



ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DIVERTIMENTO

Direction artistique
Zahia Ziouani

LIVRET PÉDAGOGIQUE



HAYDN / MOZART

La musique à Vienne à travers les siècles

L'ESSENTIEL



HAYDN / MOZART

La musique à Vienne
à travers les siècles

SOMMAIRE



03

POUR COMMENCER

04-05

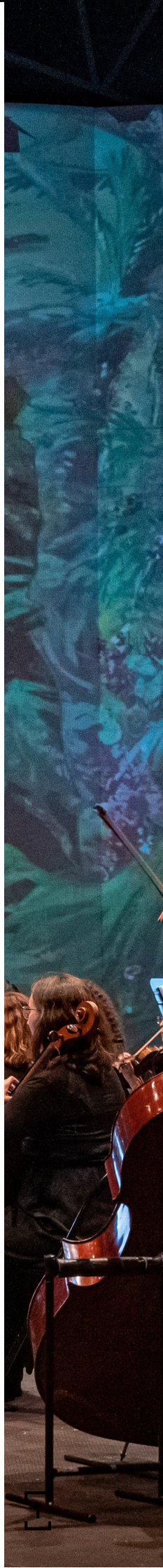
LA PÉRIODE CLASSIQUE

06-08

LA PÉRIODE ROMANTIQUE

09-10

LA PÉRIODE POST-ROMANTIQUE





POUR COMMENCER !

MOZART

1762 - 1791



En 1781, Mozart quitte son emploi à la cour de Salzbourg pour commencer enfin une vie de musicien indépendant. Où s'installe-t-il ? À Vienne, évidemment. Vienne et ses quatre opéras dont celui où l'Italien Boccherini est violoncelliste dans les années 1750, Vienne et ses aristocrates mélomanes pour lesquels Mozart écrit tant de « musiques de nuit », Vienne où Beethoven et Schubert, à la suite de Haydn et Mozart, font grandir la symphonie et le concerto classique avant d'y insuffler les prémices du romantisme, au début du XIXe siècle, Vienne encore, où la famille Strauss égaye les jeunes gens sur des pas de valse et de quadrille.

Bienvenus dans la capitale de la musique classique !



LA PÉRIODE CLASSIQUE - 1770-1800

LA VIE MUSICALE À VIENNE À CETTE ÉPOQUE

Vienne est un haut lieu de la musique en Europe. La cour impériale commande des opéras à des compositeurs, le plus souvent italiens. La plupart des livrets sont écrits en italien. Les aristocrates emploient des instrumentistes, des chanteurs et des compositeurs pour animer les offices religieux, les anniversaires, mariages et autres réceptions de leur famille ou inviter leurs amis à des soirées de concerts et d'opéra. Une multitude de luthiers, d'éditeurs et de salles de spectacle permettent cette intense vie musicale. A Vienne comme à Londres et à Paris, le tournant du XIXe siècle est aussi le moment où les familles aisées et les musicien•nes professionnel•les s'intéressent à un nouvel instrument : le piano. Appelé alors « piano-forte » car il permet de jouer tantôt piano (doucement en italien), tantôt forte (fort), il offre par rapport au clavecin de nouvelles possibilités de jeu, de son et d'expression.

LES CARACTÉRISTIQUES MUSICALES

La période appelée « classique » en musique est une courte phase de l'Histoire de la musique située entre la période baroque et la période romantique. Elle correspond à l'apogée du « style classique ». Il se caractérise par une recherche d'équilibre entre des moments de tension et des moments de détente dans le discours musical. On se repère facilement dans la structure des morceaux. Les phrases mélodiques s'enchaînent souvent de façon symétriques (phrase ouverte ou interrogative suivie d'une phrase fermée ou conclusive). On mémorise bien les mélodies car elles sont en général très chantantes. Pour résumer, clarté et élégance sont les qualités essentielles du langage classique en musique.

Les genres musicaux à la mode

- Opéra
- Symphonie
- Concerto pour violon ou pour piano
- Quatuor à cordes
- Sonate pour piano
- Sérénade
- Messe

L'ORCHESTRE CLASSIQUE

Au XVIIIe siècle, les instruments de musique les plus fréquemment employés dans l'orchestre sont les instruments à cordes, et pour les instruments à vent, le hautbois, la flûte et le basson. La clarinette est le dernier des bois à intégrer l'orchestre au milieu du XVIIIe siècle, tandis que le clavecin disparaît progressivement. Dans les œuvres de Mozart et de ses contemporains, l'orchestre compte entre 20 et 30 musiciens.



LES PRINCIPAUX REPRÉSENTANTS DE LA PÉRIODE CLASSIQUE

JOSEPH HAYDN ((1733-1815)

Très jeune, Joseph Haydn devient choriste à la cathédrale de Vienne. Il y apprend le violon et le clavecin. De 28 à 57 ans, il travaille au service de la famille Esterhazy à Vienne et dans son palais d'été, à Esterhaza non loin de la frontière hongroise. Nommé « maître de chapelle », Haydn est en charge des musiciens et des instruments ; il doit diriger deux concerts et deux soirées d'opéra par semaine.

Lorsque Mozart s'installe à Vienne, il devient son ami, admire sa musique et il lui arrive de jouer avec lui en quatuor à cordes. À la mort de son patron, Haydn partage sa vie entre Vienne et Londres où il est acclamé comme le meilleur compositeur d'Europe. Il devient quelques temps le professeur de composition de Beethoven.

Au cours de sa longue carrière, Joseph Haydn compose pour tous les genres musicaux : musique instrumentale, opéras, musique religieuse, musique pour piano. Ses quatuors et ses symphonies servent de modèles à de nombreux compositeurs tels que Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms.



Œuvre repère

Concerto pour violoncelle et orchestre n° 1

Composé entre (1761 et 1765)

Effectif : 0.2.0.0 - 2.0.0.0 - / - Cordes - Vlc solo

Signe particulier

Haydn compose cette œuvre pour un de ses collègues particulièrement talentueux, Joseph Weigl, le violoncelliste solo de l'orchestre qu'il dirige. La partition comporte des passages très difficiles à exécuter pour un • e violoncelliste à cette époque.



WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Mozart naît à Salzbourg, à 250 kilomètres à l'Ouest de Vienne. Son père est violoniste et responsable de la musique pour le prince-archevêque de la région. À cinq ans, Wolfgang sait jouer du clavecin, du violon, il compose de la musique et mémorise les morceaux sans partition. C'est un enfant prodige. Recruté à quatorze ans comme « maître de concert » puis organiste à la cour, il démissionne neuf ans plus tard pour vivre comme compositeur d'opéra, pianiste, professeur de chant, de piano et de composition à Vienne.

Durant sa courte vie, il compose plus de 600 œuvres destinées à des réceptions privées, à l'opéra et l'église essentiellement.

Œuvre repère

Symphonie n° 41 « Jupiter »

Composée en 1788

Effectif : 1.2.0.2 - 2.2.0.0 - Timb - Cordes

Signe particulier

Elle dégage un sentiment de grandeur et de joie qui est à l'opposé de ce que le compositeur vit à l'époque où il la compose. Malgré l'accumulation de soucis auxquels il doit faire face, il est tellement motivé d'écrire une symphonie qu'il en compose trois en même temps.



LA PÉRIODE ROMANTIQUE - 1800-1860

LA VIE MUSICALE À VIENNE À CETTE ÉPOQUE

La capitale de l'Empire subit l'occupation de l'armée de Napoléon puis accueille le Congrès de Vienne au cours duquel les dirigeants des pays d'Europe reconfigurent les frontières des états. Ce beau monde réuni pour quelques mois s'entiche d'une nouvelle danse : la valse. De nombreuses salles de bals ouvrent qui rassemblent des milliers de couples et nécessitent la composition d'une abondante musique. L'opéra italien est toujours le genre favori des viennois. Lorsque la troupe de Rossini vient en tournée, elle reste à l'affiche pendant des semaines et les opéras en langue allemande, comme ceux de Schubert, ont du mal à percer.

Le public aime la virtuosité. Il assiste à des récitals dans de nouvelles salles de concert. Les interprètes deviennent des stars, comme Paganini au violon ou Beethoven et Clara Wieck au piano. Pour permettre aux musiciens amateurs de jouer à la maison des airs d'opéras en vogue, certains compositeurs adaptent les partitions d'orchestre et de chant pour le piano, dans des « variations » ou des « fantaisies » qui rencontrent un grand succès.

LES CARACTÉRISTIQUES MUSICALES

Le langage musical romantique est caractérisé par une liberté et une intensité d'expression : l'artiste se raconte à travers sa musique. Ses états d'âme peuvent dicter la forme du morceau plutôt que l'application d'un plan préétabli, tels les Fantaisies, Moments musicaux ou Bagatelles pour piano. Certaines œuvres sont des pièces de théâtres ou des romans représentés seulement par les instruments. Le langage harmonique (les accords) offre une palette de couleurs très riche. Les sonates ou les symphonies durent de plus en plus longtemps.

Les genres musicaux à la mode

- Symphonies
- Ballets
- Opéras
- Quatuors à cordes
- Concertos
- Romances chantées
- Valses
- Sonates
- Lieder pour voix et piano

L'ORCHESTRE ROMANTIQUE

Au cours du XIXe siècle, l'orchestre joue dans des salles de plus en plus grandes. L'effectif augmente proportionnellement : dans la famille des bois, il devient courant d'avoir non plus deux mais trois instruments de chaque type. La section des cuivres se développe pour constituer un pilier de l'orchestre. Dans le sillage de Beethoven, les compositeurs écrivent de vastes symphonies où l'orchestre joue et fait vivre à l'auditeur un drame sans paroles. Pour diriger ces ensembles, le métier de chef d'orchestre se développe.

PÉRIODE	COMPOSITEUR CONNU	NB MOYEN DE MUSICIENS
Début du XIXe siècle	Ludwig Van Beethoven	entre 30 et 40
Milieu du XIXe siècle	Johann Strauss	entre 40 et 80



LES PRINCIPAUX REPRÉSENTANTS DE LA PÉRIODE ROMANTIQUE

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Ludwig van Beethoven exerce son premier emploi de musicien à la cour du Prince archevêque de Cologne, en Allemagne. C'est un comte, amateur de musique qui l'encourage à prendre des leçons de composition auprès de Joseph Haydn, à Vienne. Ludwig y arrive à l'âge de 17 ans et ne quittera plus la ville, de ses 22 ans jusqu'à sa mort. Il gagne sa vie en tant que concertiste, improvisateur et professeur de piano. Il se sent appelé à composer de la musique « pour les générations à venir », de la musique nouvelle, difficile pour les instrumentistes de son temps. Hélas, dès ses 26 ans, Beethoven est atteint d'une maladie qui le rend sourd, progressivement. Cela ne l'empêchera pas de composer, mais nuira à ses relations avec le public, avec le milieu musical et lui demandera une grande force intérieure. Ses quatuors et ses symphonies servent de modèles à de nombreux compositeurs tels que Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms.



Œuvre repère

Symphonie n° 5, pour orchestre

Composée entre 1805 et 1808.

Effectif : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 1 contrebasson, 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones, timbales, violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses

Signe particulier

Commence par quatre notes puissantes jouées à l'unisson par la famille des cordes. Ces quatre coups représentent « le destin qui frappe à la porte », d'après les mots du compositeur.



FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Franz Schubert grandit près de Vienne. Dès ses 11 ans, il mène de brillantes études musicales à l'École des petits chanteurs impériaux. Il aurait du devenir maître d'école, comme son père, mais quand il se rend compte combien la composition de musique est pour lui un besoin vital, il préfère désobéir. A dix-sept ans, il a déjà composé ?? Lieder, ces poèmes chantés par un homme ou une femme et accompagnés au piano. Il aime aussi écrire des symphonies, des opéras et de la musique instrumentale à jouer en petit comité : la musique de chambre (quatuors, trios, sonates, etc.). Il tombe malade et meurt très jeune en demandant à son frère d'être enterré au cimetière de Vienne, près de Beethoven, son modèle en composition.

Œuvre repère

Marguerite au rouet, Lied pour voix soliste et piano

Composée en 1814

Effectif : voix, piano



Signe particulier

Le poème est de Goethe. L'accompagnement du piano représente le mouvement rapide et mécanique du rouet (outil pour filer la laine).



LES PRINCIPAUX REPRÉSENTANTS DE LA PÉRIODE ROMANTIQUE (SUITE)



JOHANN STRAUSS FILS (1825-1899)

Le père de Johann Strauss s'appelle aussi Johann ; dans la première moitié du XIXe siècle, il est le plus célèbre compositeur de musique de bal à Vienne. Il forme ses trois fils à la composition et à la direction d'orchestre afin qu'ils le remplacent quand il part en tournée avec son orchestre. La valse, la polka : Johann II est donc « tombé dedans quand il était petit ». Pourtant, il devient aussi un compositeur d'opérettes très prisées du public viennois. Il sait faire sonner l'orchestre avec éclat, en employant la caisse claire et les cymbales, avec légèreté quand toute la famille des cordes joue en *pizzicato*(1), ou encore avec délicatesse en confiant aux cordes ou aux bois des mélodies qu'on garde en tête et qui nous entraînent. Son art d'écrire des valses inspire Tchaïkovski, Brahms qui vit aussi à Vienne, Richard Strauss, Offenbach, Ravel, etc.

Œuvre repère

La valse pour orchestre Le Beau Danube bleu

Composée en 1867

Effectif : *picc.1.2.2.2 - 4.2.3.1 - Timb.Perc(1) - Hpe - Cordes*

Signe particulier

Jouée chaque année au Concert du Nouvel an de l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui est diffusé en direct à la télévision.

(1) **Pizzicato** : Façon de faire vibrer la corde en la pinçant du bout du doigt comme un guitariste au lieu de la frotter avec un archet.



LA PÉRIODE POST-ROMANTIQUE

1860-1949

LA VIE MUSICALE À VIENNE À CETTE ÉPOQUE

Vienne est toujours un foyer de création qui concentre de nombreux artistes : Brahms, Bruckner, Wolf, Schoenberg pour la musique, Klimt pour la peinture, l'architecte Otto Wagner, l'écrivain Stefan Zweig. Ni Mahler ni Strauss présentés ci-dessous n'y sont nés mais ils y ont travaillé plusieurs années. Le public assiste aux concerts de la Société des amis de la musique et aux représentations de l'Opéra national. Mais certains compositeurs se sentent en décalage avec le goût ambiant qui préfère l'opérette et le bal à des œuvres plus profondes ou innovantes.

LES CARACTÉRISTIQUES MUSICALES

Il n'y a pas à proprement parler de style post-romantique. Certains musicien•nes prolongent le courant romantique dans la recherche d'une expression personnelle, d'autres le poussent à l'extrême en s'approchant de l'expressionnisme. Le dénominateur commun des œuvres pour orchestre qualifiées de post-romantiques tient au recours à de gros effectifs, à l'emploi d'un langage hérité des romantiques (Beethoven, Schumann, Schubert, Liszt). Elles se distinguent d'œuvres avant-gardistes, composées à la même époque, dans lesquelles le langage musical est en rupture, abandonne des règles anciennes, fait perdre des repères aux auditeurs.trices et aux interprètes.

Les genres musicaux à la mode

- Symphonie
- Poème symphonique
- Opéra
- Opérette
- Lied avec orchestre

L'ORCHESTRE POST-ROMANTIQUE

Au début du XXe siècle, avec Richard Strauss, l'orchestre atteint son effectif maximum : plus de cent musiciens. De nouveaux instruments à percussions intègrent l'orchestre comme le célesta, le xylophone, certains viennent des musiques extra-européennes, comme le gong chinois appelé tam-tam.



LES PRINCIPAUX REPRÉSENTANTS DE LA PÉRIODE POST-ROMANTIQUE

GUSTAV MAHLER (1860-1911)

Mahler aime mettre en musique des poèmes et des chansons populaires en réunissant des chanteurs et un vaste orchestre. Ainsi, parmi ses dix symphonies, plusieurs intègrent des voix solistes et des chœurs. De même, lorsqu'il compose des Lieder (poèmes chantés ou « chants », en allemand), pour accompagner la voix, il choisit non pas un piano comme le faisait Schubert, mais tout un orchestre. Gustav Mahler occupe une place importante dans l'histoire de la musique à Vienne car il y a dirigé l'Opéra de 1897 à 1907. Il était un chef d'orchestre très reconnu et fort exigeant avec les musiciens.



Œuvre repère

Symphonie n° 1 « Titan »

Composée en 1885-1888

Effectif complet: TBC : 4/4/4/3 - 8/5/4/1 - 2 Timb + 3 - 1 Harpe - 12/10/9/8/6 ou Effectif allégé 4/4/4/3 - 8/5/4/1 - 2 Timb + 3 - 1 Harpe - 10/9/8/7/4

Signe particulier

Le troisième mouvement est fondé sur le canon Frère Jacques.



RICHARD STRAUSS (1864-1949)

Malgré le nom qu'il porte, Richard Strauss n'a pas de lien de parenté avec Johann Strauss. C'est un nom de famille fréquent dans les pays germaniques. Comme Gustav Mahler, Richard Strauss a mené une double carrière : chef d'orchestre d'opéra et compositeur. Ses onze opéras sont encore joués sur les scènes du monde entier. Il est le directeur artistique de l'Opéra de Vienne de 1919 à 1925.

Strauss connaissait très bien les instruments et le fonctionnement des orchestres car son père était corniste à l'Opéra de Munich. Cela lui permet de manier la palette des sons avec une grande finesse. Avec un orchestre, il sait créer des effets spectaculaires, raconter une aventure sans le secours des mots, transmettre les émotions successives d'un personnage au fur et à mesure des péripéties. Pour cela, il écrit des symphonies et des « poèmes symphoniques » qui portent tous des titres : Symphonie alpestre, Don Quichotte, etc.

Œuvre repère

Poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra

Composé en 1896

16.16.12.12.8

Effectif : piccolo, 3 flûtes (3ème aussi piccolo), 3 hautbois, cor anglais, clarinette mi b, 2 clarinettes, clarinette basse, 3 bassons, contrebasson 6 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 2 tubas timbales, grosse caisse, cymbales, triangle, glockenspiel, cloche (mi grave), orgue, 2 harpes, cordes



Signe particulier

Le début a été utilisé dans de nombreuses musiques de film et de publicité. Il représente le soleil qui se lève sur l'humanité naissante

LIVRET PÉDAGOGIQUE
SAISON 2022 - 2023
©Orchestre Symphonique Divertimento

Contenu éditorial : Zahia Ziouani
Rédaction Adélie Blavette, Camille Villanove



MOZART / HAYDN

L'ESSENTIEL

Contact :
Adélie Blavette
Coordinatrice des actions de transmissions
Tél. : 06 58 28 96 89
adelie.blavette@losd.fr



www.orchestre-divertimento.com



DIVERTIMENTO

Siège social :
Espace Paul Eluard, Place Marcel
Pointet, 93240 STAINS

Siège administratif :
Espace des Sept Arpents, 42 rue
des Sept Arpents 93500 PANTIN

N° Siret 48356572700037
APE 9001Z
Licence entrepreneur 2-1064888