

Préhistoire et Antiquité	Moyen Age			Temps Modernes			XIXème siècle	XXème siècle et notre époque	
	Mus. Grégorienne	École Notre Dame	Ars Nova	Renaissance	Baroque	Classicisme	Romantisme	Moderne	Contemporaine

Hector BERLIOZ

1803 – 1869

Compositeur français

Berlioz naquit un an avant le sacre de Napoléon. Arrivé à Paris pour initialement suivre des études de médecine. Il entra au Conservatoire où il obtint à 27 ans le Prix de Rome. En 1830, il provoqua un véritable événement avec sa *Symphonie Fantastique* en raison de sa modernité inouïe pour l'époque. Toute sa vie fut consacrée à la musique malgré les déceptions que lui causèrent des échecs fréquents. Berlioz connut cependant de grands succès, surtout à l'étranger où ses idées orchestrales, dramatiques et musicales triomphèrent. Il mourut après le décès de sa femme et de son fils et fut inhumé au cimetière de Montmartre un an avant la chute de Napoléon III.

Les mots-clés

Musique descriptive – Cloches - Famille des cuivres (ophicléide) - Glissando*

Songe d'une nuit de sabbat

(5ème mouvement)

Extrait de

La Symphonie fantastique

Durée de l'extrait proposé: 1 min 31

Durée de l'œuvre : 50 min

CD : *Les grands compositeurs et leurs œuvres. Classicisme – Romantisme & Post-Romantisme*

Mélomaniac. Éditions Fuzeau

Forme musicale : Symphonie

Formation : Grand orchestre symphonique classique:

Cordes : premiers & seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses, 2 harpes

Bois : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons

Cuivres : 4 cors, 2 cornets à pistons, 2 trompettes en ut, 3 trombones, 3 tubas

Percussions: 4 timbales, grosse caisse, tambour d'orchestre, cymbales, 2 jeux de cloches

La *Symphonie Fantastique*, suivie de *Lelio* ou le *Retour à la vie*, forment une œuvre autobiographique de Berlioz : « Épisode de la vie d'une artiste »

Dans la *Symphonie Fantastique*, Berlioz raconte son amour pour l'artiste Harriet Smithson qu'il avait admirée à l'Odéon. Cette œuvre se compose de 5 mouvements :

- 1 Rêveries et passions
- 2 Un bal
- 3 Scène aux champs
- 4 Marche au supplice
- 5 Songe d'une nuit de sabbat

Dans l'extrait proposé, *Songe d'une nuit de sabbat*, Berlioz s'imagine participant bien malgré lui, pour ses funérailles, à une grande assemblée satanique. Il se voit entouré d'ombres, de sorciers, de monstres. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains auxquels d'autres cris semblent répondre. La mélodie aimée réapparaît mais elle a perdu de son caractère de noblesse et de timidité; ce n'est plus qu'un air de danse grotesque et diabolique. Le rythme se déchaîne, les trombones jouent un rôle central

dans une atmosphère infernale. Les coups de cloches d'église viennent rompre par 11 fois le silence de l'orchestre.

L'originalité de Berlioz est d'avoir su si subitement utiliser toutes les ressources de l'orchestre, en employant des instruments (rares pour l'époque) comme les cloches, la caisse claire, les cymbales ou la harpe. Il poussa également l'instrumentation des bois et des cordes dans ses ultimes retranchements, ouvrant ainsi à l'orchestration des voies nouvelles par ses audaces dans l'association des timbres et son sens très moderne de la spatialisation du son.

L'extrait proposé est une parodie burlesque, grave et d'épouvante d'un *Dies Irae* (liturgie catholique des défunts) dont voici le thème :

Les cloches sonnent / les bassons et ophicléides appuient des blanches pointées/ les cloches sonnent et résonnent encore tandis que cors et trombones refont le *Dies Irae* / les cloches sonnent en même temps une mélodie en croche-noire légère, désinvolte et grotesque s'entend aux bois et aux violons altos / glissando / reprise du *Dies Irae* un peu modifié par les bassons et ophicléides tandis que les pizz pesants des cordes basses tombent à contretemps / les cloches sonnent / reprise de *Dies Irae* aux autres cuivres / les cloches sonnent / mélodie désinvolte et grotesque / Glissando / reprise du *Dies Irae* à l'état initial mais c'est la grosse caisse qui frappe les contretemps, les cordes graves accompagnant / les cloches sonnent / mélodie désinvolte et les cloches sonnent pour la dernière fois.

Exploitations pédagogiques

- Laisser les élèves s'exprimer plus sur le caractère de la musique.
- Repérer le son des cloches tout au long de l'extrait.
- Écouter le timbre grave des bassons et ophicléides.
- Découvrir la famille des cuivres avec ses 3 instruments singuliers : le serpent, l'ophicléide, le bugle.
- Chanter ou fredonner le thème du *Dies Irae*.
- Repérer les glissando des cordes.
- Se déplacer sur cet extrait avec des pas « pesants ».
- Écouter d'autres mouvements de la Symphonie Fantastique.

Autres œuvres

Harold en Italie, Symphonie funèbre et triomphante, ouverture du Carnaval romain, les Troyens, la Damnation de Faust, Requiem, Oratorio l'Enfance du Christ, Mélodies Les nuits d'été...