

Le romantisme moderne

Le romantisme musical gardera toute son influence pendant la deuxième moitié du XIXème siècle. De nombreuses écoles voient le jour dans tous les pays d'Europe et chaque peuple tente de créer un art national.

Né en 1813 **Richard Wagner** est attiré par la poésie et le drame. Très influencé par l'opéra historique, il termine *Rienzi* à Paris en 1840. Ensuite viendront les opéras qui composent l'essentiel de son oeuvre, et qui influenceront la musique, pour longtemps.

Ce sont "*le vaisseau fantôme*," "*le Hollandais Volant*", "*Tannhäuser*" en 1845, "*Lohengrin*" (1847). De 1850 à 1858 environ il compose son chef-d'œuvre, la tétralogie de "*L'anneau de Nibelung*" avec, *l'Or du Rhin*, *La Walkyrie*, *Siegfried*, *Le crépuscule des Dieux*.

En Italie, c'est toujours l'opéra qui tient le devant de la scène.

Issu d'un milieu modeste, **Verdi** connaît un début difficile. Mais, en 1842, son opéra «*Nabuccodonosor* » est un triomphe.

Avec «*Ernani* » il dévoile sa personnalité dramatique et affirme son romantisme latin.

Verdi s'impose comme le musicien du début de ce siècle.

Puis arrive **Puccini** (1852-1924), qui écrit des opéras d'un genre nouveau, c'est la naissance de l'opéra moderne, avec un orchestre plus important, et une sonorité flamboyante et riche. Ses 4 chefs-d'œuvres sont "*Manon Lescaut* (1893) "*La bohème*" (1896), "*La Tosca*" (1900) et "*Madame Butterfly*" (1904)

L'Espagne n'est pas en reste avec **Albeniz** (1860-1909) pour ses oeuvres pianistiques, Granados (1868-1916) avec ses "*Goyescas*" et **Manuel de Falla** (1876-1946) auquel nous devons "*l'Amour sorcier*" (1915).

Dans les pays scandinaves et spécialement en Norvège, un élan nationaliste à la recherche d'une identité culturelle voit le jour.

En musique, **Edward Grieg** (1843-1907) sera l'homme de la situation.

L'école russe est très riche en compositeurs de talent.

Vers 1850 c'est la constitution du groupe des cinq, dont les 3 compositeurs les plus célèbres sont **Borodine**, **Rimsky-Korsakov** et **Moussorgsky**.

Ils écrivent tous trois des poèmes symphoniques d'une grande beauté.

Citons respectivement :

"Dans les steppes de l'Asie centrale" de Borodine, "*Shéhérazade*" de Rimsky-Korsakov, et "*Une nuit sur le mont Chauve* » de Moussorgsky.

Tchaikowsky est le musicien russe le plus connu et sans doute le plus joué aujourd'hui. Il a écrit 6 symphonies, pratiquement toutes inspirées par l'obsession du destin, de la mort.

Les premières mesures de son concerto pour piano résonnent aux oreilles de tout le monde avec cette entrée triomphale des cuivres, et son concerto pour violon fait la joie de

tous les virtuoses et de tous les publics. Il compose également de nombreux ballets, « *le lac des cygnes* » et « *Casse noisettes* » sont les plus célèbres.

Après le groupe des cinq et Tchaïkovsky, il faut citer **Rachmaninov**.

En France plusieurs musiciens se distinguent.

Tout d'abord **Charles Gounod** né en 1818, mort en 1893. Il écrit de nombreux opéras dont Faust (1859) qui constitue son chef-d'oeuvre. Il faut également citer Mireille (1864) et Roméo et Juliette (1867).

Gounod est un mélodiste de génie et même s'il n'a pas ouvert de nouvelles perspectives, il a probablement inspiré Bizet qui l'a toutefois dépassé sur le plan de l'invention et de la modernité

Bizet est né en 1838. Il représente le principal compositeur lyrique de cette première moitié de XIXème siècle.

« **L'Arlésienne** » composée en 1872 constitue son premier grand chef-d'oeuvre et son premier grand succès. Vient ensuite « **Carmen** » Bizet achève sa composition en 1874.

Le renouveau Symphonique viendra de **Lalo** et de **Saint-Saëns** (1835-1921).

Ce dernier, impose avec Berlioz, le poème symphonique en France.

En Allemagne ou en Autriche, trois compositeurs caractérisent bien cette époque. Ce sont **Anton Bruckner**, **Richard Strauss**, et **Gustav Mahler**.

Même si **Bruckner** (1824-1896) se trouve un peu esseulé dans ce trio, de par son âge, il mérite d'être cité car sa musique instrumentale est incomparablement plus moderne que celle de ses contemporains, mis à part Wagner. Ses symphonies sont grandioses tant par la durée que par la palette orchestrale, les cuivres ont un rôle très important, les phrases et les thèmes sont développés avec une extrême richesse.

Richard Strauss (1864-1949) continue la tradition du poème symphonique créée par Liszt et les romantiques. L'orchestre est important, les cuivres et les percussions sont omniprésents. Toutefois la faiblesse des sujets, contraste souvent avec la puissance de l'orchestre.

Gustav Mahler a écrit 10 symphonies gigantesques, géniales, raffinées, colossales, etc. des cycles de lieder et « Le chant de la terre ».

Ses sources d'inspiration sont souvent des airs folklorique, ce qu'on lui a longtemps reproché. Mais du thème le plus banal " Frère Jacques", il fait un chef-d'oeuvre.