

L'HOMME – ORCHESTRE

PORTRAITS CROISES

Hector Berlioz vu à travers ses portraits, caricatures, ses écrits et sa musique

I - DESCRIPTIONS

1) Description de la caricature :

Un concert à la mitraille au théâtre de Vienne (1846) d'Andréas Geiger (1765-1850)

a) Comment le caricaturiste perçoit-il la musique de Berlioz ?

.....
.....
.....

b) Quels gestes font les spectateurs ? Quelle est leur expression ?

.....
.....
.....

c) Quelle est la famille d'instrument la plus représentée dans cette gravure ?

.....
.....
.....

d) Citez les instruments de cette famille représentés dans la gravure :

.....
.....
.....

e) L'orchestre est-il bien ordonné ? Justifiez votre réponse.

.....
.....
.....

f) Qu'a rajouté le caricaturiste dans l'orchestre ?

.....
.....
.....

2) Description de Berlioz :

a) Où se situe-t-il ?

.....
.....
.....

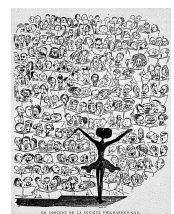
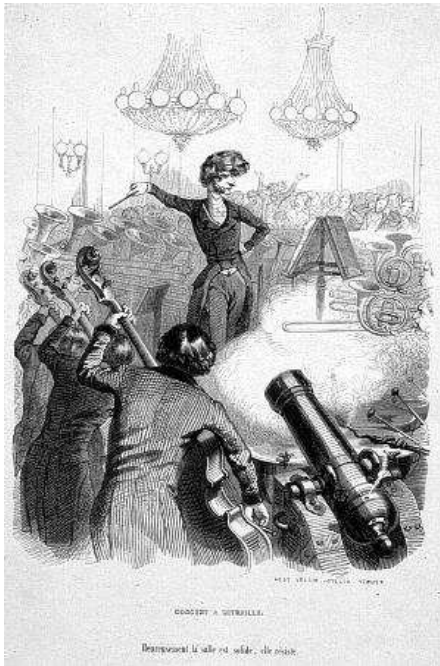
b) Quelle est son attitude et sa posture ?

.....
.....
.....

c) Quelle est l'expression de son visage ?

.....
.....
.....

Concert à la mitraille :

II - Extrait des mémoires de Berlioz : chapitre 26

XXVI

Première lecture du *Faust* de Goethe. — J'écris ma symphonie fantastique. —
Inutile tentative d'exécution.

[...] Immédiatement après cette composition sur *Faust*, et toujours sous l'influence du poème de Goethe, j'écrivis ma Symphonie Fantastique avec beaucoup de peine pour certaines parties, avec une facilité incroyable pour d'autres. Ainsi l'*adagio* (*scène aux champs*), qui impressionne toujours si vivement le public et moi-même, me fatigua pendant plus de trois semaines; je l'abandonnai et le repris deux ou trois fois. La *Marche au supplice*, au contraire, fut écrite en une nuit. J'ai néanmoins beaucoup retouché ces deux morceaux et tous les autres du même ouvrage pendant plusieurs années.

Le Théâtre des Nouveautés s'étant mis, depuis quelque temps, à jouer des opéras-comiques, avait un assez bon orchestre dirigé par Bloc. Celui-ci m'engagea à proposer ma nouvelle œuvre aux directeurs de ce théâtre et à organiser avec eux un concert pour la faire entendre. Ils y consentirent, séduits seulement par l'étrangeté du programme de la symphonie, qui leur parut devoir exciter la curiosité de la foule. Mais, voulant obtenir une exécution grandiose, j'invitai au dehors plus de quatre-vingts artistes, qui, réunis à ceux de l'orchestre de Bloc, formaient un total de cent trente musiciens. Il n'y avait rien de préparé pour disposer convenablement une pareille masse instrumentale; ni la décoration nécessaire, ni les gradins, ni même les pupitres. Avec ce sang-froid des gens qui ne savent pas en quoi consistent les difficultés, les directeurs répondaient à toutes mes demandes à ce sujet: «Soyez tranquille, on arrangera cela, nous avons un machiniste intelligent.» Mais quand le jour de la répétition arriva, quand mes cent trente musiciens voulurent se ranger sur la scène, on ne sut où les mettre. J'eus recours à l'emplacement du petit orchestre d'en bas. Ce fut à peine si les violons seulement purent s'y caser. Un tumulte, à rendre fou un auteur même plus calme que moi, éclata sur le théâtre. On demandait des pupitres, les charpentiers cherchaient à confectionner précipitamment quelque chose qui pût en tenir lieu; le machiniste jurait en cherchant ses *fermes* et ses *portants*; on criait ici pour des chaises, là pour des instruments, là pour des bougies; il manquait des cordes aux contre-basses; il n'y avait point de place pour les timbales, etc., etc. Le garçon d'orchestre ne savait auquel entendre; Bloc et moi nous nous mettions en quatre, en seize, en trente-deux; vains efforts! l'ordre ne peut naître, et ce fut une véritable déroute, un passage de la Bérésina de musiciens.

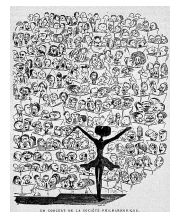
Bloc voulut néanmoins, au milieu de ce chaos, essayer deux morceaux, «pour donner aux directeurs, disait-il, une idée de la symphonie.» Nous répétâmes comme nous pûmes, avec cet orchestre en désarroi, *le Bal* et la *Marche au supplice*. Ce dernier morceau excita parmi les exécutants des clameurs et des applaudissements frénétiques. Néanmoins, le concert n'eut pas lieu. Les directeurs, épouvantés par un tel remue-ménage, reculèrent devant l'entreprise. *Il y avait à faire des préparatifs trop considérables et trop longs; ils ne savaient pas qu'il fallût tant de choses pour une symphonie.*

Et tout mon plan fut renversé faute de pupitres et de quelques planches... C'est depuis lors que je me préoccupe si fort du matériel de mes concerts. Je sais trop ce que la moindre négligence à cet égard peut amener de désastres.

1) Lire le texte et expliquer (si nécessaire) des mots de vocabulaire

2) Questions sur le texte :

- a) Dans quelle salle le concert de la Symphonie Fantastique doit-il avoir lieu ?
- b) Y a-t-il déjà un orchestre dans cette salle ?
Par qui est-il dirigé ?

- c) En tout, combien de musiciens faut-il pour exécuter cette symphonie ?
- d) Berlioz a-t-il réussi à faire tenir tous ses musiciens sur la scène ? (justifiez votre réponse)
- e) À quels instruments manquaient-ils des cordes ?
- f) Pour quelles raisons le concert n'eut pas lieu ?
- g) Depuis cette répétition, qu'a décidé Berlioz lorsqu'il organise un concert ?

✚ À voir au musée les factures conservées par Berlioz pour ses concerts et voir également la salle de concert du Conservatoire de Paris. (pièces 9 et 10)

III - Ecoute : Symphonie Fantastique : 'marche au supplice' IVème mouvement.

🎵 Écoute n°1 (en entier)

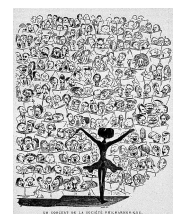
- Quels sont les points communs entre la caricature, le texte extrait des Mémoires et cette écoute ?

🎵 Écoute n°2 : présentation des 3 motifs mélodiques. (cd de 0 à 2'00 environ ou 2'00 à 4'00 env.)

- Levez la main lorsque vous entendez un nouveau motif mélodique. Combien en avez-vous entendu ?
- Faire écouter chaque mélodie.

Complétez le tableau suivant :

Motifs mélodiques	Introduction	A	B
Instruments			
Nuances			
Caractère			

 Ecoute n°3 :

- En quoi l'orchestre de Berlioz est-il intéressant ?
 - Pourquoi disait-on que Berlioz était un grand orchestrateur ? En quoi son orchestration est-elle intéressante, riche...

 Ecoute n° 4 : réécoutez l'ensemble du mouvement.

 Document : extrait de la partition du 4ème mouvement

- Observez la division des instruments
- Surlignez avec trois couleurs différentes les trois motifs mélodiques (celui de l'introduction, A et B)

 Documents : exemple de disposition d'orchestre au XXème et schéma de l'orchestre idéal du Grand Traité d'Instrumentation d' Hector Berlioz :

IV - Autre exemple possible d'écoute : La Damnation de Faust : 'Marche Hongroise'

- 1) Faire une comparaison entre le texte, la caricature et la musique.
- 2) Quel est le caractère de cette musique ?
- 3) Étude des thèmes.

