

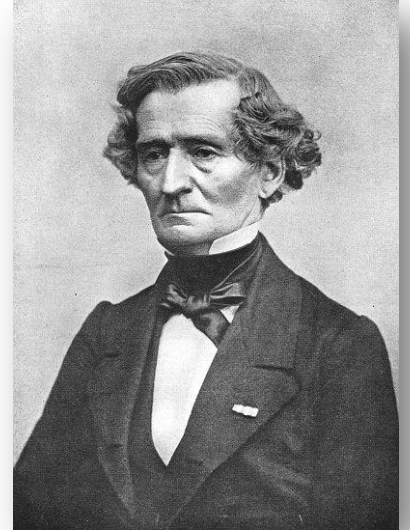
La Symphonie fantastique

Episodes de la vie d'un artiste

Hector Berlioz

Introduction

La *Symphonie fantastique* opus 14 a été composée en 1830 par **Hector Berlioz (1803-1869)**, compositeur français né à La-Côte-Saint-André (Isère). Cette œuvre appartient au genre de la symphonie car elle est découpée en **cinq mouvements** (et non quatre comme dans la tradition classique). Elle annonce la naissance du genre du **poème symphonique** par la présence d'un programme qui doit être distribué au public avant le concert. De caractère autobiographique, elle évoque son amour pour l'actrice Harriett Smithson. Cet amour impossible le hantera pendant cinq années et transcrira dans son œuvre tous ses sentiments. Les titres des mouvements ne portent plus les noms des *tempi* adoptés (*Allegro*, *Adagio*...) mais des titres à caractère littéraire.

Avertissement par Hector Berlioz

Le compositeur a eu pour but de développer, dans ce qu'elles ont de musical, différentes situations de la vie d'un artiste. Le plan du drame instrumental, privé du secours de la parole, a besoin d'être exposé d'avance. Le programme suivant doit donc être considéré comme le texte parlé d'un opéra, servant à amener des morceaux de musique, dont il motive le caractère et l'expression.

L'auteur suppose qu'un jeune musicien, affecté de cette maladie morale qu'un écrivain célèbre appelle le vague des passions, voit pour la première fois une femme qui réunit tous les charmes de l'être idéal que rêvait son imagination, et en devient éperdument épris. Par une singulière bizarrerie, l'image chérie ne se présente jamais à l'esprit de l'artiste que liée à une pensée musicale, dans laquelle il trouve un certain caractère passionné, mais noble et timide comme celui qu'il prête à l'objet aimé. Ce reflet mélodique avec son modèle le poursuit sans cesse comme une double idée fixe. Telle est la raison de l'apparition constante, dans tous les morceaux de la symphonie, de la mélodie qui commence le premier allegro.

L'idée fixe de la *Symphonie fantastique*

Première partie : *Réveries, passions* – la symphonie

Programme de la *Symphonie fantastique*

Il se rappelle d'abord ce malaise de l'âme, ce vague des passions, ces mélancolies, ces joies sans sujet qu'il éprouva avant d'avoir vu celle qu'il aime; puis l'amour volcanique qu'elle lui inspira subitement, ses délirantes angoisses, ses jalouses fureurs, ses retours de tendresse, ses consolations religieuses.

Impressions :

Qu'est-ce que le genre de la symphonie ?

Une symphonie est un genre musical pour orchestre qui est apparu au XVIIIe siècle. Une symphonie est composée de quatre parties différentes que l'on appelle « mouvements ». Cette structure est calquée sur celle de la sonate classique. Mozart, Haydn et Beethoven sont des compositeurs très connus qui ont composé de nombreuses symphonies.

Vocabulaire

Tempo : de l'italien « temps », vitesse d'exécution d'une œuvre. La plupart du temps, il est indiqué un terme évocateur ou descriptif précisé par le compositeur, laissant libre le chef d'orchestre de l'interpréter comme il l'entend. Avec l'apparition du métronome au XIXe siècle, le compositeur peut exiger de manière précise le tempo.

Largo : Large (lent)

Adagio : A l'aise

Andante : Allant

Allegretto : Assez joyeux

Allegro : Joyeux

Vivace : Vif

Presto: Rapide

Più mosso: plus agité

Molto: Beaucoup

Menuetto :Menuet, danse lente d'origine française à trois temps.

Scherzo : Evolution du menuet, beaucoup plus rapide, à un temps ternaire (divisé par trois).

Fugue : Procédé d'écriture musicale où toutes les voix ont une même importance, selon une structure très formelle fondée sur le développement de deux thèmes (le sujet et le contre-sujet).

Ecoutes d'extraits

Symphonie n°41 « Jupiter » de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

La *Symphonie n°41 en ut majeur* dite « Jupiter » est la dernière symphonie composée par Wolfgang Amadeus Mozart alors qu'il était âgé de 32 ans. Son surnom n'est pas de Mozart mais de l'organisateur de concerts écossais en 1819. Elle est considérée comme l'une de ses plus importantes œuvres, particulièrement par son impressionnante fugue du mouvement final.

Date de composition	1788	Epoque	Classique
Mouvements (durée total = 30 minutes)		Impressions	
<i>Allegro vivace</i>			
<i>Andante cantabile</i>			
<i>Menuetto e Trio</i>			
<i>Finale : Molto allegro</i>			

Symphonie n°6 « Pastorale » de Ludwig van Beethoven (1770-1827)

La *Symphonie no 6 en fa majeur* dite « Pastorale » est composée entre 1805 et 1808. Beethoven l'intitule lui-même *Symphonie Pastorale*, ou *Souvenir de la vie rustique*. Pour Hector Berlioz, la symphonie pastorale est un « étonnant paysage qui semble avoir été dessiné par Michel-Ange. L'auteur de *Fidelio*, de la *Symphonie héroïque* veut peindre le calme de la campagne, les douces mœurs des bergers. [...] C'est de la nature vraie qu'il s'agit ici. »

Date de composition	1808	Epoque	Romantique
Mouvements (durée totale = 40 minutes)		Impressions	
<i>Allegro ma non troppo</i> – Eveil d'impressions agréables en arrivant à la campagne			
<i>Andante molto mosso</i> – Scène au bord du ruisseau			
<i>Allegro</i> – Joyeuse assemblée de paysans			
<i>Allegro</i> – Tonnerre & Orage			
<i>Allegretto</i> – Chant pastoral. Sentiments joyeux et reconnaissants après l'orage			

Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde » de Antonin Dvořák (1841-1904)

Dvořák compose sa *Symphonie en mi mineur* durant son séjour aux États-Unis (1892-1896) alors qu'il est directeur du Conservatoire de New York. Dans un article, Dvořák explique en quoi la musique des Indiens d'Amérique a influencé sa symphonie : « Je n'ai utilisé aucune des mélodies indiennes. J'ai simplement écrit des thèmes originaux englobant les particularités de cette musique et je les ai développés par des rythmes modernes, contrepoints et couleurs orchestrales. »

Date de composition	1893	Epoque	Romantique
Mouvements (durée totale = 45 minutes)		Impressions	
<i>Adagio – Allegro molto</i>			
<i>Largo</i>			
<i>Scherzo : Molto vivace</i>			
<i>Allegro con fuoco</i>			

Symphonie n°7 « Leningrad » de Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

La création à Leningrad de la *Symphonie n°7* de Chostakovitch a lieu le 9 août 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, durant le siège de cette ville par les forces armées de l'Allemagne nazie. Elle est interprétée par les musiciens survivants de l'Orchestre de la radio de Leningrad, renforcés par des militaires. Les conditions des répétitions sont difficiles : les musiciens souffrent de la faim. Trois d'entre eux meurent avant la répétition générale. Malgré la piètre condition des instrumentistes et de nombreux membres du public, le concert remporte un immense succès. Le concert est accompagné par une offensive militaire soviétique destinée à réduire au silence les forces allemandes pendant l'exécution. Ce concert est considéré comme l'une des plus importantes représentations artistiques de la guerre. Le chef d'orchestre conclut qu'« en ce moment, nous avons triomphé de l'inhumaine machine de guerre nazie ».

Date de composition	1941	Epoque	Moderne
Mouvements (durée totale = 75 minutes)		Impressions	
<i>Allegretto</i>			
<i>Moderato (poco allegretto)</i>			
<i>Adagio</i>			
<i>Allegro non troppo</i>			

Deuxième partie : *Un bal* – les danses**Programme de la *Symphonie fantastique***

L'artiste est placé dans les circonstances de la vie les plus diverses, au milieu du tumulte d'une fête brillante, dans la paisible contemplation des beautés de la nature; mais partout, à la ville, aux champs, l'image chérie vient se présenter à lui et jeter le trouble dans son âme.

Impressions :

Quelles sont les principales caractéristiques musicales des danses ?

Les interactions entre la danse et la musique remontent à des temps très anciens et se perpétuent encore aujourd'hui. La danse, tout comme la musique, est révélatrice des modes de vie et des sociétés. Elle peut en effet être un art, un rituel ou un divertissement. Elle exprime, par le biais du corps, idées, émotions ou peut raconter et illustrer une histoire. Cet art de mouvoir le corps humain est organisé en une suite de mouvements ordonnés, souvent rythmés par de la musique. Il semble en effet logique que ces deux arts, musique et danse, dialoguent si bien, puisqu'ils partagent des aspirations communes et fusionnent en plusieurs points.

Il existe une multitude de danses avec chacune leurs caractéristiques propres. En voici seulement quelques-unes. Après écoute puis visionnage des extraits suivants, Ecrire le numéro de l'extrait à côté de leur nom de danse.

N° Extrait	Nom de la danse	Caractéristiques
N°	Habanera	Danse née vers 1830 à Cuba de l'inspiration des rythmes espagnols. Son rythme est à deux temps, syncopé (rythme décalé), au premier temps fortement appuyé.
N°	Boogie	Danse née en 1920 aux USA : lors de leurs voyages en train, les bûcherons noirs se divertissent en jouant du piano ; au lieu d'être gênés par les bruits des bogies (le « ta-da... ta-da... » des « roues » des trains), ils le mêlent à leur musique.
N°	Bourrée auvergnate	Danse traditionnelle d'Auvergne qui se danse à deux. Elle est le plus souvent chantée.
N°	Country	Danse née vers 1920 d'un mélange de musiques traditionnelles développé principalement dans le Sud-Est des États-Unis. Elle peut être rythmique ou traînante, sentimentale ou émouvante.
N°	Flamenco	Danse datant du XVIII ^e siècle e Andalousie (sud de l'Espagne). Les chanteurs s'accompagnent de claquements de mains, parfois avec des castagnettes, de frappes du pied et parfois d'une guitare.
N°	Menuet	Danse traditionnelle datant du Baroque, à trois temps, de vitesse modérée. Une des danses préférées de Louis XIV, elle est d'aspects gracieuse et noble.
N°	Polka	Danse originaire de Bohême (Europe centrale), à deux temps, assez rapide.
N°	Foxtrot	Danse née aux USA à la fin du XIX ^e siècle. Dérivée de la marche, à deux temps, avec une mélodie syncopée (décalée).
N°	Rock	Danse sur la musique <i>Rock'n'Roll</i> , dans les années 1950, inspirée du Boogie.
N°	Salsa	Danse d'origine cubaine, au tempo vif. Signifiant « sauce » en cubain, elle se veut sensuelle et attirante.
N°	Sirtaki	Danse originaire de Grèce faussement traditionnelle car née en 1964.
N°	Tango	Danse née à la fin du XIX ^e siècle en Amérique du Sud. Un des instruments typiques de l'orchestre de tango est le bandonéon (un petit accordéon).
N°	Valse viennoise	Danse à trois temps née dans les années 1780 à Vienne (Autriche), en opposition aux danses de la cour française, plus rigide (comme le menuet). « Walzer » signifie en allemand « tourner en cercle ».

Troisième partie : Scène aux champs – le Romantisme

Programme de la *Symphonie fantastique*

Un soir d'été à la campagne, il entend au loin deux pâtres qui dialoguent un ranz des vaches; ce duo pastoral, le lieu de la scène, le léger bruissement des arbres doucement agités par le vent, quelques motifs d'espérance qu'il a conçus depuis peu, tout concourt à rendre à son cœur un calme inaccoutumé, à donner à ses idées une couleur plus riante. Il réfléchit sur son isolement; il espère n'être bientôt plus seul... Mais si elle le trompait!... Ce mélange d'espoir et de crainte, ces idées de bonheur, troublées par quelques noirs pressentiments, forment le sujet de l'adagio. A la fin, l'un des pâtres reprend le ranz des vaches; l'autre ne répond plus... Bruit éloigné du tonnerre... solitude... silence...

Impressions :

Qu'est-ce qui caractérise la musique de l'époque romantique ?

Le Romantisme est une période esthétique du XIXe siècle dans laquelle les artistes expriment leur fascination pour l'amour, la mort, la nuit, la nature, les éléments (le feu, les orages...) ou le rêve. Ils mettent également en scène des personnages surnaturels, comme Faust ou Méphistophélès. Le fantastique se développe aussi, touche l'opéra et le poème symphonique.

Les caractéristiques du Romantisme en musique

- Les cuivres et les percussions prennent une plus grande importance dans l'orchestre symphonique ;
- Les compositeurs cherchent à exprimer leurs sentiments et leurs émotions ;
- Les compositeurs mettent en place des contrastes violents. On parle aussi de symphonie à programme, avec un sujet mais sans paroles ;
- Lors de l'époque Classique, tout était très codifié, notamment le *tempo*. Au XIXe s., il est possible de ralentir certains passages, les rendre ainsi plus expressifs.

Quatrième partie : *Marche au supplice* – la musique militaire**Programme de la *Symphonie fantastique***

Il rêve qu'il a tué celle qu'il aimait, qu'il est condamné, conduit au supplice, et qu'il assiste à sa propre exécution. Le cortège s'avance aux sons d'une marche tantôt sombre et farouche, tantôt brillante et solennelle, dans laquelle un bruit sourd de pas graves succède sans transition aux éclats les plus bruyants. A la fin de la marche, les quatre premières mesures de l'idée fixe reparaissent comme une dernière pensée d'amour interrompue par le coup fatal.

Impressions :

Comment la musique est-elle utilisée par l'armée ?

Cinquième partie : *Songe d'une nuit du Sabbat* – le fantastique**Programme de la *Symphonie fantastique***

Il se voit au sabbat, au milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers, de monstres de toute espèce réunis pour ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains auxquels d'autres cris semblent répondre. La mélodie aimée reparait encore, mais elle a perdu son caractère de noblesse et de timidité; ce n'est plus qu'un air de danse ignoble, trivial et grotesque; c'est elle qui vient au sabbat... Rugissement de joie à son arrivée... Elle se mêle à l'orgie diabolique... Glas funèbre, parodie burlesque du Dies irae**, ronde du sabbat. La ronde du sabbat et le Dies irae ensemble.

Comment traduire musicalement l'univers des œuvres d'inspiration fantastique et éveiller la peur ?