

Titre du thème : **Arts, créations, cultures**

Titre et nature de l'oeuvre : La Symphonie Fantastique
de H. Berlioz

Sphère culturelle de référence : musique occidentale du 19e s
localisation : Le romantisme musical en Europe

Question transversale : l'expression des sentiments de l'artiste
romantique

Classe 4ème

La musique dite « pure » revêt un aspect particulier notamment dans ses développements au 19e s. En effet, la musique purement instrumentale va prendre un essor considérable à travers le romantisme (exemple le poème symphonique). La principale caractéristique est l'évocation de sentiments humains sans l'aide de la voix. C'est tout le défi de la musique dite à « programme », pourtant d'inspiration littéraire. Le programme, c'est à dire l'histoire de l'oeuvre était distribuée au public afin de le guider dans son écoute avant le concert, l'imaginaire et la magie de l'orchestre symphonique dans toute sa grandeur, faisant le reste.

Extrait de la Marche au supplice dirigée par N. Krauze <http://youtu.be/iXb-QPqaYMU>

LE ROMANTISME

(19e siècle)

I. CARACTERES

Ce mouvement littéraire et artistique est l'aboutissement des idées des philosophes français du dix-huitième siècle. Le premier, Jean-Jacques Rousseau donne à la sensibilité et à l'imagination le pas sur la raison.

Ecrivains et artistes s'affranchissent des règles de composition et de style établies par l'exemple des auteurs classiques des dix-septième et dix-huitième siècles. Ils vont puiser leur inspiration parmi les vieux auteurs de la littérature nationale, parmi les romans des trouvères, les romances du Moyen Age.

Le Romantisme musical apparaît environ un demi-siècle après le Romantisme littéraire. Celui-ci est brillamment représenté en France par les poètes : Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Victor Hugo et les écrivains Chateaubriand, George Sand. Les peintres les plus célèbres de l'école romantique française sont : Gros, Géricault et surtout Delacroix. Mais on ne distingue qu'un seul musicien romantique : Hector Berlioz.

Si le mouvement romantique est surtout littéraire et pictural en France, il est presque essentiellement musical en Allemagne, avec Schubert, Weber, Schumann, Liszt, Richard Wagner.

Quel que soit le domaine dans lequel s'épanouit le Romantisme, on peut considérer qu'il présente cinq particularités :

1° *L'individualisme* de l'artiste, qui soumet son inspiration à l'expression de sentiments personnels.

2° *L'abandon de la forme classique* : l'inspiration ne peut être enserrée dans un cadre précis.

3° *L'exagération des sentiments*, qui conduit le musicien à des outrances orchestrales, des effusions lyriques, fort éloignées de la rigueur classique.

4° *L'amour de la nature*, cher à Jean-Jacques Rousseau, occupe une place importante. Ce n'est pas ici une imitation sonore, mais la traduction des sentiments que la nature inspire à l'artiste.

5° *Le goût du fantastique*, du surnaturel — que recrée l'imagination passionnée de l'artiste — est un des éléments les plus caractéristiques du Romantisme.

Les trois écoles traditionnelles : italienne, française, allemande, verront se développer ce mouvement selon leurs propres tendances.

II. L'UNIVERS DU MUSICIEN ROMANTIQUE.

C'est celui de tout artiste romantique, son exaltation est du même ordre que celle du peintre ou du poète.

Le musicien romantique exalte...	} Ses propres sentiments, et chante les thèmes favoris du Romantisme	}	L'amour : Lieder de Schumann
			La nature : Symphonie Pastorale de Beethoven
			La mort : Symphonie Fantastique de Berlioz
} Sa race	}	Slave : Rhapsodie hongroise de Liszt	
		} L'école russe : Le groupe des cinq	
} Sa nation	}		L'opéra allemand : Weber, Wagner

C'est toute sa sensibilité qui s'exprime librement à travers des thèmes où toujours apparaît l'homme. Il prend conscience du monde qui est le sien et dont il dépend : celui intérieur de ses

sentiments, celui universel de sa race et de sa nation. Le musicien classique, au contraire, se mouvait dans un univers qui était une fin en soi : celui des sons.

I. LE BOULEVERSEMENT ROMANTIQUE.

1° Depuis 1770 le monde fait sa révolution : les peuples changent de régime, les philosophes prônent des idées nouvelles (en France, c'est l'époque de J.-J. Rousseau, de Voltaire), les poètes chantent l'homme épris de liberté (rappelez-vous le Chant du Départ, de Méhul, sur des paroles d'André Chénier).

2° L'Art est secoué par le grand courant qu'on a appelé le *Romantisme* et que marque fortement l'année 1830 : année de la bataille d'Hernani, du Salon de peinture de Delacroix, de la « Symphonie Fantastique » de Berlioz.

3° En musique les dernières œuvres de Mozart l'annonçaient déjà (40e symphonie, Don Juan), mais la révolution s'accomplit avec Beethoven et s'affirme avec Wagner, Liszt, Berlioz, Chopin, Schumann.

4° L'artiste romantique se place au centre de son œuvre : l'œuvre musicale n'est plus un jeu sonore, triomphe de la musique pure (époque précédente), c'est *l'expression d'un être qui chante l'univers dans lequel il se meut.*

4° L'orchestre s'enrichit. La récente découverte des pistons (1814) permet une plus large utilisation des cuivres, qui apportent la chaleur et la couleur que réclame parfois l'univers émotif et légendaire du musicien romantique.

Comparez les orchestres de MOZART et de WAGNER

