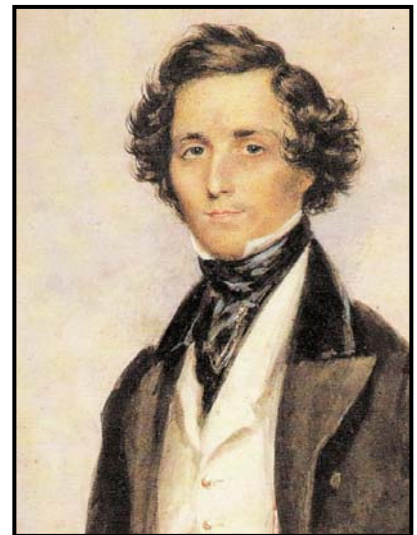

Félix Mendelssohn

Compositeur, pianiste et organiste, chef d'orchestre (Hambourg 1809 - Leipzig 1847)

Compositeur précoce, pianiste et organiste prolifique, chef d'orchestre international, Félix Mendelssohn est une personnalité incontournable de l'ère Romantique qui a contribué à tous les genres musicaux : musique de chambre, musique symphonique et musique pour chœur.

Enfant prodige, Felix Mendelssohn est rapidement remarqué pour ses talents musicaux, en particulier pour le violon, le piano ainsi que la composition. Lors de son passage à Paris, il étudie la musique de Wolfgang Amadeus Mozart et de Jean-Sébastien Bach, deux compositeurs par lesquels Mendelssohn restera fortement influencé tout au long de sa carrière. Il compose à l'âge de seize ans l'*Octuor à cordes en mi bémol majeur*, l'un des premiers du genre, démontrant à son public un talent de composition incontestable.

Malgré une courte carrière, Mendelssohn a néanmoins réussi à trouver un grand et rapide succès partout en Europe en tant que compositeur et plus particulièrement en Angleterre où sa musique est grandement appréciée par la Reine Victoria et le Prince Albert. Parmi ses contemporains tels que Liszt, Wagner, et Berlioz, Mendelssohn se positionne comme le défenseur d'une musique dite « conservatrice » ; il fonde en 1843 le Conservatoire de Leipzig, lequel devient un bastion de la défense de cette musique.

Au-delà de la composition, Mendelssohn est également un meneur dans la redécouverte au XIXème siècle de la musique baroque, et en particulier de J.S. Bach et Haendel : il dirige en 1829 la *Passion selon St Mathieu* de Bach (la première représentation depuis la mort du compositeur en 1750), et *Le Messie* de Haendel en 1833.

Felix Mendelssohn en 5 œuvres :

- **1824** : *Symphonie no.1 en ut mineur*, op.11
- **1825** : *Octuor à cordes en mi bémol majeur*, op.20
- **1826** : *Le Songe d'une nuit d'été*, op.21
- **1830-1832** : *Les Hébrides, ouverture*, op.26
- **1844** : *Concerto pour violon en mi mineur*, op.64

Pour en savoir plus :

http://www.musicologie.org/Biographies/m/mendelssohn_felix.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn

Robert Schumann

Compositeur et critique allemand (Zwickau 1810 - Endenich 1856)

Robert Schumann fait partie de la première génération des romantiques, avec Chopin et Mendelssohn. Issu d'une famille d'érudits, il réhabilite la poésie en musique qu'il soutient par une écriture pianistique originale, très symphonique, nécessitant une virtuosité accomplie et de grands écarts de mains de la part des interprètes.

Après de courtes études de droit, Schumann veut devenir concertiste mais, en cherchant à développer sa virtuosité par des moyens techniques, il se paralyse deux doigts de la main droite. Cet événement compromet sa carrière et déclenche une profonde dépression qui évolue rapidement vers la maladie mentale. Il se réfugie dans la composition, et fonde aussi un journal de critique musicale. Dans ses articles, il alterne éloges poétiques et analyses rigoureuses, signant ses écrits de deux pseudonymes : Eusébius le rêveur et Florestan le passionné.

Cette dualité de personnalité se retrouve aussi dans sa musique. Son langage si caractéristique se dégage tout naturellement des structures classiques, préférant des formes plus libres qui permettent à la poésie de s'épanouir. Mais la maladie mentale, à l'origine de ce dédoublement, finit par avoir raison de sa santé. Après un suicide raté, Schumann meurt à 46 ans dans une grande détresse mentale, conscient de son état.

Schumann en 6 œuvres :

- 1837 : *Etudes symphoniques* pour piano
- 1838 : *Scènes d'enfant* pour piano
- 1840 : *Les amours du poète*, cycle de 16 lieder sur des poésies de Heinrich Heine
- 1842 : *Quatuor pour piano*
- 1845 : *Concerto pour piano*
- 1850 : *Symphonie n° 3 « Rhénane »*

Pour en savoir plus :

http://www.musicologie.org/Biographies/schumann_robert.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann

<http://www.coindumusicien.com/Schumann/sommaire.html>

Concerto pour violoncelle et orchestre en La mineur, op.129 De Robert SCHUMANN

Achévé en deux semaines durant le mois d'octobre 1850, Schumann y retravaille ultérieurement alors que la maladie l'assaille à nouveau. Il existe une version pour violon et une version réorchestrée par Chostakovitch (op. 125).

Les trois mouvements du concerto¹ s'enchaînent sans interruption, favorisant une grande liberté du discours musical :

1- allegro (« *Nicht zu schnell* ») écrit dans la forme sonate. L'instrument soliste expose un 1er thème avec ses deux périodes contrastées, l'une d'une éloquence sereine, l'autre rythmiquement syncopée. Développement sur un motif rythmique qui crée une tension plus dramatique. Enchaînement direct sur le 2ème mouvement lent.

2- adagio (« *Langsam* ») : dominé par une mélodie ample et méditative du violoncelle. Un rappel du thème principal de l'allegro initial assure la transition vers le mouvement conclusif.

3- finale-vivace (« *Sehr lebhaft* ») : introduit par une gamme rapide du soliste, suivi d'une cadence (avec accompagnement de l'orchestre) qui épuise les possibilités techniques de l'instrument soliste.

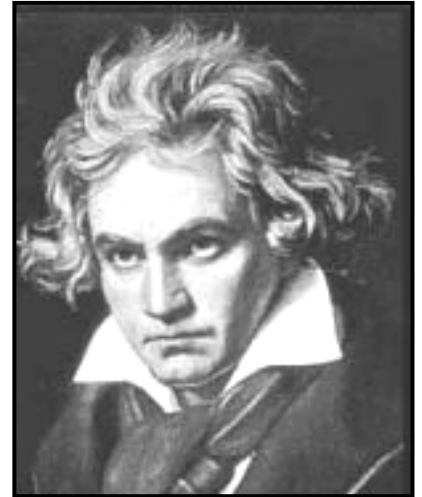
<http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/ClientBookLineCIMU/recherche/NoticeDetailleByID.asp>

---

¹ Le **concerto**, mot d'origine italienne, est une forme musicale composée généralement de trois mouvements (un rapide, un lent, un rapide), où un ou plusieurs solistes dialoguent avec un orchestre. Dans sa forme moderne, le concerto comporte un seul soliste. D'origine italienne, il se développa pendant la période baroque et fut une des formes musicales les plus prisées pendant les périodes classiques et romantiques.

Ludwig van Beethoven

Compositeur et pianiste allemand (Bonn, 1770 - Vienne, 1827)

Beethoven a ouvert en grand la voie à la génération romantique (Schumann, Chopin, Liszt, Mendelssohn). Ses symphonies restent un monument sacré dont le chiffre 9 devient une sorte de nombre d'or chez des compositeurs qui, parfois, en ont composé plus (Schubert, Mahler, Bruckner).

L'art de Beethoven est lié au contexte d'une Europe en pleine ébullition sociale et politique. Enthousiasmé par la Révolution Française et la naissance de la démocratie, admirateur de Napoléon, il laisse sa créativité suivre cette mutation. Il sort la musique de son cadre classique en faisant évoluer la forme, et favorise ainsi l'expression des sentiments et des états d'âme. Il marque ainsi de son empreinte trois genres musicaux : la symphonie, le quatuor, la sonate.

La personnalité de Beethoven est profondément marquée par la surdité qui devient totale en 1816. Fougueux et passionné dans sa jeunesse, il se replie petit-à-petit sur lui-même, aigri par le silence et la solitude. Après avoir mis un terme à sa carrière de pianiste, il continue néanmoins de composer des œuvres qu'il n'entendra jamais « physiquement ».

Beethoven en 6 œuvres :

- **1801** : *Sonate pour piano n° 14 « Au clair de lune »*
- **1803** : *Sonate pour violon « à Kreutzer »*
- **1803** : *Symphonie n° 3 « Eroica »*, initialement dédiée à Napoléon
- **1805** : *Fidelio*
- **1809** : *Concerto pour piano n° 5 « L'Empereur »*
- **1826** : *Grande fugue pour quatuor à cordes*

Pour en savoir plus :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven

<http://www.musicologie.org/Biographies/b/beethoven.html>

Symphonie n° 7 en La majeur, op.92 de Beethoven

Composition et création

Beethoven compose la 7ème Symphonie en même temps que la 8ème Symphonie, entre 1811 et 1812, il a 42 ans.

L'œuvre est créée le 8 décembre 1813 à Vienne lors d'un concert donné à l'initiative de l'ingénieur Mälzel¹ au profit des victimes de la guerre². Le succès du concert est immense, malgré une direction un peu hasardeuse car la surdité de Beethoven s'est alors bien aggravée, et l'*Allegretto* de la 7ème Symphonie est bissé en entier. Le programme est rejoué quatre jours plus tard avec un égal succès.

Orchestration

Cordes	premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses
Bois	2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes en la, 2 bassons
Cuivres	2 cors en la, en mi et en ré, 2 trompettes en ré
Percussions	2 timbales (<i>la et mi</i>)

Structure

Elle est structurée en quatre mouvements, formant une succession de danses, de colorations et de rythmes différents, pour une durée de 40 min environ :

I	II	III	IV
Poco Sostenuto Vivace	Allegretto	Presto	Allegro con brio

¹ Joann Nepomuk Mälzel (1772-1838), inventeur du métronome. Il fabrique pour Beethoven des instruments permettant de remédier à sa surdité.

² La bataille de Hanau (ou de Leipzig) compte beaucoup de blessés et de morts chez les Bavarois et Autrichiens opposés à l'armée de Napoléon.

Thème

Variation 1 :
Thème + ContrechantVariation 2 :
Thème + Contrechant
+ ElansVariation 3 :
Thème + Contrechant
+ Elans + Ponctuations

page 1/1

Symphonie n° 7 (extrait du 2e mouvement) de Ludwig van Beethoven : une montée en puissance

Pour cette œuvre, Beethoven suit la forme d'un thème et variations. Le thème exposé est une marche au rythme immuable : longue-brève-brève-longue-longue.

Beethoven le reprend inlassablement et lui adjoint, à chaque variation, un élément nouveau. La marche grave et solennelle se charge d'énergie et anime progressivement l'ensemble de l'orchestre.

Les cordes graves ont un rôle prépondérant. C'est d'elles qu'émane chaque nouvelle idée musicale. Ces idées s'élèvent ensuite vers des instruments plus aigus puis plus puissants. Cette ascension, accentuée par un long *crescendo*, induit une augmentation constante de l'intensité émotionnelle.

La fin de la 3e variation s'apaise et fera place à un thème lumineux.

Beethoven laisse transparaître son génie musical à travers cette œuvre dont la forme est en fait si simple. Ce mouvement est bissé dès sa création en 1813 lors d'un concert donné pour les soldats blessés à la guerre ; il prend alors une dimension toute particulière.

page 1/5

Un **accord** joué par les vents attire notre attention,

et laisse rapidement la place au **thème** :

altos, violoncelles et contrebasses

Thème

le thème

violons 2

altos et violoncelles

Variation 1

Ecoute ! **Thème** et **contrechant** sont repris toujours plus aigu.

le thème

le contrechant

violons 1

violons 2

Variation 2

le thème

le contrechant

les élans, amplifiés

les bois et les cors

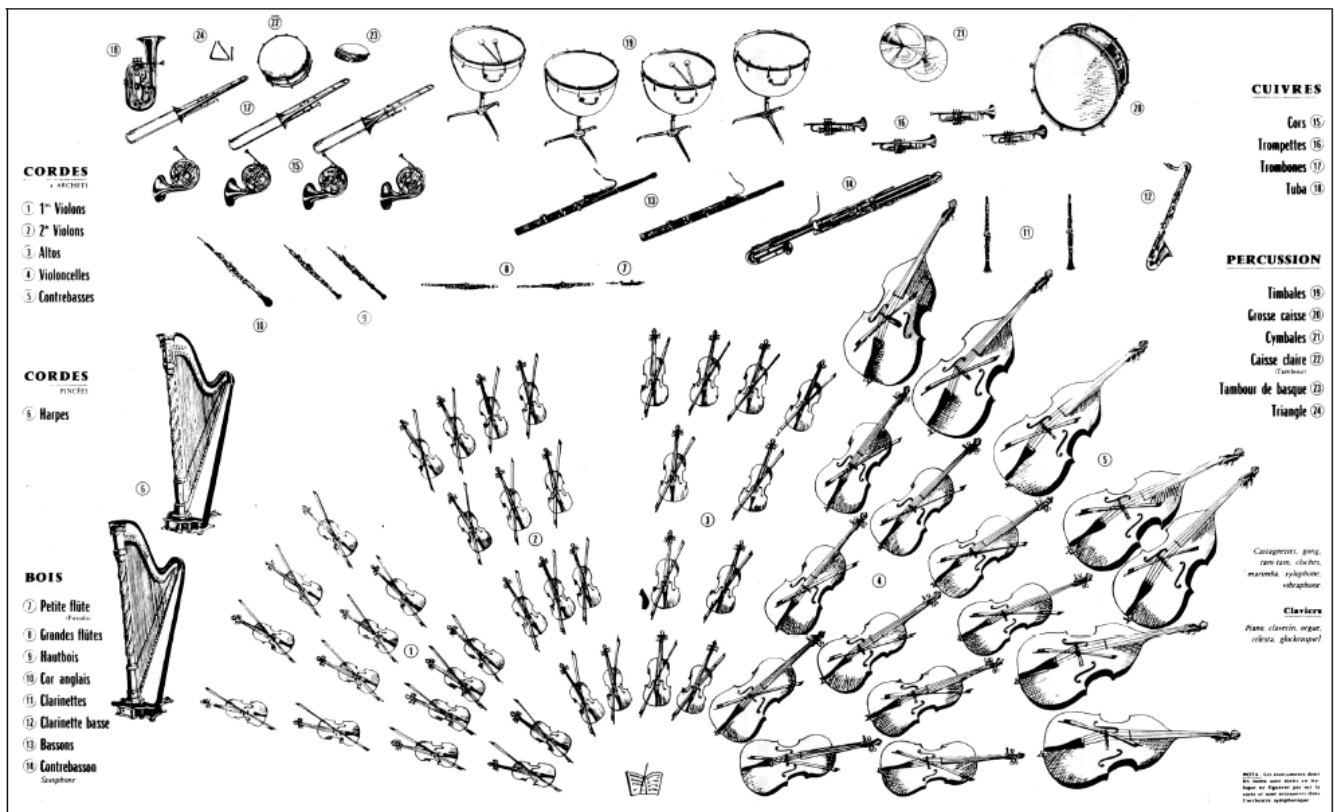
violons 1

Variation 3

Des **ponctuations** graves renforcent cette perpétuelle montée en puissance. On entend particulièrement celles des timbales.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Un **orchestre symphonique** ou **orchestre philharmonique** est un ensemble musical formé des quatre familles d'instruments : cordes, bois, cuivres et percussions. La période classique avec Gossec, Haydn ou Mozart voit souvent les vents s'architecturer par deux (2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes). Les pupitres de la période romantique s'ordonnent plutôt par trois avec l'ajout plus ou moins systématique d'instruments comme le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse, les saxophones, le contrebasson, les trombones ou le tuba. C'est aussi la période qui connaît la grande évolution des percussions. Au début du XXe siècle, l'orchestre symphonique peut être de grande taille, généralement, plus de quatre-vingts musiciens, l'effectif dépassant parfois la centaine d'instrumentistes.

Ressources pédagogiques :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique

<http://www.les-instruments-de-musique.fr/instrument.php?nom=orchestre+symphonique>

<http://www.orchestre-douai.fr/jeunes-publics-orchestre-douai/les-instruments.html>

Orchestre de Bretagne – Dossier pédagogique

http://www.orchestre-de-bretagne.com/IMG/pdf/Dossier_pedagogique.pdf

C'est pas sorcier – « Accordons nos violons »

<http://www.youtube.com/watch?v=TZJxosX2mzM>

« Guide de l'orchestre à l'intention des jeunes personnes » (extrait) – B. Britten

<http://www.youtube.com/watch?v=Ku3TRcjLpyY#t=12>

Les instruments de l'orchestre

CORDES frottées			
			
VENTS en BOIS			
			
VENTS en CUIVRE			
			
PERCUSSION			
			

Le mouvement

Le **mouvement** ou le **tempo** définit la vitesse d'exécution d'une musique ou d'une partie de musique.

Les indications de mouvement permettent d'indiquer au musicien la vitesse à laquelle il doit jouer la musique.

Le mouvement est renseigné grâce à des termes italiens placés au dessus de la portée.

Les différents mouvements

Terme	Signification
Largo	Très lent
Larghetto	Très lent mais moins que largo
Lento	Lent
Adagio	Lent mais moins que lento
Andante	Très modéré
Andantino	Très modéré mais moins lent que andante
Moderato	Modéré
Allegretto	Un peu moins vite que allegro
Allegro	Gai, allant
Vivace	Vif
Presto	Rapide
Prestissimo	Très rapide

Le caractère

Le mouvement ne suffit pas à décrire la manière de jouer une œuvre musicale. Des indications de caractère viennent préciser le mouvement.

Terme	Signification
Affettuoso	Affectueux
Agitato	Agité
Cantabile	Chantant
Con anima	Avec âme
Con brio	Avec vivacité
Con espressione	Avec expression
Con fuoco	Avec feu
Con moto	Avec mouvement
Con spirito	Avec esprit
Grave	Grave
Grazioso	Gracieux
Maestoso	Majestueux
Moderato	Modéré

Mosso	Animé
Risoluto	Résolu
Scherzando	En badinant
Scherzo	Badinage
Sostenuto	Soutenu
Tempo giusto	Mouvement juste
Vivace Vivo	Vif
Vivacissimo	Très vif

Ce caractère peut être précisé à l'aide des adverbes suivants :

Adverbe	Signification
Poco	Peu
Poco a poco	Peu à peu
Un poco pi	Un peu plus
Pi	Plus
Molto pi	Beaucoup plus
Non molto	Pas très
Non tanto	Pas autant
Non troppo	Pas trop
Assai molto	Beaucoup
Quasi	Presque

Pour en savoir plus :

<http://www.solfego.fr/le-mouvement.htm>