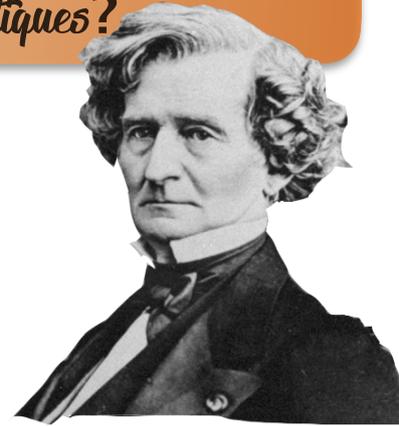

Comment le fantastique inspire les artistes romantiques?

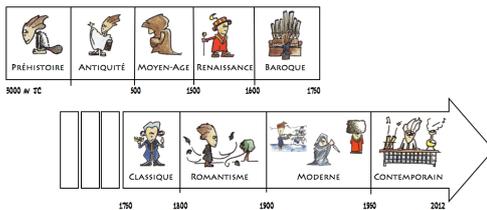
Titre de l'œuvre :

Sous-titre :

Mouvement étudié :

Genre musical :

Repères culturels : En rupture avec l'époque **classique** ayant pour valeur la logique, la raison... les **romantiques** explorent les forces de la nuit et de l'imaginaire : rêveries et fantastique.

Hector Berlioz

.....

L'oeuvre et les circonstances de composition

Circonstances: Berlioz tombe amoureux fou d'une actrice irlandaise, Harriett Smithson, venue en représentation à Paris. Échouant à la séduire par ses lettres, il conçoit le projet de la conquérir par sa musique : La Symphonie Fantastique, basée sur un récit autobiographique (ce que Berlioz niera par la suite) et hantée par une mélodie représentant la bien-aimée et décrite comme idée fixe.

Histoire: 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 et comme une idée fixe qu'il retrouve et qu'il entend partout.

L'oeuvre: est composée de 5 mouvements intitulés:

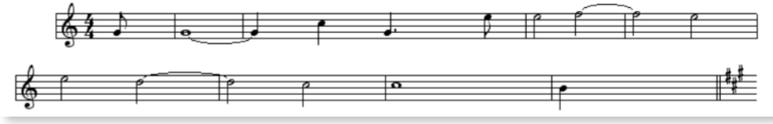
1. Rêveries et Passions: Le musicien est amoureux de la femme qui réunit tous les charmes de l'être idéal que rêvait son imagination. Cette scène décrit le passage de cet état de rêverie mélancolique, ininterrompue par quelques accès de joie, à celui d'une passion délirante, avec ses mouvements de fureur.
2. Un bal: L'artiste se trouve dans différents endroits (tumulte d'une fête, foule de gens...) mais l'idée musicale qui représente cette femme ne cesse de le troubler. Il retrouve l'aimée dans un bal au milieu d'une fête brillante.
3. Scène aux champs: Dans ce mouvement l'artiste se met à douter de la fidélité de la femme aimée. Il est en proie à de nombreux tourments.
4. Marche au supplice: Ayant acquis la certitude que non seulement celle qu'il adore ne répond pas à son amour, mais qu'elle est incapable de le comprendre et que, de plus, elle en est indigne, l'artiste s'empoisonne avec de l'opium. La dose trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un sommeil accompagné d'horribles visions. Il rêve qu'il a tué celle qu'il aimait, qu'il est condamné, conduit au supplice, et qu'il assiste à sa propre exécution.
5. **Songe d'une nuit de Sabbat: Il se voit au Sabbat, au milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers, de monstres... réunis pour ses funérailles. La femme aimée reparait encore, mais elle a perdu son caractère de noblesse. C'est elle qui participe à la ronde de Sabbat. Rugissement de joie à son arrivée. Elle se mêle à l'orgie diabolique.**

Fantastique et Musique

Exercices :

Qu'est ce que ces extraits ont en commun?

.....

Pour explorer sa vie, ses sentiments et l'amour pour cette femme Il va utiliser qu'il a nommé le thème de l'..... et va tout au long de son œuvre.

Remplis le tableau à l'aide de la vidéo?

Dies Irae: Chant de messe des morts dans le culte catholique. Son texte en latin fait allusion au jugement dernier (= Jour de colère)

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

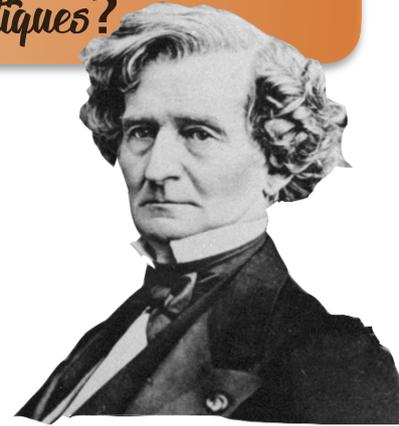
En résumé: Berlioz dans son oeuvre exploite toute une palette de (< >), de (modes de jeu) et de (grave - aigu) afin de raconter au mieux son De plus grands sont développés tout au long de ce 5ème mouvement: l'....., le , le ainsi que la

Exercice d'entraînement

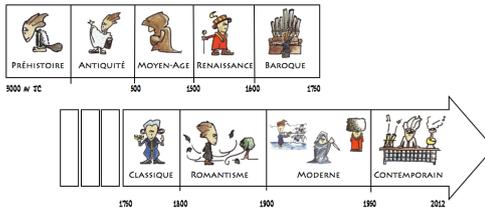
<http://acver.fr/aqq>

- Titre de l'œuvre : *La Symphonie Fantastique*
- Sous-titre : *Episode de la vie d'un artiste (1830)*
- Mouvement étudié : « *Songe d'une nuit de Sabbat* » 5ème mv
- Genre musical : *Symphonie en 5 mouvements*
- Repères culturels : *En rupture avec l'époque classique ayant pour valeur la logique, la raison... les romantiques explorent les forces de la nuit et de l'imaginaire : rêveries et fantastique.*

Hector Berlioz

Compositeur et chef d'orchestre français.
1803 - 1869

L'oeuvre et les circonstances de composition

Circonstances: Berlioz tombe amoureux fou d'une actrice irlandaise, Harriett Smithson, venue en représentation à Paris. Échouant à la séduire par ses lettres, il conçoit le projet de la conquérir par sa musique : La Symphonie Fantastique, basée sur un récit autobiographique (ce que Berlioz niera par la suite) et hantée par une mélodie représentant la bien-aimée et décrite comme idée fixe.

Histoire: 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 et comme une idée fixe qu'il retrouve et qu'il entend partout.

L'oeuvre: est composée de 5 mouvements intitulés:

1. **Rêveries et Passions:** Le musicien est amoureux de la femme qui réunit tous les charmes de l'être idéal que rêvait son imagination. Cette scène décrit le passage de cet état de rêverie mélancolique, ininterrompue par quelques accès de joie, à celui d'une passion délirante, avec ses mouvements de fureur.
2. **Un bal:** L'artiste se trouve dans différents endroits (tumulte d'une fête, foule de gens...) mais l'idée musicale qui représente cette femme ne cesse de le troubler. Il retrouve l'aimée dans un bal au milieu d'une fête brillante.
3. **Scène aux champs:** Dans ce mouvement l'artiste se met à douter de la fidélité de la femme aimée. Il est en proie à de nombreux tourments.
4. **Marche au supplice:** Ayant acquis la certitude que non seulement celle qu'il adore ne répond pas à son amour, mais qu'elle est incapable de le comprendre et que, de plus, elle en est indigne, l'artiste s'empoisonne avec de l'opium. La dose trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un sommeil accompagné d'horribles visions. Il rêve qu'il a tué celle qu'il aimait, qu'il est condamné, conduit au supplice, et qu'il assiste à sa propre exécution.
5. **Songe d'une nuit de Sabbat:** Il se voit au Sabbat, au milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers, de monstres... réunis pour ses funérailles. La femme aimée reparait encore, mais elle a perdu son caractère de noblesse. C'est elle qui participe à la ronde de Sabbat. Rugissement de joie à son arrivée. Elle se mêle à l'orgie diabolique.

Fantastique et Musique

Exercices :

Qu'est ce que ces extraits ont en commun?

La même mélodie mais jouée différemment

Pour explorer sa vie, ses sentiments et l'amour pour cette femme Il va utiliser **une mélodie** qu'il a nommé le thème de l'**idée fixe** et **cette mélodie** va **apparaître** tout au long de son œuvre.

Remplis le tableau à l'aide de la vidéo?

Dies Irae: Chant de messe des morts dans le culte catholique. Son texte en latin fait allusion au jugement dernier (= Jour de colère)

1	doux / apaisant, suspense, intrigue / pizzicato	8	pizzicato
2	idée fixe : grotesque	9	dies irae revient / grave, sourd
3	p < ff	10	p < ff
4	cloche (le glas) / mort, peur	11	les cuivres
5	non / cuivres / sombre, douleur	12	col legno, pizzicato / sourde, étouffée, feutrée
6	ajout de percussions : + fort	13	oui / très grave
7	course, ronde, danse / FF (<)	14	ffff

Berlioz dans son oeuvre exploite toute une palette de **nuances** (< >), de **timbres** (modes de jeu) et de **hauteurs** (grave - aigu) afin de raconter au mieux son **histoire**. De plus **4** grands **thèmes** sont développés tout au long de ce 5ème mouvement: l'**idée fixe**, le **Dies Irae**, le **Glas funèbre** ainsi que la **Ronde du Sabbat**.

Exercice d'entraînement

<http://acver.fr/aqq>