

CLASSE DE TROISIEME

SEQUENCE N° 1

BERLIOZ

LA SYMPHONIE FANTASTIQUE

I - Révision

L'orchestre symphonique (photocopie p. 153)

Les instruments de l'orchestre symphonique sont divisés en 3 familles :

Les vents

- en bois : flûte, hautbois, clarinette, basson
- en cuivre : trompette, cor, trombone, tuba

Les percussions

grosse caisse, cymbales, timbales

Les cordes frottées

violon, alto, violoncelle, contrebasse

A l'époque romantique (19ème siècle), les cuivres et les percussions prennent une importance plus grande dans l'orchestre symphonique. Le timbre (son) de chaque instrument est mis en valeur au point de pouvoir être utilisé seul.

II - Le romantisme

C'est un courant artistique de la deuxième moitié du XIXème siècle.

Une des grandes questions posées par les compositeurs est :

"la musique doit-elle représenter quelque chose ou se suffire à elle-même ?"

Les caractéristiques du romantisme :

- Le moi

Le musicien romantique adore parler de lui. Littérature, importance de l'autobiographie)

Il y a apparition de musiciens virtuoses inclus dans un "star-system"

- La nature

Elle échappe au contrôle des hommes

- Le fantastique

C'est tout ce qui relève du rêve et de l'inaccessible

- La littérature

Le compositeur romantique est cultivé et va chercher son inspiration dans la littérature.

Arts visuels :

- Portrait de Berlioz
- Berlioz et l'orchestre
- Caspar David Friedrich

III - La symphonie fantastique

Auteur : Hector Berlioz (1803 - 1869)

5 mouvements :

rêveries, passions

le bal

La scène au champs

marche au supplice

songe d'une nuit de Sabbat

Un argument littéraire sert de base à cette symphonie à programme :

"Un jeune musicien d'une sensibilité malade et d'une imagination ardente s'empoisonne avec de l'opium dans un accès de désespoir amoureux. La dose de narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un lourd sommeil accompagné des plus étranges visions, pendant lequel ses sensations, ses sentiments, ses souvenirs se traduisent dans son cerveau malade en pensées et en images musicales. La femme aimée elle-même est devenue pour lui une mélodie comme une idée fixe qu'il retrouve et entend partout."

I Rêveries, passions

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.

II Un bal

Il retrouve l'aimée dans un bal au milieu d'une fête brillante.

III Scène aux champs

Un soir d'été à la campagne, il entend 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'espoir 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 ; mais elle apparaît de nouveau, son cœur se serre, de douloureux pressentiments l'agitent : si elle le trompait... L'un des pâtres reprend sa naïve mélodie, l'autre ne répond plus. Le soleil se couche... bruit éloigné du tonnerre... solitude... silence...

IV Marche au supplice

Il rêve qu'il a tué celle qu'il aimait, qu'il est condamné à mort, conduit au supplice. 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, l'idée fixe reparait un instant comme une dernière pensée d'amour interrompue par le coup fatal.

V Songe d'une nuit du Sabbat

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... Rugissements 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

IV - Ecoute de l'œuvre

A) Extrait 1 : 1er mouvement : l'idée fixe

"rêveries, passions" : le compositeur pense à sa bien-aimée. Elle est symbolisée par une mélodie qui reviendra tout au long de l'œuvre.

- Orchestration : mélodie aux violons, accompagnés par les instruments à corde plus grave.
- La mélodie : 3 parties. 2 phrases ponctuées à la fin + une grande phrase en arcis-climax-thésis.
- Caractère : mélancolique et fougueux. Les battements du coeur s'emballent.
- Tempo : assez vite mais instable.
- Nuance : variable, du piano au forte.

Thème de l'idée fixe :

The musical score for the 'idée fixe' theme is presented in five staves. The first staff begins with the instruction 'arco' and 'anto espressivo', followed by a dynamic marking of *p* (piano). The second staff features a dynamic marking of *sf* (sforzando). The third staff includes the marking 'dolce' (softly) and 'cresce poco a poco' (gradually increasing). The fourth staff contains 'ritenuto' (rhythmically slowed down), 'diminuendo' (decreasing), and 'a tempo' (returning to the original tempo). The fifth staff starts with 'rit.' (ritardando), followed by 'poco rit.' (slightly ritardando), and includes dynamic markings of *f* (forte), *p* (piano), *sf* (sforzando), and *ff* (fortissimo). The score also includes various performance markings such as 'animato' and 'cresc' (crescendo).

- repérage des phrases
- repérage des tempi
- repérage des nuances

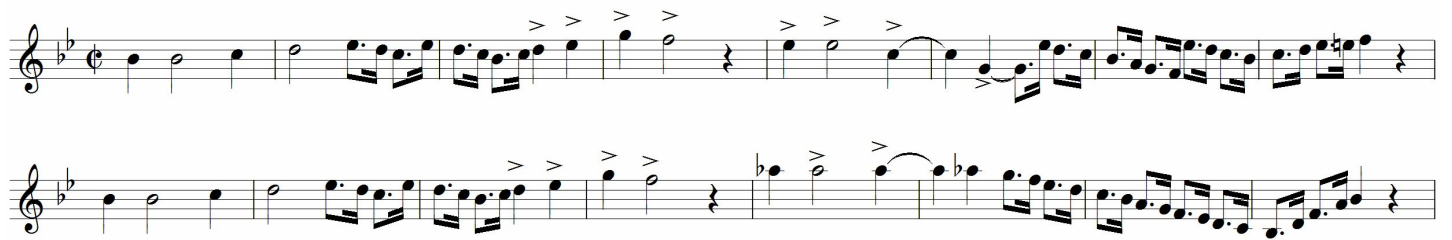
B) Extrait 2 : 4ème mouvement : la marche au supplice

- Les deux thèmes

* L'avancée inexorable : gamme descendante, avec un rythme qui revient. Les cordes.

* La foule en liesse : Les vents; rythme de marche militaire; antécédent/conséquent

- écriture horizontale (thème 1) / écriture verticale (thème 2)

- La forme :

Introduction ; épisode sur A ; épisode sur B ; épisode sur A ; idéfix ; coda

- L'histoire en détail

C) Extrait 3 : 5ème mouvement : le songe d'une nuit de Sabbat

- Le thème du Dies Irae

- Ses différentes présentations

Seq. 1.

D I-es irae, di-es illa, Sólvet saeculum in favilla :
Téste Dávid cum Sibýlla. Quántus trémor est futúrus,
Quando jú-dex est ventúrus, Cúnc-ta stricte discussúrusi