coins du monde.

De Vivaldi à Johnny Hallyday

Aux 17ème et 18ème siècles, aucune différence n'était faite entre musique classique et de variété.

Le public allait écouter une symphonie ou un opéra comme n'importe qui aujourd'hui irait écouter Johnny Hallyday... en vêtements de tous les jours, en apportant à boire et à manger et en acclamant ses morceaux favoris !

L'habit ne fait pas le moine !

Le terme classique peut avoir plusieurs significations :

→ Il fait allusion à une oeuvre qui a traversé le temps pour devenir un modèle :
c'est un « classique »

→ Il est synonyme d'habituel, de conventionnel.

Cette appellation n'aurait sans doute pas satisfait certains compositeurs qui cherchaient justement à innover et à surprendre leurs auditeurs. Par exemple, le «Duo de chats» de Rossini étonne par son chant composé de ... miaulements !

1.2 Les artistes

Le **compositeur** est un musicien qui élabore la musique. Souvent, le compositeur joue d'un ou plusieurs instruments de musique. Le concept de compositeur suppose l'existence d'un **interprète** qui exécute son oeuvre mais certains compositeurs ont eux-mêmes interprété leurs oeuvres. C'est notamment le cas de Mozart, Liszt, Chopin, ...

A l'opéra, le compositeur collabore avec un **librettiste**, qui écrit le texte de l'opéra (le livret).

Les interprètes sont les musiciens, chefs d'orchestre et chanteurs qui exécutent l'oeuvre musicale. En fonction du style de musique et des annotations données, l'interprète peut jouir d'une certaine liberté dans l'exécution.

1.3 Un petit bout d'histoire*

La musique, au sens large, existe **depuis l'éveil de l'humanité**, sous formes de battements de mains, d'incantations vocales, de sifflets, ... Les premiers instruments auraient servi à reproduire des sons de la nature et les premiers chants étaient sans doute religieux.

La musique se transmettait alors **oralement**. Chez certains peuples d'Orient, d'Afrique ainsi que chez les Tziganes, c'est encore sous

*Réécrit à partir de La musique classique pour les nuls.

cette forme que la musique se perpétue de génération en génération. Cela ne fait que deux millénaires que la musique a été progressivement fixée par écrit.

C'est, *en Europe, au Moyen Âge* (5ème siècle-15ème siècle) – l'époque des châteaux forts, monastères et cathédrales – qu'apparaissent les premières formes de musique classique :

- D'abord, à partir du 6ème siècle (années 500), *au sein de l'église* pour faire évoluer les chants religieux et les transposer par écrit (par exemple, les chants grégoriens, ces mélodies chantées en latin par des moines) ;
- Ensuite, dès le 12ème siècle (vers 1100), *dans les cours des grands seigneurs* grâce aux troubadours qui développent une poésie chantée.

Au Moyen Âge succède la *Renaissance* (16ème siècle), une période très riche sur le plan artistique. L'*Eglise Catholique*, dont le siège est en Italie, vient de retrouver sa puissance et favorise la création de musique religieuse. Mais certains compositeurs échappent à son contrôle et écrivent de la musique profane (non-sacrée). C'est également en Italie que l'*imprimerie* musicale est inventée. Ces deux éléments sont un terrain fertile à la créativité artistique, financée par l'Église mais également par de riches amateurs de musique, des seigneurs et des rois.

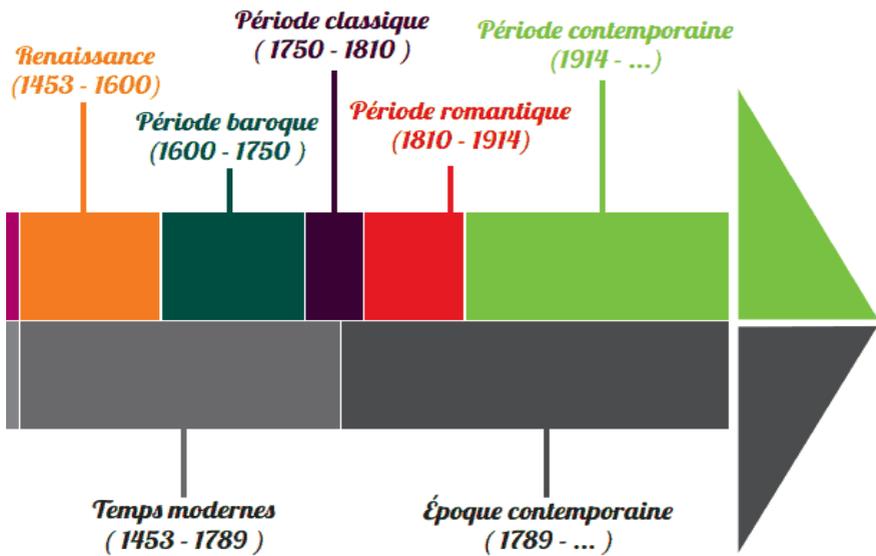

Après la Renaissance vient l'*époque baroque* (1600-1750) : la musique instrumentale (sans chant) se développe, l'opéra et l'orchestre font leur apparition !

C'est à partir de cette période que démarre notre exploration musicale...

Depuis la naissance de l'opéra et de la musique instrumentale, quatre périodes se succèdent :

- *Baroque* (1600 à 1750) : Monteverdi, Vivaldi, Bach, ...
- *Classique* (1750-1820) : Mozart, Haydn, Beethoven, ...
- *Romantique* (1820-1914) : Tchaïkovski, Chopin, Berlioz, Verdi, ...
- *Contemporaine* (1914 à aujourd'hui) : Gershwin, Saint-Saëns, Chostakovitch, Debussy, Prokofiev, ...

L'heure, c'est l'heure ?

Ces découpages chronologiques sont définis par les historiens de la musique, ils permettent d'expliquer les évolutions musicales. La réalité n'est pourtant pas aussi linéaire et tranchée !

Par exemple, Beethoven entame sa carrière en tant que compositeur classique mais la termine en romantique. Il est en avance sur son temps...

Un chapitre sera consacré à chacune de ces quatre périodes musicales afin d'en présenter les principales caractéristiques mais également de replacer leur apparition dans un **contexte historique et artistique** global. En effet, l'art est souvent le reflet d'une époque et de ses évolutions politiques, économiques, sociales et techniques. L'art est, à sa manière, une machine à **voyager dans le passé**...

L'évolution des arts ayant toujours été influencée par l'**Histoire**, prendre conscience de l'impact des **événements marquants** (guerres, conflits religieux, indépendances nationales,...) sur l'art nous aidera à répondre à la question suivante : comment et pourquoi telle période artistique est apparue à tel moment de l'Histoire ? Chaque « **révolution** » **artistique**, s'est faite en réaction à la réalité de l'époque. Lorsque des artistes manifestent leur volonté de modifier les règles en vigueur dans l'art et d'innover, ces volontés d'opposition aboutissent à la création d'une nouvelle identité, d'un **nouveau modèle artistique**.

2. Histoire de la Musique Classique : Les Quatre périodes

1600-1750

Baroque

1750-1810

Classique

1810-1914

Romantique

1900-Aujourd'hui

CONTEMPORAIN

2.1 De 1600 à 1750 :

La Période Baroque

La musique de cette époque est souvent qualifiée de **luxuriante** : elle est riche, variée, excessive, un peu **too much**. Elle est aussi très **émotionnelle** : elle exprime beaucoup de sentiments mais il faut respecter certaines règles pour y arriver. C'est une musique pleine de **contrastes** avec des moments plus forts, d'autres plus doux, rapides ou lents, etc.

Le Baroque est l'époque de **Bach**, qui est l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Il compose beaucoup de musique religieuse, ainsi que beaucoup d'œuvres pour **clavecin**. Sa mort marque la fin de l'époque baroque.

Le clavecin est l'ancêtre du piano, avec quelques différences : il a plusieurs claviers et ses cordes sont pincées tandis que celles du piano sont frappées. Avec le violon, c'est l'instrument le plus important de l'époque baroque.

De **nouveaux instruments** sont inventés : le hautbois, le trombone à coulisse, les grandes orgues, etc. Ces nouveaux sons permettent le développement de la musique instrumentale, écrite pour les instruments et pas pour la voix. Les **orchestres** voient également le jour.

De nouvelles formes musicales apparaissent, comme l'**opéra**, l'**oratorio** et le **concerto**. L'opéra est une pièce de théâtre dans laquelle les personnages chantent sur une musique jouée par un orchestre. Le succès de cette forme est lié aux liens tissés entre la musique et les différentes phases du drame.

Monteverdi, un Italien, est considéré comme le père de l'opéra.

L'*oratorio* est un morceau chanté, souvent inspiré de sujets bibliques. Cette forme naît en réaction à l'opéra parce que certains d'entre eux sont jugés immoraux par l'Église catholique. L'*Église* encourage la création artistique dédiée à la gloire de Dieu.

Quant au *concerto* il s'agit d'un dialogue entre un ou plusieurs instruments solistes et l'orchestre. Par exemple, Vivaldi est le compositeur des Quatre Saisons, quatre concertos où le violon dialogue avec l'orchestre.

Contexte historique et artistique

Le style baroque évolue aux 17ème et 18ème siècles qui sont marqués en Europe par de nombreux conflits, et surtout, par la crise religieuse opposant l'Église catholique à la Réforme protestante. L'art baroque, caractérisé par la surcharge décorative, l'exubérance et la grandeur parfois pompeuse, apparaît en Italie où il est soutenu par l'Église catholique romaine qui y voit l'occasion de réaffirmer son faste et sa puissance, en réaction à la **Réforme protestante*** qui condamne ce luxe. L'Église encourage en effet l'expression artistique comme support de dévotion et outil d'enseignement, ce qui explique l'importance de l'art religieux à cette époque.

Par la suite, le style baroque se répand dans les autres pays catholiques tandis qu'il rencontre de fortes résistances dans les pays où se développe l'art protestant issu de la Réforme (l'Angleterre et la France par exemple).

Historiquement, c'est d'abord l'architecture qui fut qualifiée de « baroque », en référence au mot portugais « barroco » qui désigne une perle irrégulière. On retrouve des caractéristiques communes dans les autres arts tels que la musique baroque, la peinture et la littérature (thèmes religieux, fioritures et ornements et aspect dramatique).

A l'époque baroque, l'artiste est soumis aux commandes de la bourgeoisie et des cours princières. Considéré comme un serviteur, sa liberté créatrice est réduite par les contraintes qui lui sont imposées.

* définition dans le lexique p.49

2.2 De 1750 à 1810:

La Période Classique

L'ère classique commence dans les années 1750, quand les artistes commencent à trouver la musique baroque trop chargée. Ils préfèrent aller vers plus de **clarté**, de **mesure**, d'**équilibre**.

La musique de la période classique devient plus **accessible** : des concerts publics payants sont organisés et le langage musical est plus **simple**.

L'orchestre est standardisé. et de nouveaux instruments apparaissent, comme la clarinette et les timbales

Des nouvelles formes musicales sont inventées, comme la **symphonie**. Cette composition musicale nécessite un grand orchestre avec, le plus souvent, des instruments à cordes, des instruments à vent et des percussions.

D'autres formes sont améliorées ; par exemple, la **sonate**, morceau en trois ou quatre mouvements pour un ou deux instruments (rarement plus), s'allonge et se codifie.

Le compositeur **Joseph Haydn** imagine des morceaux pour quatuor à cordes où les instruments sont tous mis sur pied d'égalité. **Mozart** reprend cette idée dans sa *Petite musique de nuit*.

Des extraits de la *9ème Symphonie* de Beethoven ont été repris dans plusieurs films : *Orange mécanique* de Kubrick, *Piège de cristal* de McTiernan, *Le Cercle des poètes disparus* de Weir, etc. Le dernier mouvement de cette symphonie est appelé *Hymne à la joie*. Il vient d'un poème qui appelle à la paix, à la joie et à la fraternité.

Enfin, grâce entre autres au compositeur Christoph **Gluck**, l'opéra de la période classique recherche lui aussi plus de simplicité, plus d'efficacité. Des personnages de gens **ordinaires** (des marins, des paysans...) arrivent sur scène, les sujets sont plus **réalistes**...

Les compositeurs écrivent des partitions de plus en plus **précises**, avec :

- Des nuances (par exemple : *piano* pour jouer faiblement, *crescendo* pour jouer de plus en plus fort, ...)
- Des tempos (*presto* pour « rapide », *largo* pour « lent »,...),
- L'interprétation à donner aux morceaux (doux, décidé, etc.)
- Le nombre de musiciens et d'instruments nécessaires (les morceaux s'appuient sur de plus en plus d'instruments)

Contexte historique et artistique

La période classique en musique s'étend du milieu du 18ème siècle (1750, mort de Bach) jusqu'au début du 19ème siècle (1827, mort de Beethoven). Cette période musicale est directement inspirée du « classicisme », un mouvement culturel et artistique (littérature, théâtre, peinture, architecture,...) qui se développe déjà à partir du 17ème siècle en Europe et surtout en France.

La période classique développe une esthétique qui poursuit un idéal de perfection. Le mot d'ordre de ce courant artistique est la raison. En effet, au 18ème siècle, les sciences se développent, et l'importance accordée à la raison par les penseurs et chercheurs leur permet de mieux comprendre l'univers et la société. L'essor intellectuel et les progrès scientifiques bousculent les certitudes de l'Eglise et remettent en cause le pouvoir en place. C'est l'époque de la philosophie des Lumières : la raison éclaire l'homme, tandis que l'ignorance et la superstition le plongent dans l'obscurité.

L'art classique est également fortement influencé par la redécouverte de l'Antiquité. En 1748, les archéologues découvrent Pompéi, en Italie. Cette ville antique, ensevelie lors de l'éruption du Vésuve au 1er siècle, suscite l'intérêt par son élégance et sa simplicité. Imitant l'art antique, le classicisme recherche l'harmonie, la beauté idéale, la clarté et l'ordre.

La recherche d'équilibre et d'harmonie (en contraste avec l'exubérance baroque) se retrouve déjà dans l'architecture classique française apparue au 17ème siècle. Ce nouveau type d'architecture a pour vocation de glorifier le roi Louis XIV (1638-1715) et de représenter l'ordre et la rigueur dont il se réclame le garant. L'architecture classique rayonne par la suite dans toute l'Europe et reflète la puissance du royaume français sur le continent.

2.3 De 1810 à 1914:

La Période Romantique

Les artistes de cette époque se fatiguent petit à petit des conventions, des règles de l'époque classique. Ils veulent plus de **sensibilité** et de **liberté** pour que chacun exprime ses **émotions** et laisse aller son **imagination**. Ils s'inspirent beaucoup de la **nature** mais aussi des autres arts comme la **peinture** ou la **littérature** (Shakespeare, Goethe, etc.).

Le *Barbier de Séville* est le premier grand opéra romantique. C'est à cette époque que sont composés *Rigoletto*, *Aïda*, *La Traviata*, etc., une série d'opéras dont le succès a été retentissant au moment de leur sortie. Aujourd'hui encore, ils font partie des opéras les plus célèbres.

Comme tout le monde veut s'exprimer personnellement, de façon indépendante, les formes et les styles musicaux explosent. L'accent est principalement mis sur la **nouveauté**, la **création**.

Les artistes romantiques créent des nocturnes, qui sont des compositions tristes et rêveuses pour piano. Chopin a beaucoup développé cette forme.

L'instrument phare du romantisme est le **piano**. Les personnes de classes aisées en possèdent de plus en plus souvent et organisent des concerts chez eux. Les compositeurs développent alors une musique plus intimiste pour ces concerts privés.

La figure du musicien **virtuose**, un musicien qui maîtrise parfaitement son instrument, apparaît à cette époque. C'est également au 19ème siècle que naît le métier de **chef d'orchestre**.

Deux tendances se dessinent chez les artistes : ceux qui musicalement se tournent vers le passé (par exemple, **Mendelssohn**, qui fait redécouvrir la musique de Bach au public de son époque) et ceux qui regardent vers l'avenir. **Berlioz** fait quant à lui partie des artistes qui veulent rompre avec la tradition. Ce dernier demande à l'orchestre de murmurer, de crier et même de hurler, ce qui n'était pas au goût de tous ! Par ces idées nouvelles, il annonce déjà l'ère contemporaine.

Les progrès amenés par la révolution industrielle ont des conséquences sur la carrière des compositeurs (les déplacements deviennent plus aisés grâce au développement des transports, etc.).

Le Romantisme, c'est aussi le moment des **nationalismes** où chacun met en valeur la culture de sa propre nation. En musique, certains artistes valorisent l'héritage culturel de leur pays et redécouvrent la musique folklorique et traditionnelle. Par exemple, la musique de Dvorak s'inspire du folklore bohémien.

Les romantiques inspirent encore aujourd'hui ! Pour la bande originale du film *Star Wars*, John Williams s'inspire de Mendelssohn, de Tchaïkovski et surtout de Wagner.

Contexte historique et artistique

Le 19ème siècle est marqué par de grands changements sociaux et politiques; démocratisation des régimes politiques, recul du monde paysan et montée des classes moyennes, apparition des **Etats-Nations***, expansion coloniale,... Au point de vue économique, la **révolution industrielle*** se répand en Europe et aux Etats-Unis ; elle transforme l'économie (usines, machines, chemin de fer) et de nouvelles inventions apparaissent qui améliorent la vie quotidienne (électricité, téléphone, automobile, cinéma).

Ces vents de changement insufflent une nouvelle forme de liberté dans les arts et les lettres ; c'est ainsi qu'apparaît le romantisme. Ce mouvement culturel se caractérise par la place centrale qui y est donnée à l'expression des sentiments et états d'âme de l'individu.

Cette nouvelle sensibilité est une réaction au Classicisme, à la révolution industrielle et à la rationalisation scientifique de la nature grandissante à l'époque.

Egalement marqué par le contexte d'indépendances nationales et de démocratisation, le romantisme glorifie le passé national (le concept de « nation » et le nationalisme apparaissent à cette époque) et célèbre l'individu qui s'élève contre les contraintes sociales.

L'art devient la libre expression des sentiments, de l'imagination.

Le romantisme s'est exprimé à travers de nombreuses formes artistiques telles que la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre et même la politique.

* définition dans le lexique p.49

2.4 De 1900 à aujourd'hui :

LA PERIODE CONTEMPORAINE

Le début du siècle est secoué par la première *guerre mondiale* (1914-1918) qui marque une génération d'artistes par l'horreur et la durée des combats.

La *politique* va également influencer la musique contemporaine. Certains états comme l'Union soviétique ou l'Allemagne nazie essaient d'imposer aux artistes leur vision de la création artistique. Sous le régime nazi, les compositeurs juifs sont interdits.

Plus les années passent et plus le *manque d'unité* se fait sentir dans la musique classique : elle se développe dans de nombreux styles et formes différents. Les compositeurs s'éloignent de plus en plus du passé. Ils veulent faire du nouveau à tout prix, ce qui fait que certains morceaux sont surprenants au point d'être difficiles à écouter.

Les artistes s'inspirent des musiques populaires, des bruits de la ville et de la nature, etc. Ils jouent avec les anciennes règles ou n'y font plus attention. Ils cherchent surtout à faire de nouvelles expériences.

L'arrivée de l'*électronique* et de l'ordinateur ont une grande importance sur la manière d'appréhender la musique : création de musique électronique, enregistrements audio, etc.

Au début du siècle, des nouvelles techniques apparaissent et permettent à la culture de se diffuser très largement (cinéma, radio, télévision, etc.) On parle de « culture de masse ».

C'est l'impressionnisme qui ouvre la porte à l'ère contemporaine. *Debussy*, un compositeur, cherche à faire ressembler sa musique à de la peinture impressionniste (comme celle de Monet) : il veut traduire en musique les impressions qu'il a des paysages, des odeurs, des saveurs. D'autres styles se

développent : le néoclassicisme avec *Stravinsky* qui s'inspire de la musique de la période classique en y intégrant des éléments contemporains. Le *jazz* influence certains compositeurs comme Gershwin, qui n'hésite pas à intégrer certains éléments de jazz dans ses créations.

Un autre exemple de composition contemporaine est celui de *John Cage*. Il aime introduire le hasard et l'humour dans ses créations.

La musique classique entre dans d'autres genres artistiques comme le *cinéma* et les *comédies musicales*.

Sur la partition de *4'33''* (4 minutes 33 secondes de silence), de John Cage, il est simplement indiqué que le pianiste ne doit pas jouer une seule note. Le compositeur a, en fait, voulu montrer qu'il est impossible de d'obtenir le silence où que nous soyons.

Contexte historique et artistique

La première guerre mondiale (1914-1918) et la deuxième guerre mondiale (1940-1945) marquent cruellement la première moitié du 20ème siècle. Ces deux guerres affaiblissent le prestige de l'Europe au profit des Etats-Unis. Ce phénomène est renforcé par le développement des transports et des moyens de communication qui ouvrent davantage les frontières intellectuelles et artistiques à l'échelle mondiale.

En art, l'horreur et l'absurdité de la guerre entraînent une rupture : les artistes rejettent le monde présent et ses valeurs. L'art s'éloigne des conventions et de la représentation de la réalité pour intégrer davantage la subjectivité de l'artiste. Il cherche à surprendre, à questionner, voire à choquer le spectateur.

L'invention de la photographie à la fin du 19ème siècle a également une influence décisive sur l'art : elle libère la peinture du besoin de représenter la réalité et lui permet de se tourner vers d'autres dimensions. L'apparition de la photographie a donné naissance à l'art moderne, par lequel on désigne les œuvres créées entre le début du 20ème siècle et la deuxième guerre mondiale. On qualifie d'art contemporain celui qui se fait depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui.

La seconde moitié du 20ème siècle est marquée par la guerre froide ; une division du monde en deux blocs aux idées inconciliables, le bloc de l'Ouest, **capitaliste*** et emmené par les Etats-Unis, contre le bloc de l'Est, **communiste*** et dirigé par l'Union soviétique. Cette opposition prend fin avec l'effondrement du bloc soviétique en 1991.

En Europe, cette période est caractérisée par une période de prospérité économique (1945-1975) mais également par l'apparition de grands mouvements sociaux (mai 68, luttes pour l'émancipation des femmes, décolonisation,...).

Dans ce contexte compliqué, l'art contemporain se veut plus que jamais un miroir de la société et des conflits qu'elle engendre ; il relègue sa fonction purement représentative au second plan pour privilégier davantage l'expression de valeurs.

A partir des années 80, l'art intègre les nouvelles technologies. Les artistes commencent à explorer de nouvelles formes artistiques telles que l'art vidéo, l'art informatique, l'art numérique, etc.

L'art contemporain est aujourd'hui caractérisé par sa grande hétérogénéité, tant dans ses techniques, ses origines géographiques, que dans les valeurs et approches de la réalité qu'il exprime.

3. Biographies

Monteverdi, Vivaldi, Bach et Haendel

Haydn, Mozart et Beethoven

Chopin, Berlioz et Verdi

*Gershwin, Saint-Saëns, Chostakovitch,
Debussy et Prokofiev*

3.1 Les compositeurs *Baroques*

Claudio Monteverdi (1567-1643) - Italie

Même si le nom de Monteverdi s'est un peu perdu dans le temps, l'histoire de la musique lui réserve une place de choix. En effet, Monteverdi n'est rien moins que l'inventeur de l'opéra.

Né à Crémone en 1567, il apprend l'orgue, la viole (un instrument qui ressemble à un violoncelle) et le chant. Il compose dès sa jeunesse des madrigaux - des chansons d'amour chantées sans instruments - et gagne sa vie comme instrumentiste.

En 1590, il est engagé comme musicien à la cour du duc de Mantoue, où il rencontre son épouse.

En 1607, il compose *Orfeo*, le premier opéra de l'histoire de la musique. Cet opéra a été présenté au carnaval de Mantoue devant un public qui a dû être très étonné par la nouveauté du spectacle. Sous-estimé en tant que compositeur, il quitte Mantoue en 1613 pour devenir maître de chapelle à la basilique Saint-Marc de Venise. Là, il compose surtout de la musique religieuse. Puis, suite à la mort de son fils, il devient prêtre.

Dans les dernières années de sa vie, il compose plusieurs œuvres dont il ne reste que *Le retour d'Ulysse dans sa patrie* et *Le Couronnement de Poppée*. Monteverdi meurt en 1643. Ses créations sont connues dans toute l'Europe et il deviendra un modèle pour les générations suivantes.

Ses oeuvres

Ariane

Orfeo

Le Couronnement de Poppée

On raconte qu'à la première représentation de Ariane, un opéra marqué par la mort de l'épouse de Monteverdi, l'oeuvre était tellement intense qu'elle a fait pleurer les spectateurs du premier rang.

Antonio Vivaldi (1678-1741) - Italie

Vivaldi est le compositeur italien baroque le plus célèbre et probablement le plus productif de son temps. Il a écrit environ 800 œuvres (dont 500 concertos et 50 opéras). Il est également un virtuose du violon.

Vivaldi grandit à Venise. Tout en étudiant la théologie, il apprend à jouer du violon (son père était lui-même violoniste). Il devient professeur de violon à l’Ospedale della Pieta (un conservatoire pour jeunes filles orphelines) et se fait rapidement connaître comme compositeur.

Un jour, l’inspiration le saisit au cours de la célébration d’une messe. Sans hésitation ni excuse, il se précipite hors de l’autel et bondit jusqu’à la sacristie à la recherche de papier pour y noter l’air qui venait de lui traverser l’esprit. Vivaldi fut conduit devant un tribunal pour connaître son châtement mais il s’en tire avec une sentence assez légère : comme les génies sont souvent un peu fous, sa punition ne fut que l’interdiction de dire la messe. Sans doute cette condamnation lui fut bénéfique.

Que ce soit à Rome, à Mantoue ou à Venise, des personnes de pouvoir lui commandent des opéras et des concertos. Vivaldi est surtout très doué pour les mélodies en solo. Peu à peu, le public se désintéresse de lui. Il meurt d’une maladie lors d’un séjour à Vienne.

Ses œuvres
Les quatre saisons
La musique chorale
Gloria

Son influence sur les autres compositeurs est très importante. Pourtant, sa musique est vite oubliée après sa mort et il faut attendre le 20ème siècle pour qu’elle soit redécouverte. À ce moment, ses Quatre Saisons remportent un franc succès.

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) - Allemagne

Bach reste fidèle au style baroque jusqu'à sa mort, même s'il passe pour un musicien dépassé durant les dernières décennies de sa vie.

Originaire d'une petite ville d'Allemagne, Bach obtient son premier poste à 18 ans en tant qu'organiste. Plus tard, de 1717 à 1723, il devient Maître de Chapelle (il dirige la création musicale) à la cour d'un prince allemand. Cette période est heureuse mais, Bach est bouleversé par la mort de sa première femme en 1720. De plus, il ne peut écrire de musique sacrée (religieuse) car le prince est calviniste, or cette religion interdit toute forme musicale à l'église.

Par la suite, il travaille à Leipzig comme directeur musical. Il reste dans cette ville jusqu'à 1750 et s'y remarie. Il enseigne alors le catéchisme, la musique et le latin.

À partir de 1745, il devient progressivement aveugle et bientôt, sa maladie l'empêche de travailler. Il consacre les dix dernières années de sa vie à mettre de l'ordre dans ses affaires et à embellir ses compositions déjà existantes.

L'œuvre de Bach, tombée un moment dans l'oubli, a été redécouverte au 18ème siècle. Depuis, son succès n'a pas cessé de grandir.

Au cours de sa carrière, Bach a dû diriger un chœur, ce qui ne lui plaisait pas du tout. Il n'avait aucune expérience dans ce domaine et pas de patience. Au cours d'une dispute en rue avec un de ses élèves, il en vient aux mains, tire son épée et met en pièce les vêtements de celui-ci.

Ses oeuvres

*Le clavier bien tempéré
La passion selon Saint-Mathieu
L'art de la fugue*

Georges Friedrich Haendel (1685-1759) - Allemagne

Haendel a construit la partie la plus intéressante de sa carrière à Londres. En effet, il a une vocation internationale : il voyage dans toute l'Europe pour apprendre à connaître les différents styles nationaux.

Pendant sa jeunesse, Haendel est bouleversé par un opéra et décide de devenir compositeur. En 1703, il part pour Hambourg, la seule ville allemande où l'opéra est public (d'habitude, les représentations ont lieu dans les cours et le public n'y a pas accès), tout le monde peut y assister en payant. Haendel y compose *Almira*, l'une de ses premières œuvres.

Haendel n'a pas toujours été très honnête : durant sa carrière, il a fait des « emprunts » à ses collègues sans les citer en cas de succès.

Un peu plus tard, un prince toscan lui fait découvrir la musique de son pays. Cette rencontre incite le compositeur à partir en Italie pendant trois ans et demi.

Ses œuvres
Almira
Rinaldo
Le Messie

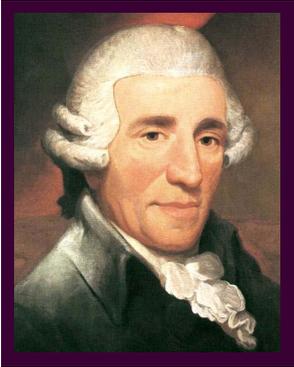
En 1710, Haendel revient en Allemagne puis part pour l'Angleterre. Il prend la nationalité anglaise et change son nom en « Handel ». C'est à cette période qu'il compose l'opéra *Rinaldo* qui remporte un grand succès.

Haendel doit pourtant lutter contre la concurrence et en 1740, après un échec, il renonce à l'opéra. Il séjourne alors en Irlande et compose *Le Messie* avant de rentrer à Londres en 1742 pour entamer une « seconde » carrière.

Les oratorios (forme chantée inspirée par la bible) qu'il crée alors ont autant de succès que ses opéras. Haendel est particulièrement doué pour choisir des sujets et des héros qui plaisent à un large public. Il termine sa vie seul (il ne s'est jamais marié) et à sa mort, il est enterré à l'abbaye de Westminster, comme il le voulait.

3.2 Les compositeurs **Classiques**

Joseph Haydn (1732-1809) - Autriche

Cet Autrichien issu d'une famille modeste a joué un rôle très important dans la construction du style classique. Il est l'inventeur du quatuor à cordes, un genre où tous les instruments sont égaux et indépendants.

Originaire de Rohrau (entre l'Autriche et la Hongrie), Haydn naît dans une famille qui aime beaucoup la musique. Son père est carrossier et joue de la musique populaire (dont Haydn reprend certains passages dans plusieurs œuvres).

Grâce à son talent, il est engagé comme maître de chœur à la cour du Prince Nicolas, pour qui il travaille pendant pas moins de 30 ans. Ses employeurs le laissent libre dans sa création. Après la mort du prince, la musique d'Haydn est diffusée dans toute l'Europe.

Alors qu'il est assez riche pour prendre simplement sa retraite, Haydn commence une nouvelle vie : il se lance à la recherche de succès à l'étranger et part à la conquête de Paris et de Londres où il remporte de réels triomphes.

De retour à Vienne en 1792, le jeune Beethoven vient lui demander des leçons mais c'est un échec : Beethoven trouve Haydn vieux et ennuyeux. En janvier 1794, Haydn part pour une deuxième tournée à Londres. Fatigué et malade, il laisse inachevé son dernier quatuor. Il décède le 31 mai 1809 pendant l'occupation de Vienne par les troupes napoléoniennes.

Il a été parfois surnommé « papa Haydn » pour saluer le calme avec lequel il a traversé son existence.

Ses œuvres
Symphonie n°1
La création
L'anima del filosofo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Autriche

D'un point de vue musical, la production de Mozart est extrêmement variée. Il n'a pas été spécialement inventif mais il a amélioré toutes les formes qui existaient déjà.

Plus d'une fois, Mozart se cherche une victime pour ses blagues et plaisanteries. Ses collègues musiciens n'y échappent guère. Par exemple, la dédicace du concerto pour cor K417 à Vienne, le 27 mai 1783, disait « par pitié pour cet âne, cet imbécile et ce bouffon de Leitgeb».

Né à Salzbourg, en Autriche, Mozart compose lui-même dès ses 5 ans. Entre six et quinze ans, il parcourt les routes européennes pour se produire auprès des souverains et des personnes de pouvoir (il joue du clavecin, de l'orgue et du violon).

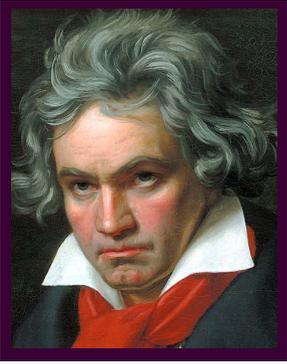
Lors de ces voyages, il ne cesse d'apprendre, de composer et d'étudier. Quand il rentre à Salzbourg, Mozart se met au service de l'archevêque. Mais, ne supportant pas son statut de domestique, il quitte la ville pour Vienne, devenant le premier musicien à tenter une carrière indépendante. Pour gagner sa vie, il reçoit des commandes pour des opéras, vend ses partitions, donne des concerts, compose pour le piano et la voix. Mais comme Mozart est très dépensier, toutes ces activités ne suffisent pas à combler ses dettes.

En 1781, il arrive à Vienne et épouse Constance Weber, avec qui il a six enfants. Il commence à avoir du succès mais petit à petit, les gens se lassent de lui. Tout au long de sa vie, sa carrière connaît des hauts et des bas.

Ses oeuvres

Così fan Tutte
La flûte enchantée
Requiem
Don Giovanni
Figaro

En 1787, Beethoven arrive à Vienne pour y étudier avec lui. Mozart est convaincu de son génie mais Beethoven doit rentrer à Bonn. Quand il revient s'installer à Vienne en 1792, Mozart est décédé. Il meurt pauvre au moment où toute l'Europe salue son génie.

Ludwig Van Beethoven (1770- 1827) **- Allemagne**

Beethoven est l'un des compositeurs les plus célèbres de l'histoire de la musique. Son œuvre fait un pont entre la musique de l'ère classique et celle de l'ère romantique.

Beethoven abandonne l'école à onze ans et rencontre son premier maître, l'organiste de la cour de Bonn (sa ville natale). À 17 ans, Beethoven part à Vienne pour compléter son éducation musicale. Son voyage est écourté lorsqu'il apprend que sa mère est mourante. Elle décède un mois plus tard. Son père sombre alors dans l'alcoolisme et Beethoven s'occupe de ses frères et de sa sœur, qui meurt trois mois plus tard. Sa vie difficile amène Beethoven à beaucoup se questionner sur le destin. Il retranscrit son état d'esprit dans sa musique, ce qui fait de lui l'annonciateur du romantisme. Haydn, impressionné par son œuvre, l'invite à étudier à Vienne mais la relation entre les deux compositeurs se détériore rapidement et Beethoven cherche vite un autre maître.

Aux alentours de 1800, la musique de Beethoven évolue beaucoup et le public, le comprend de moins en moins. Peu à peu, le compositeur s'aperçoit que sa surdité empire mais essaie de le cacher en faisant croire à une « distraction d'artiste ». Il reprend malgré tout le chemin de la création durant huit années. Sa surdité le pousse à s'isoler, au point qu'il passe pour malveillant ou misanthrope auprès de ses contemporains. Il crée alors ses œuvres les plus profondes. Ainsi, par exemple, avec la *Troisième Symphonie* (dite Héroïque), il ouvre la voie au romantisme. Elle dépeint la vie et la mort d'un héros. Le deuxième mouvement est une marche funèbre présentant des moments particulièrement riches et intenses. À la fin de l'année 1826, Beethoven tombe malade et s'affaiblit énormément. Il meurt l'année suivante.

Ses oeuvres

Fidelio

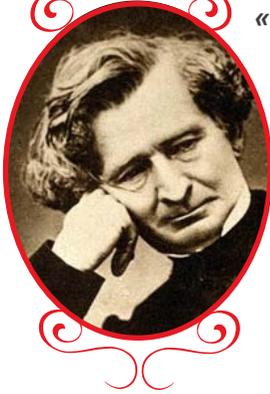
La Patéthique

La 9ème Symphonie

Devenu sourd, Beethoven se produit comme second chef d'orchestre pour une représentation. Il continue à diriger l'orchestre même après que la dernière note se soit éteinte. Ce n'est qu'en se retournant vers le public qu'il comprend que celui-ci est en train d'applaudir.

3.3 Les compositeurs *Romantiques*

Hector Berlioz (1803-1869) - France

« *Ma vie est un roman qui m'intéresse beaucoup* ».

Cette phrase de Berlioz éclaire parfaitement le personnage. En effet, il a mené toute son existence comme un roman.

Destiné à des études de médecine, il rentre au Conservatoire de Paris malgré la désapprobation de ses parents et chante dans le chœur d'un théâtre pour gagner sa vie.

Berlioz tombe amoureux d'une actrice irlandaise, Henriette Smithson, et espère se faire connaître d'elle grâce à la *Symphonie fantastique*, qu'il écrit en 1832. Ils se marient en 1833 et ont un fils, mais leur mariage n'est pas une réussite et ils se séparent en 1841.

Récompensée par un prix de Rome (après quatre refus), sa musique n'est pas pour autant appréciée de

Sa mère aurait déclaré, quand il a quitté la faculté de médecine « Eh bien, pars, va à Paris, déshonore ton nom, nous faire mourir, ton père et moi, de honte et de chagrin ! Je quitte la maison jusqu'à ce que tu en sois sorti. Tu n'es plus mon fils ! Je te maudis ! »

tous. En effet, s'il est complimenté en Amérique et dans d'autres pays, le public français ne réagit pas à son talent. On lui reproche de ne pas connaître la musique parce qu'il développe un style original, éloigné des traditions.

Avec le temps, Berlioz devint solitaire, amer et silencieux. Sa musique ne lui permet pas de vivre et pour subvenir à ses besoins, il devient critique musical pour la presse. Pour faire connaître et apprécier ses œuvres, il décide de diriger lui-même l'orchestre qui les joue. C'est de cette manière qu'il devient un chef d'orchestre international très recherché. Le succès arrive en 1854 avec *L'enfance du Christ*. 20 ans plus tard, sur son lit de mort, il murmure « Enfin, on va jouer ma musique ». Il ne s'était pas trompé...

Ses oeuvres

La Symphonie Fantastique

Benvenuto Cellini

Roméo et Juliette

Béatrice et Bénédict

Frédéric Chopin (1810-1849) - Pologne

Originaire de Pologne, Chopin est le fils d'un comptable français. Sa famille apprécie beaucoup la musique et, très jeune, il apprend le piano. Il a huit ans quand il compose sa première Polonaise. À 17 ans seulement, il compose ses variations sur *Don Juan* qui sont publiées trois ans plus tard.

Comme le contexte sociopolitique est instable en Pologne, Chopin part pour une année à Paris. Il y enseigne son savoir et devient la star de tous les cercles aristocratiques. Son succès est énorme : ses partitions sont publiées un peu partout en Europe. En 1836, Franz Liszt le présente à George Sand, pseudonyme d'Aurore Dupin, une romancière. Chopin tombe peu à peu amoureux. C'est durant cette période qu'il écrit la plupart de ses plus grandes œuvres. Il s'installe chez elle à Nohant et se refait une santé. Leur relation dure dix ans et Chopin ne se remettra jamais de leur rupture.

Le piano est présent dans toute sa musique, pour la plupart en solo. Chopin a contribué au développement de la technique pianistique. Son approche et son interprétation étaient si inhabituelles pour l'époque que parfois, il était difficile pour ses contemporains de le comprendre.

Les contemporains de Chopin témoignent de la petitesse de ses mains. Selon les pianistes, il avait même, comme la plupart des gens, un annulaire faible. Chopin le savait et écrivit ironiquement dans une lettre qu'il ne pouvait pas plus y changer quelque chose qu'à la forme de son nez.

Dans les dernières années de sa vie, Chopin accepte de partir en tournée en Angleterre et en Écosse. Mais sa santé est capricieuse, et le voyage n'améliore pas les choses. La tuberculose l'emporte en 1849 à Paris.

Ses œuvres

Marche Funèbre

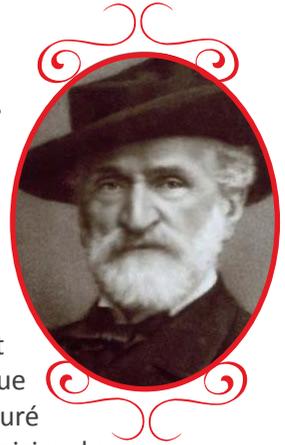
Barcarolle

Préludes

les Nocturnes

Giuseppe Verdi (1813-1901) - Italie

Verdi est né dans le petit hameau de Roncole, près de Busseto (Italie), une petite ville qui deviendra célèbre au cœur du XXe siècle grâce... aux aventures de Don Camillo et de Peppone.

Verdi est né en 1813. Il apprend tôt la musique et particulièrement l'orgue. Son premier maître est l'organiste de l'église du village mais, alors qu'il n'a que dix ans, le jeune Verdi a déjà tout appris de ce que le curé pouvait lui offrir. Le génie de Verdi est reconnu et l'épicier du village lui offre une bourse d'étude pour le conservatoire de Milan. Verdi rate son examen d'entrée au conservatoire mais suit des cours de composition durant trois ans. À cette époque, il perfectionne ses connaissances sur l'opéra. Ensuite, il retourne dans sa ville natale et se marie avec la fille de son premier protecteur. L'année suivante, le couple prend la direction de Milan où Verdi commence à se faire un nom grâce à ses compositions.

À sa mort, des rues de Milan sont recouvertes de paille pour que le bruit des fiacres ne trouble pas son repos. Ses funérailles rassemblent énormément de monde.

Ses oeuvres

Mac Beth

La Traviata

Aïda

Rigoletto

Un impresario commande au compositeur un opéra comique mais Verdi n'a pas le cœur à la fête : son épouse et deux de ses enfants décèdent. Peu à peu, le compositeur retrouve tout de même son enthousiasme. On lui propose de mettre en scène l'opéra *Nabuchodonosor*. Le public l'acclame et Verdi devient célèbre : le travail d'une décennie porte ses fruits.

Quelques années plus tard, en pleine époque de guerre d'Indépendance italienne, il se remarie. Verdi continue à recevoir des commandes pour des opéras d'un peu partout dans le monde (Saint-Petersbourg, Milan, Le Caire, etc.) Aïda, une commande venue du Caire pour l'ouverture du Canal de Suez, reçoit un énorme succès. Encore aujourd'hui, cet opéra populaire fait de Verdi un maître de l'opéra romantique italien. Il meurt au début de l'année 1901.

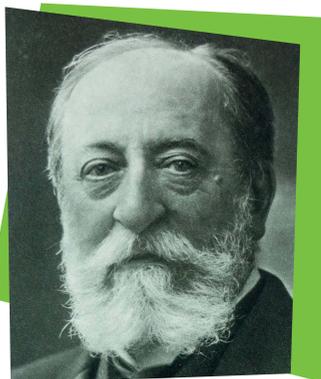
3.4 Les compositeurs

CONTEMPORAINS

Camille Saint-Saëns (1835-1921) - France

Enfant prodige (il donne son premier concerto à 11 ans), Camille Saint-Saëns est témoin du passage de l'ère romantique à la modernité. En parallèle à de brillantes études générales, il entre au Conservatoire à 13 ans pour y étudier l'orgue et en 1853, à seulement 18 ans, il est nommé organiste de l'église Saint-Merri, à Paris. C'est à cette époque qu'il crée sa première Symphonie.

Très vite, le musicien acquiert une très bonne réputation. En 1857, il est engagé pour jouer sur les grandes orgues de l'église de la Madeleine. Il reste à ce poste durant 20 années, qu'il décrit comme les plus heureuses de sa vie.

Ses œuvres

Le Carnaval des animaux, La Princesse jaune, Violons dans le soir

Alors que la guerre entre l'Allemagne et la France éclate, le compositeur s'engage dans la Garde nationale. Puis, il s'installe en Angleterre et ne retourne en France qu'une fois les troubles politiques passés.

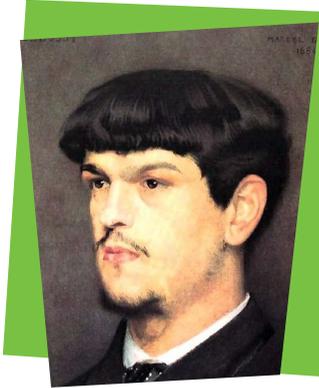
1872 est une année noire pour le compositeur : son œuvre *La Princesse jaune* est un échec et sa grand-tante, qui lui avait appris le piano, décède. Resté longtemps célibataire, il se marie en 1875 avec Marie-Laure Truffot, alors âgée de 19 ans. Sa femme lui donne deux garçons (qui meurent en 1878).

En 1875, Saint-Saëns part en tournée à Saint-Petersbourg. Son génie est publiquement reconnu : il est élu à l'Académie des beaux-arts en 1881. Un peu plus tard, il compose deux œuvres majeures : la *Symphonie n° 3* et *Le Carnaval des animaux*.

Le décès de sa mère, dont il était très proche, bouleverse la suite de sa vie : il commence à voyager énormément. En 1900, sa cantate *Le Feu céleste* est jouée à l'ouverture de l'Exposition universelle de Paris. Les récompenses pleuvent. En 1906, à 71 ans, il effectue sa première tournée aux États-Unis, donnant de nombreux concerts à Philadelphie, Chicago et Washington. Il meurt le 16 décembre 1921.

Le Carnaval des animaux n'a jamais été vu comme une œuvre sérieuse par Saint-Saëns : il la compose en vacances pour distraire ses amis et sa famille. Le compositeur en interdit la représentation de son vivant.

Claude Debussy (1862-1918) - France

Grâce à son esprit novateur, Debussy engage la musique classique dans la modernité.

Originaire de France, Debussy vient d'un milieu modeste et sans intérêt particulier pour la musique. À 12 ans, il entre au Conservatoire de Paris et s'améliore peu à peu. Aux cours, le jeune Debussy a la particularité de rechercher la nouveauté, d'aller plus loin que ce que ses professeurs lui demandent.

Ses premières créations datent des environs de 1879. Ses compositions de l'époque sont incomprises, jugées bizarres par ses contemporains. Progressivement, il commence à être connu. Debussy aime particulièrement s'inspirer de la littérature de son époque (il compose à partir de textes de Mallarmé, Verlaine, Maeterlinck, etc.) Par exemple, en 1902, il présente *Pelléas et Mélisande* à l'Opéra-Comique de Paris. Mais l'œuvre est tellement originale que le public des premiers temps ne la comprend pas et Debussy reçoit un retour désastreux.

Debussy s'est marié deux fois. Sa première femme cherche à mettre fin à ses jours d'une balle dans le cœur quand elle prend conscience que son mari la trompe. Elle survit malgré tout.

Ses œuvres

Estampes

Pelléas et Mélisande

La Mer

Reflets dans l'eau

Un cancer lui est diagnostiqué en 1910 et il meurt quelques mois avant l'armistice de 1918.

Georges Gershwin (1898 - 1937) - États Unis

Après avoir fui la Russie afin d'éviter les massacres perpétrés contre les Juifs, les parents de Gershwin s'installent à New York. C'est là, dans le quartier de Brooklyn, qu'il naît en 1898. Vers 1910, ses parents achètent un piano et le jeune garçon se montre tellement doué qu'ils décident de lui payer des cours. Il s'y montre bien plus assidu que pour l'école. En 1914, Gershwin quitte son école de commerce

pour accepter un emploi comme interprète et vendeur de chansons. Là, il cherche à proposer une création personnelle mais celle-ci est refusée par ses patrons.

Après quelques années, il quitte son travail et devient accompagnateur de spectacles, ce qui lui donne l'occasion de faire entendre quelques-unes de ses compositions. Il obtient un poste en tant que compositeur et c'est son frère, Israël, surnommé Ira, qui crée les textes de la musique de Georges Gershwin. Les deux frères travaillent ensemble jusqu'à la mort d'Ira. C'est la chanson *Swanee* qui rend le compositeur célèbre.

Son succès commence à s'étendre à l'étranger et c'est Paul Witheman, un directeur musical, qui pousse Gershwin à créer un vrai concerto jazz. Inspirée par les bruits et les paysages d'un voyage en train entre New York et Boston, la *Rhapsody in Blue* voit le jour en 1924. Ce concerto rencontre un succès immense. Gershwin marie la musique classique et la musique dite « populaire ». Il gagne l'admiration de maîtres aussi difficiles que Rachmaninov ou Schönberg. Par la suite, il compose de nombreuses comédies musicales pour Broadway et crée la musique de plusieurs films. Gershwin meurt subitement d'une tumeur au cerveau en 1937.

La «Rhapsody in blue» a été écrite environ cinq semaines avant sa présentation.

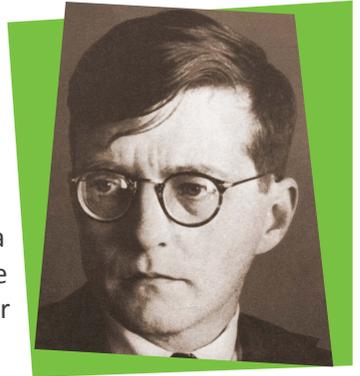
Ses oeuvres
Rhapsody in Blue
Un Américain à Paris
Porgy and Bess

Gershwin achète une maison énorme où toute sa famille habite. L'agitation y était tellement permanente qu'il arrivait au compositeur de louer une chambre d'hôtel pour retrouver un peu de calme

Dimitri Chostakovitch (1906-1975) - Russie

Dans l'ambiance sociopolitique difficile de l'URSS*, Chostakovitch s'est souvent senti menacé par les autorités qui condamnent sa musique.

Chostakovitch entre au conservatoire en 1919, à l'âge de 13 ans. Alors qu'il n'a que 16 ans, son père meurt. Pour gagner de l'argent, il joue du piano pour accompagner les films au cinéma.

En 1926, à 18 ans, il crée une première symphonie, *Le Nez*, qui remporte un grand succès populaire. Chostakovitch se marie en 1932. Le jazz arrive en Russie vers 1933 et à cette époque Chostakovitch compose sa Première suite pour orchestre de Jazz.

Ses œuvres

Le Nez, le Boulon, Hamlet

C'est avec *Lady Macbeth de Mtsenk*, composé en 1934, que les problèmes arrivent. À cette époque débutent des persécutions et des arrestations innombrables et, en 1936, des articles condamnent *Lady Macbeth*. Tout ce qui peut paraître exubérant et provocant est rejeté par le pouvoir en place. Chostakovitch est alors déclaré « ennemi du peuple », ce qui, dans ces années tourmentées, précède bien souvent une déportation. De nombreux artistes de l'époque seront assassinés ou se suicident. Chostakovitch décide alors de donner des accents plus traditionnels à ses compositions. Il est malgré tout à nouveau condamné et perd son emploi de professeur. Il cherche alors à tout prix à composer des œuvres qui correspondent à ce que souhaite le parti politique dominant. Il est récompensé par un flot de louanges officielles.

La politique se mêle de la culture de l'époque et veut la contrôler.

Chostakovitch n'y échappe pas : dans L'âge d'or, son premier ballet, il reçoit comme ordre de montrer une compétition sportive entre une équipe russe et une équipe occidentale (qualifiée de "fasciste")

En 1957, il est choisi comme secrétaire de l'Union des compositeurs de la République soviétique, forcé par là-même d'adhérer au parti communiste en 1960. En 1966, son soixantième anniversaire est célébré dans toute l'Union soviétique.

Serge Prokofiev (1891-1953) - Russie

Prokofiev est né en Russie en 1891. Sa mère lui donne ses premières leçons de piano et remarque rapidement le génie de son fils. À huit ans, Prokofiev compose un opéra pour enfants et à 13 ans, il entre au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Anticonformiste et convaincu de son talent, Prokofiev s'intéresse aux compositeurs contemporains. Il suscite autant l'admiration que la critique du public par ses compositions vigoureuses et inattendues, dotées d'une certaine poésie. Excepté la musique religieuse, Prokofiev aborde tous les genres (opéra, sonates pour piano, concerto pour violon, etc.).

En 1918, le compositeur part pour les États-Unis et, deux ans plus tard, il voyage en Europe et donne des concerts dans les capitales occidentales (Londres, Berlin, Bruxelles). Il commence à devenir célèbre. L'année suivante, Prokofiev se marie avec Carolina Codina, qu'il quitte en 1941 pour la poétesse Myra Mendelssohn.

Au fil du temps, il est de plus en plus attiré par l'Union soviétique et pendant sept ans, il partage sa vie entre l'Occident et l'URSS. Dès 1933, il compose de la musique pour le cinéma (Lieutenant Kijé, Ivan le Terrible, etc.).

En 1936, l'année de son retour définitif en URSS, il compose *Pierre et le loup*, un conte musical pour les enfants. Il élabore son célèbre ballet *Roméo et Juliette* en 1938. Malheureusement, Prokofiev renoue avec son pays au moment où celui-ci limite la liberté des artistes. Beaucoup choisissent d'émigrer mais il sacrifie sa liberté pour devenir compositeur officiel en cherchant à plaire aux autorités. Jusqu'à la fin de sa vie, le compositeur est tour à tour encensé (il reçoit plusieurs fois le prix Lénine) et condamné par le régime, jusqu'à être forcé à critiquer certaines de ses propres œuvres. Il meurt à Moscou le 5 mars 1953. Sa mort passe pratiquement inaperçue car elle survient le même jour que celle de Staline.

Ses œuvres

L'amour des trois oranges

Pierre et le loup

Roméo et Juliette

Guerre et paix

Le pas d'acier

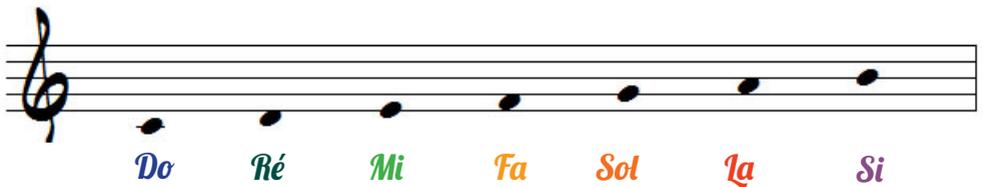
En 1912, Prokofiev écrit son 2ème concerto pour piano, dont l'exécution en 1913 provoque un scandale mémorable par sa nouveauté. Ce concerto, d'une difficulté extrême, pousse le musicien dans les limites des possibilités physiques.

4. Les Partitions

Une partition se lit toujours de gauche à droite.

Les cinq lignes s'appellent **une portée**. Dans les partitions pour piano, la portée du dessus indique ce que doit jouer la main droite et celle du dessous explique ce que doit jouer la main gauche. (Pour d'autres instruments, c'est ce que doit jouer l'accompagnateur du morceau).

Les sons aigus se situent dans le haut de la portée et les sons graves dans le bas de celle-ci.

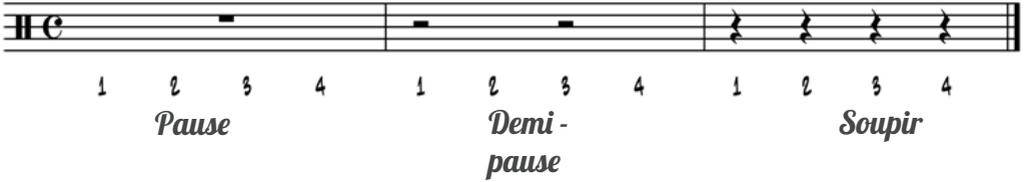

La **durée des notes** est indiquée par leur forme. L'exemple ci-dessous indique que la première note, une ronde, doit durer quatre unités de temps, la note suivante (une blanche) doit durer deux unités de temps. Deux blanches durent donc aussi longtemps qu'une ronde. La noire dure une unité de temps, la croche une demi unité de temps, etc.

La valeur de ces unités de temps dépend des morceaux à jouer. Par exemple, dans un morceau rapide, la blanche durera moins longtemps que dans un morceau lent, mais sera toujours équivalente à deux noires, à quatre croches, etc.

La notation musicale contient également des indications de silence plus ou moins longs (pause, soupir, etc.) qui fonctionnent sur le même principe que les notes : en fonction du symbole, le silence dure plus ou moins longtemps.

Des **nuances** se trouvent également sur la partition : c'est un ensemble de signes ou de lettres qui expliquent avec quelle intensité doit être jouée une note (ou un passage entier).

Pianissimo (pp) : très faible

Piano (p) : faible

Forte (f) : fort

Fortissimo (ff) : très fort

Crescendo (cresc. ou \angle) : en augmentant le son

Diminuendo (dim. ou \searrow) : en diminuant le son

Enfin, le **caractère** explique comment le musicien doit interpréter une pièce musicale.

Affettuoso : affectueux

Agitato : agité

Amoroso : amoureux

Con fuoco : avec feu

Poco moto : avec peu de mouvement

Ritardando (rit) : en ralentissant

L'habitude a été prise de faire ces annotations en italien.

5. Pour aller plus loin

MUSI^{Q3}

Musique 3 est une station radio consacrée à la musique classique. Voici quelques fréquences :

Bruxelles 91.2, Hainaut 96.6, Liege 99.5, Luxembourg 94.1, Namur 98.3

Point Culture (anciennement La Médiathèque) met à disposition un très large choix de musique classique. Il est possible de les emprunter pour un prix démocratique.

Quelques adresses :

Bruxelles : Boulevard du Botanique 44

Charleroi : Palais des Beaux-Arts, Avenue de l'Europe, 1

Liège : Place de la Cathédrale, 14

Mons : Îlot de la Grand'Place, Rue de la Seuwe, 24

Namur : Maison de la Culture, Avenue Golenvaux, 14

Spotify est un programme gratuit téléchargeable sur Internet qui propose un très large choix de musique à écouter légalement (<http://www.spotify.com/fr/>). La musique classique y est particulièrement bien représentée. En échange de la gratuité, de nombreuses publicités passent régulièrement et le nombre d'heure d'écoute est limité par mois. Attention, un compte Facebook est nécessaire.

Quelques films qui abordent de près ou de loin la musique classique (liste non exhaustive)

Intouchables (Olivier Nakache et Éric Toledano - 2011)

Victime d'un accident, Philippe, un riche aristocrate, engage Driss, un jeune de banlieue, comme aide à domicile. Une amitié va naître entre ces deux personnages, au-delà de leurs différences.

Certains passages du film parlent avec humour de la musique classique.

Le Maître de musique (Gérard Corbiau - 1988)

C'est l'histoire d'un baryton qui arrête sa carrière pour se consacrer à l'enseignement musical de Sophie, une jeune chanteuse. Un jour, le musicien rencontre Jean, un voyou, et lui enseigne également le chant. Les deux élèves sont alors conviés à un concours important.

Amadeus (Miloš Forman - 1984, repris en 2002)

Le film relate la vie de Mozart du point de vue d'un autre musicien, Antonio Salieri. Salieri a consacré toute sa vie à la musique et atteint enfin la gloire après des années de travail acharné. Mais Mozart arrive à Vienne, avec son talent sans précédent, et commence à lui faire de l'ombre...

Le Pianiste (Roman Polanski - 2002)

Le film raconte l'histoire d'un pianiste juif polonais qui essaie de survivre pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Shine (Scott Hicks - 1996)

Un pianiste, exceptionnellement doué, doit arrêter sa carrière à cause de troubles psychiques graves. Ce n'est qu'après dix ans qu'il réussit à revenir sur scène. Cette histoire s'inspire de faits réels.

Fantasia (Walt Disney - 1940) - Pour les enfants

Ce dessin animé cherche à illustrer ou accompagner les thèmes de huit extraits de musique classique tels que la Toccata et fugue en ré mineur de Bach, le ballet Casse-noisette de Tchaïkovski ou encore le Sacre du printemps de Stravinsky.

Pierre et le loup (Walt Disney - 1946) - Pour les enfants

Pierre et le Loup est un court-métrage basé sur le conte musical russe Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev, composé pour faire découvrir les instruments aux enfants (les personnages sont eux-mêmes des instruments de musique).

Lexique

Réforme protestante : Cette réforme apparait au 15ème siècle et atteint son point culminant au 16ème siècle. Elle se développe en opposition aux abus d'autorité et à la corruption de l'Eglise Catholique. Le protestantisme prône un retour aux sources du christianisme. Martin Luther est la figure de proue de la réforme protestante qui est apparue en Allemagne avant de s'étendre à la majeure partie du Nord-Ouest de l'Europe.

Etat-Nation : L'Etat-Nation est un concept désignant la juxtaposition d'un Etat, en tant qu'entité juridique, territoriale et politique, et d'une Nation composée d'individus qui se considèrent liés et issus d'un même groupe, d'une même histoire collective.

Révolution industrielle : Il s'agit d'un ensemble de phénomènes qui ont accompagné, à partir du 19ème siècle, la transformation d'une société basée initialement sur l'agriculture et l'artisanat en une société industrielle et commerciale. Cette transformation de la société s'est effectuée en parallèle au développement du capitalisme, au progrès technique et à l'apparition de nouveaux moyens de communication. Les impacts dans des secteurs tels que l'agriculture, l'économie, la politique, l'environnement, furent considérables.

Capitalisme : Régime politique, économique et social caractérisé par la recherche de profit, la privatisation des moyens de production et la division des rôles au sein du travail. Il est apparu au 19ème siècle. C'est le statut d'une société dans laquelle les moyens de production n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre.

Communisme : C'est un régime économique, politique et social basé sur l'abolition de la propriété privée et des moyens de productions au profit de la propriété collective. Il est apparu au 19ème siècle et opposé au régime capitaliste.

Bibliographie

Livres

David POGUE, Scott SPECK, Claire DELAMARCHE, La musique classique pour les nuls, First édition, 2011.

John Burrows, La Musique Classique, Gründ, 2005.

Sites internet

www.coindumusicien.com

www.guideclassique.com

www.grandpalais.fr/fr/article/les-histoires-de-lart

www.histoiredesarts.culture.fr/

www.musee-orsay.fr (dossiers pédagogiques)

www.wikipedia.org

Crédits photographiques

www.wikipedia.org

Monteverdi : portrait de Monteverdi à Venise, par Domenico Fetti, c.1640 | Vivaldi : gravure sur cuivre, par François Morellon de La Cave, 1725 | Bach : portrait, par Elias Gottlob Haussmann, 1746

Haydn : portrait, par Thomas Hardy, 1792 | Mozart : Portrait composite posthume, par Barbara Krafft, 1819 | Beethoven : portrait de Beethoven travaillant à la Missa Solemnis, par Joseph Karl Stieler, 1820 | Chopin : portrait, par Maria Wodzińska, 1835 | Berlioz : photographie, par Pierre Petit, 1863 | Verdi : photographie, par Giacomo Brogi | Saint-Saëns : photographie, ca. 1895? | Chostakovitch : photographie, 1942 | Debussy : portrait par Marcel Baschet, 1884 | Prokofiev : photographie, ca. 1918

Autres sources

Haendel : portrait par Balthasar Denner, 1727, <http://fr.academic.ru> | Gershwin http://www.os-volicina.si/ip/rom_glasbene_zvrsti_kdomajnko/muzikal.html

Article 27 Wallonie
Rue de Bavière 4 - 5000 Namur
081/26 18 43
region.wallonne@article27.be
www.article27.be

Editeur responsable : Article 27 Wallonie - Catherine Legros - 2012

Wallonie

la jeune Province

BRABANT WALLON

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Province de
Luxembourg

PROVINCE
de NAMUR

