

POLONAISE POUR ORCHESTRE

Frederic Chopin (1810/1849)

Frederic Chopin:

Il donne ses premiers concerts à 16 ans, arrive à Paris en 1831, rencontre George Sand en 1836, et est en tournée en Angleterre en 1848.

Son oeuvre reste exclusivement instrumentale, pianistique.

Chopin sera perçu comme une sorte de "*Bellini du piano*" (comprendre: il fait chanter le piano, à la manière du chant italien, qui a souvent recours aux ornements).

Virtuosité et intensité: ces deux mots résument toute la création de F. Chopin.

Cet aspect chantant dans son oeuvre a inspiré Serge Gainsbourg qui lui empruntera quelques thèmes, en faisant des chansons du XXme siècle.

La polonaise

Il s'agit d'une danse en vogue au XIXme siècle, comme les *Mazurkas*, es valse. Chopin écrira aussi de nombreux *préludes*,

(le prélude est au départ, au XVIIme siècle une pièce destinée à mettre en doigts le musicien avant qu'il n'ait à exécuter

l'oeuvre (quelle qu'elle soit) en elle même: au XIXme cela deviendra un prétexte à exploiter les capacités d'un instrument - le piano en particulier dans des cadres formels fort libres) et des *nocturnes* (pièce instrumentale pour ensemble de chambre au XVIIme, devenue courte pièce pour piano au XIXme) ou règne la plus grande liberté formelle.

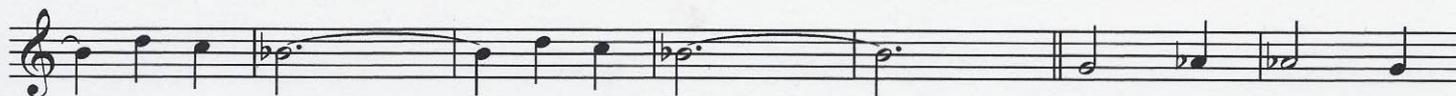
BARCAROLLE

Jacques Offenbach (1819/1880)

accompagnement

Thème

Offenbach

Grand créateur d'opérettes, qui est une image assez représentative du second empire (le règne de Napoléon 3)

: le peuple veut rire et s'amuser. Politiquement, cela illustre la fuite: les classes bourgeoises s'enrichissent et le prolétariat est exploité, usé. La fuite, c'est proposer du divertissement, voire l'imposer. Offenbach et ses acolytes (Ludovic Halévy & Meilhac) brosent un portrait (à peine) satirique de l'époque, dénonçant la politique et ses acteurs, les moeurs bourgeoises et leurs dérives, l'académisme artistique et le sérieux intellectuel qui entoure la création artistique. Cela constitue un joyeux divertissement qui fait oublier les véritables problèmes. Notre époque est assez proche de celle d'Offenbach: regardez, réfléchissez!

La Barcarolle

Chanson de batelier vénitien (d'où le nom) de caractère nostalgique et nonchalant. Pièce instrumentale de découpe ternaire qui a inspiré quelques compositeurs du XIXme siècle. En fait: proche de la valse.

DON PASQUALE

Gaetano Donizetti (1797-1848)

trompette

3

3

3

3

cordes

cordes

chant

etc: démonstration de virtuosité vocale

réponse trompette

réponse trompette

Don Pasquale:

(Opéra bouffe de 1843) Action gaie, pleine de farces, avec un mariage final
Une configuration des personnages en usage à l'époque dans l'opéra grand public italien:
soprano lyrique, un autre léger, un ténor rutilant, le jeune amant vainqueur, un baryton sérieux,
une basse "bouffe" (comique: le charlatan, le notaire)

Donizetti

Né à Bergame en 1797, il montre très tôt de sérieuses dispositions pour l'étude de la musique.
Ses succès arrivent très tôt et le destinent au genre lyrique. On ressent l'influence de Rossini et Bellini,
mais il trouve en fait sa propre voie. On lui doit 70 opéras, dont les deux plus connus sont "*Lucia de Lamermoor*" et "*Don Pasquale*"
Dans Don Pasquale, malgré la bonne humeur de rigueur on sent l'ombre de la maladie incurable qui l'emportera en 1848

LE CHASSEUR MAUDIT

1882
Poème Symphonique

César Franck (1822/1890)

The musical score consists of six staves of music in G major, 3/4 time. The first staff is labeled 'sonnerie' and 'Thème', with an accompaniment of two chords. The second staff is labeled '8 bassa' and 'sonnerie', featuring triplets. The third staff is labeled 'Thème + variation en mineur', showing a change in key signature. The fourth staff is labeled '2me Thème' and features a triplet. The fifth and sixth staves continue the musical development with various rhythmic patterns and triplets.

TRÉMOLOS DE CORDES EN DECRESCENDO

Cesar Franck, d'origine belge s'installe à Paris en 1835.

Il y exerce les emplois de professeur au conservatoire et d'organiste dans diverses églises. Sa musique laisse toujours une large place au "dramatique", utilisant de fortes oppositions de nuances et de timbres, de nombreux chromatismes, et des ornements, des trémolos de cordes interminables... C'était pourtant un maître de l'écriture savante et une étude poussée de son oeuvre le prouve: sens du développement, du contrepoint, de l'harmonie. Son oeuvre est jugée plus novatrice que celles de ses contemporains Lalo et Saint-Saëns

Deux exemples du style à la mode au XIXme siècle

LE BARBIER DE SÉVILLE

(extraits du "largo al factotum" et du "Una voce poco Fa" (Aria)

Gioacchino Rossini (1792-1868)

n° 1 Très rapide

3 3 3 fusées des cordes 3 3 3 fusées des cordes

n° 2 ORCHESTRE relevez les ornements, l'entrée de l'orchestre durant le chant

chant: voix féminine, soprano

chant qui prend quelques libertés avec la pulsation (c'est l'orchestre qui suit) et n'hésite pas à faire dans le "démonstratif"

etc

Le genre de l'"opéra buffa" - il existe aussi le "semi-séria" façon Don Juan de Mozart, l'Opéra comique, alternances de parties parlées et chantées, l'Opéra de demi-caractère: mélange de drame lyrique et de sujet comique, le Singspiel - en Allemagne - avec des passages parlés, tous sujets confondus, ou encore le le Spieloper: où l'acteur à un rôle aussi important que celui de la musique - est porté à son apogée par Rossini, influencé par Mozart dans ces années du XIXme siècle.

Le public était très friand de ces divertissements brillants, mais les musiciens créateurs romantiques considéraient cette forme d'expression avec le plus grand mépris

Rossini: de père républicain, musicien amateur en fanfare, et de mère blanchisseuse qui se laissera tenter par le chant un peu plus tard. ("ma pauvre maman!", disait Rossini). Il se forme "musicalement" de façon quelque peu empirique, mais à 18 ans il a trouvé sa voie (40 opéras en 17 ans!). Son œuvre est marquée par une sorte d'urgence "débraillée" qui ne nuit pourtant pas à certaines innovations inspirées par les maîtres viennois (Mozart, Haydn) qu'il a étudiés sérieusement. Mais sa musique reste avant tout marquée par les enchaînements rapides, une joie de vivre, un sens du comique qui bouscule les normes en usage. Ses ouvertures sonnent comme des fanfares. Tout est facilité, plaisir émotionnel de la voix (le fameux "bel canto") refus des complexités techniques chères aux allemands, fluidité rapide et recherche de bien-être..

MENUET

Luigi Boccherini (1743/1805)

The musical score is written for a single melodic line in treble clef, 3/4 time signature, and B-flat major. It consists of seven staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 3/4 time signature. The music is divided into sections labeled A, B, and C. Section A is the first 8 measures, Section B is the next 8 measures, and Section C is the next 8 measures. The score repeats the A and B sections, followed by a final A section. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

Boccherini:

un des rares violoncellistes virtuose de son temps

Son oeuvre prolifique comme celles de tous les compositeurs d'avant la période classique annonce déjà le classicisme, par le goût pour les formes simples et claires, la prédominance de la mélodie et s'éloigne donc volontiers des principes de la musique baroque.

Le menuet

littéralement: "à pas menus". Danse à trois temps, d'origine française (le Poitou). Initialement vive et légère, son "mouvement" se ralentit au XVIIIe siècle. De forme binaire (en deux parties) le menuet intégrera la suite instrumentale (souvent suivi d'un "trio", sorte de 2e menuet) et finira en 3e mouvement de la symphonie classique avant d'être remplacé par le Scherzo, à l'époque romantique.

marche nuptiale

extrait de "songe d'une nuit d'été"

Carrio

Félix Bartholdy Mendelssohn (1809/1847)

modéré, martial ♩ = 120

Flute

1 mod

2

fa

Félix Mendelssohn

- Grand admirateur de Bach, et imprégné de culture classique, son oeuvre semble se référer souvent aux formes du XVIIIe, ce qui lui sera souvent reproché. Cependant, il sera un chef d'orchestre innovateur, inscrivant au programme des oeuvres de ses contemporains aux cotés des classiques. Sa démarche est passionnelle: vouée à la musique il veut éduquer le public et lui faire découvrir les oeuvres modernes.
- Le lyrisme (l'aspect "chantant") de ces créations en font malgré tout un pur produit du romantisme. Il adopte d'ailleurs le principe de la "musique à programme" (dont le poème symphonique est une parfaite illustration).
- Mendelssohn sait tout faire: il est créateur d'un conservatoire, professeur en conservatoire, compositeur, dessinateur de talent, il parle plusieurs langues et dirige son premier orchestre à 20 ans. L'ouverture du *songe d'une nuit d'été* fut créée en 1827. Les critiques (Schumann en particulier) encenseront ce jeune talent prometteur dont le grand public ne connaît que cette fameuse marche nuptiale.

Le songe d'une nuit d'été

D'après Shakespeare "A Midsummer Night's Dream", est une comédie de Shakespeare, écrite en 1595, publiée en 1600 et créée en 1604.

C'est une histoire complexe dont l'action se déroule en Grèce et réunit deux couples de jeunes amants, Lysandre, Démétrius, Hélène et Hermia. Hermia veut se marier à Lysandre, mais son père, Egée, veut qu'elle se marie à Démétrius, dont est amoureuse Héléna.

Lysandre et Hermia s'enfuient dans la forêt, poursuivis par Démétrius, qui est lui-même poursuivi par Héléna.

Deux Couples d'amoureux transis, une dispute entre le roi et la reine des fées, un potion qui s'en mêle et une troupe de comédiens amateurs qui préparent une pièce pour le mariage d'un prince, tous vont s'entrecroiser dans cette forêt étrange, un peu magique, le temps d'une nuit d'été ensorcelante qui ressemble à un rêve. Il s'agit, en fait d'une sorte de "pièce de boulevard" (untel aime une telle qui aime l'autre; etc...) dotée d'une dimension onirique, magique, quasi fantastique.

Carnaval des Animaux

Aquarium

Camille St Saens

Les deux voix sont jouables à la flûte

Flute

6

12

19

23

29

Carnaval des Animaux

Le coucou Clarinette et piano

Camille St Saens

Le piano joue des enchaînements d'accords à raison d'un accord par pulsation.
La clarinette lui répond dans la résonance de chaque dernier accord.
Il faut donc compter les pulsations - les accords - pour pouvoir "intervenir" au bon moment.

Flute

8

14

22

Camille St Saens (1835-1921)

Compositeur et organiste français, contemporain de Berlioz, Gounod, Rossini, Liszt.

Il commence sa carrière de musicien à l'âge de dix ans, mais s'intéressa aussi aux mathématiques, à l'astronomie ou encore l'archéologie. On lui doit 3 symphonies, dont la 3me avec orgue, des opéras, et des concertos.

"Le Carnaval des animaux" est une parodie destinée à un usage privé (St Saens avait interdit qu'elle fut jouée de son vivant)

Le compositeur y dépeint le monde animal, en faisant de nombreuses allusions aux compositeurs de son temps, y compris à une de ses propres compositions la "Danse Macabre".

Cette pièce est constituée de " 12 tableaux", consacrés tout à tour aux poules & coqs, aux hémionnes, à la tortue, ou l'éléphant, au coucou, au cygne, etc...mais aussi aux pianistes!

Symphonie n° 94 en Sol Majeur

"La Surprise"

premier mouvement

*Tôpo Haydn
Tonalité*

Joseph Haydn
1732-1809

A1 phrase en Sol qui va vers Ré

A2 phrase en Ré qui retourne vers Sol

A3 phrase en ré qui reste en Ré (en suspens)

phrase b: écouter, ne pas
repandre sur signe:
DA CAPO

Structure:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

deuxième mouvement

TONALITÉ: DO MAJEUR

TONALITÉ DO MINEUR = LA SURPRISE

etc...

Concerto Brandebourgeois n° 4 en Sol Majeur BWV 1049 pour flûtes

Jean Sebastien Bach

*Structure
relaxe avec un tonal 3
repetition
p. R
style imperieux*

*à re. cadence
version simplifiée:*

Andante (2ème mouvement)

A Flute

1/12 flûte
phrase finale (flûte): "cadence"

B orchestration modifiée

18 Fl. Fl.
25 phrase finale (flûte): "cadence"

- 1/principe" de l'écho"
- 2/cadences, trilles
- 3/structure "en sections"
- 4/tonique dominante
- 5/modulations: altérations accident
- 6/CODA

C 144

28
33 developpement: reperer les trilles de la flûte, du violon, du violoncelle.
Attendre la phrase - cadence pour passer à la section suivante.

D

36 Fl. Fl.
42

E: tous les éléments thématiques se retrouvent, en laissant une place à la flûte solo

CODA: cadence de flûte

Le concerto

Tapa Vivaldi

Imitation
de
la nature

LES QUATRE SAISONS

Le Printemps - 2me Mouvement

Antonio Vivaldi

Flute

Le Concerto

Le mot vient de l'italien "*concertare*" (dialoguer).

Il s'agit en musique de faire dialoguer un ou plusieurs solistes avec le reste de l'orchestre.

Le plus souvent, le ou les solistes interviennent après une exposition du thème principal par l'orchestre.

Suit une série de variations et de passages solistes plus ou moins virtuoses.

Cette forme se divise en plusieurs parties (le plus souvent trois) alternant tempo vif et tempo lent.

Sonate en Ut dièse mineur,
 "sonata quasi una fantasia"
 opus 27, n°2
 1er mouvement
 dite
 "Au clair de Lune"

*in de dreej
 forme 171
 de ↑ 9'*

Topo Beethoven

Ludwig Van Beethoven

Flute

1/ La Sonate:

Composition instrumentale pour soliste en plusieurs parties (le plus souvent trois ou quatre) nommées "mouvements" (pour les différences de tempo et de caractère propres à chaque partie).

A l'origine - XVIème siècle - le terme "sonate" venant de l'italien "*sonare*" ("*faire sonner*" un instrument, par opposition au terme "*cantate*" qui désigne les pièces chantées) la sonate désigne toute pièce instrumentale en plusieurs mouvements.

A la fin du XVIIème, elle devient une pièce en 3 mouvements, avec parties "obligées" (il était fréquent d'improviser ou d'omettre certaines parties, à l'époque: ici le compositeur impose sa partition).

Le XVIIIème elle atteint sa forme classique. Le mot sonate désigne aussi une certaine façon d'organiser la musique en fonction de l'opposition de deux thèmes de caractère opposé (qui évoque d'ailleurs la notion de "sujet-développement-conclusion")

2/ La sonate dite "Au clair de Lune"/ Remarques

Sonate pour piano, écrite en 1802, dédiée à la Comtesse Giulietta Guicciardi, par Ludwig van Beethoven.

Ambiance générale mélancolique (le tempo lent, le jeu en arpèges répétés à la main gauche, et la répétition du rythme croche-pointée - double, les basses pesantes et la mélodie "statique", (=qui tourne autour d'une note répétée).

A deux reprises la mélodie semble vouloir s'élever (phrases b et b'), mais ces ascensions, accompagnées d'un léger crescendo laissent une sensation de difficulté, voire de douleur.

3/Structure

Construite en 2 grandes parties (A, B) séparées par un passage en arpèges seuls (mesures 31 à 41)

A: phrase a (mes. 5 à 9) - phrase a' (mes. 10 à 15) - phrase b (mes. 15 à 23) - phrase a" (mes. 23 à 30)

B: phrase a (mes. 42 à 47) - phrase a'" (mes. 47 à 51) - phrase b' (mes. 51 à 60)

Septième Symphonie, deuxième mouvement.

Ludwig Van Beethoven

Flute

A B

6

1/LA SYMPHONIE

Le terme "symphonie" désigne une vaste composition instrumentale en 4 mouvements, (4 parties qui diffèrent par leur **tempi**: rapide - lent - menuet - rapide). *Tempi est le pluriel de tempo. Ce terme désigne la vitesse de la pulsation: donc du morceau.*

La symphonie est écrite pour être jouée par un grand orchestre.

Le mot "symphonie" vient de l'italien "sinfonia": pièce instrumentale qui se confond avec l'ouverture (jouée avant les opéras) et dont la forme mal définie va se fixer

d'abord sur celle de l'ouverture: en 3 parties ou mouvements (vif - lent- vif) puis devenir, à la période classique (le XVIIIme s.: Mozart, Haydn, etc) la forme que nous connaissons.

2/LUDWIG VAN BEETHOVEN

Né à Bonn en 1770, élève-musicien précoce et surdoué, il connut une enfance douloureuse, maltraité par un père violent et mauvais pédagogue.

Il perd sa mère à 17 ans, et commence à souffrir de la surdité à 30 ans. Il est chargé, en outre, de l'éducation d'un neveu. Le jeune homme est un étudiant médiocre, criblé de dettes qui finira par se suicider.

Ces drames vont l'éloigner de la vie musicale viennoise, où le public qui l'avait reconnu (il connut en effet la gloire en tant que musicien officiel à Vienne), finira par lui préférer l'opéra italien (Rossini) avant de le redécouvrir (la 9me symphonie).

Il meurt en 1827. Quelques 20 000 personnes assistèrent à ses obsèques à Vienne.

Beethoven compose ses premières oeuvres avant 1800: on y sent l'influence du style classique (Mozart, Haydn).

Mais il cherchera à faire dire à sa musique toute la force des sentiments humains, dépassant et transgressant les règles de l'équilibre classique. Toute son oeuvre est une transition entre le style classique et le style romantique: **Beethoven est un musicien pré-romantique.**

3/LE DEUXIÈME MOUVEMENT DE LA SEPTIÈME SYMPHONIE

Le deuxième mouvement d'une symphonie est traditionnellement un mouvement lent, et c'est le cas ici aussi.

Toute la première partie de ce mouvement est construite sur une formule en 8 mesures dite en "ostinato" (qui se répète sans cesse, de façon obstinée).

C'est ce motif que nous travaillons et qui figure sur la partition ci-dessus.

L'ostinato est double: les 8 mesures se répètent, mais chaque mesure donne à entendre le même rythme, en ostinato lui aussi: noire- deux croches -noire - noire.

Le motif est en deux phrases dont la seconde est répétée (barres de reprises sur la 2me ligne). donc **ABB**

Jouées tour à tour par les cordes graves (violoncelles- contrebasses) et les violons les 8 mesures en ostinato portent un crecendo (augmentation progressive du volume sonore) par ajout d'instruments: l'intensité s'accroît en fonction des instruments ajoutés à chaque répétition.