

Histoire B3,

La musique russe romantique

Piotr Tchaïkovski

- Populaire pendant et après sa vie
- Né à Vodkensk en 1840, mort en 1893
- Fréquente le collège de la Jurice Prudence à Saint-Pétersbourg
- Pendant les 7 années qu'il passera là-bas il suivra des cours de piano, ses professeurs trouvent ses capacités musicales moyennes
- Son diplôme en poche il se destinait à être fonctionnaire mais il rentre au conservatoire de Saint-Pétersbourg en 1862.
- Là il prend des cours avec Anton Rubinstein et il progresse beaucoup.
- Diplômé en 1866 il est engagé au conservatoire de Moscou
- Les années qu'il passe à Moscou lui sont fructueuses, il est beaucoup joué et c'est là qu'il va écrire son premier « concerto pour piano » et le « lac des cygnes »
- Malgré son homosexualité, il épouse Ivanovna en 1877, le mariage ne dure que 2 mois
- Dans son opéra « Eugène Onéguine » 1878, l'héroïne est cruellement rejetée par l'aristocrate Eugène, cela semble refléter la sympathie de Tchaïk. Pour Ivanovna.
- C'est à cette époque qu'il reçoit une lettre de Madame Von Meck, veuve fortunée qui l'admire beaucoup. Elle lui propose d'être son mécène à condition qu'ils ne se rencontrent jamais.
- Il quitte alors l'enseignement (ben oui le v'la rentier !) pour voyager pendant 6 ans en Russie et en Europe.
- En 1885, il s'installe à Moscou pour diriger la section moscovite de la société musicale russe.
- Sa santé commence à décliner, il écrit alors « La belle au bois dormant », « Casse - noisette », son opéra « La dame de pique » ainsi que ses 5ème et 6ème symphonie.
- Il reçoit une pluie d'honneur : -Doctorat honoraire de l'université de Cambridge

-Pension à vie du Tsar Alexandre III

- Du coup Von Meck arrête son mécénat et sa correspondance en 1891
- En 1893 alors qu'il est au sommet de sa gloire, il se suicide quelques jours après avoir dirigé la première de sa 6ème symphonie, poussé par d'anciens camarades de classes pour avoir eu une relation scandaleuse avec le neveu d'un noble. (ou il se suicide, ou il s'exile)

- Il est le premier à utiliser le célesta dans une œuvre symphonique pour orchestre complet. « La voïévode »
- Son œuvre :
 1. Musique d'orchestre :
 - Opéra « La dame de pique » écrit sur une nouvelle de Pouchkine, référence à Mozart et à l'opéra français.
 - 6 symphonies, la 2ème est écrite en Ukraine et ça s'entend, la 6ème « Pathétique »
 - 3 ballets « Casse-Noisette », « La Belle au bois dormant », « Le lac des cygnes »
 - 3 concertos pour piano et un pour violon
 - Une variation rococo pour orchestre et Cello
 2. Musique pour piano : Bon pianiste mais pas virtuose, sa musique n'est pas virtuose sauf dans les concertos pour piano
 - Une centaine de pièces, beaucoup des petites
 - 2 sonates
 - Un cycle de 12 pièces, une par mois, commande pour une revue, ce cycle s'appelle « les saisons » 1976
 3. Musique religieuse :
 - Une grande pièce « liturgie de saint Jean Chrysostome »

Le groupe des 5

-Même époque que Tchaïkovski, ils se connaissent

-L'initiateur du groupe est Balakirev

-Il est ensuite rejoint par Cui et Moussorgski qui n'aimait pas Tchaïk. C'est sans doute pour ça qu'il ne les a pas rejoint

-Ils veulent fonder une musique typiquement russe, contre la domination de l'école italienne et allemande

-Alors qu'il n'a que 17 ans Rimsky-Korsakov rejoint le groupe, il est le plus jeune

-L'année suivante Borodine arrive, le groupe est alors complet et va durer 10 ans

-Un critique, Stassor, va faire le liant des 5, ils ont écrit un petit manifeste qui n'en vaut pas vraiment la peine.

Ils sont tous des compositeurs de Saint-Pétersbourg.

1 Mily Balakirev

- 1837-1910
- A connu et a été influencé par Glinka

- Il n'a pas eu beaucoup de formation musical, ce qui était souvent le cas à l'époque, tout était transmis « comme ça »
- Excellent pianiste, fan de Liszt
- Il est dépressif et en 1870 il arrête de composer
- Il est considéré comme « the » compositeur pour piano
- Ses œuvres sont truffées de mélodies populaires russes
- Quelques œuvres :
 - Symphonies
 - 2 concertos pour piano
 - Fantaisie orientale « Islamey » écrite en 1859, créée par Nicolaï Rubinstein, pièce considérée comme la plus difficile de son répertoire pour piano, elle s'inscrit dans la lignée des rhapsodies de Liszt, le début est une mélodie orientale, la deuxième partie un chant arménien.

2 Alexandre Borodine

- 1833-1887
- Il se disait « compositeur du dimanche »
- A la base il est chimiste et à peu écrit
- Avec un père noble, déclaré comme le fils d'un domestique, Alex a eu une enfance choyée
- Il apprend la flûte et le violoncelle
- Il découvre 2 réactions chimiques dont l'une porte son nom
- Ses premières compositions sont des œuvres de musique de chambre, il passait ses temps libres pendant ses études de médecine à jouer de la musique de chambre avec Schilev
- Il épouse la pianiste Protopopov
- Il écrit : 3 symphonies, 2 quatuors à cordes, 1 petit opéra bouff et des quintettes pour piano
- Mais sa plus grande œuvre est l'opéra « Prince Igor », achevé par Rimski-Korsakov
- En 1862 il rencontre Balakirev, celui-ci le pousse à écrire sa première symphonie et il la dirigera
- Le prince Igor protège la Russie des Polovtsiens au XIIe S, ce thème patriotique colle parfaitement au groupe des 5
- C'est son engagement pour les sciences qui ne lui permet pas de l'achever
- La plus grande partie de l'orchestration a été réalisée par ses amis
- Glazounov en a composé l'ouverture d'après les ébauches de Borodine

3 César Cui

- 1835-1918
- Père français

- Militaire de formation, il enseigne les fortifications à l'académie de l'armée toute sa vie
- Il était critique musical et a beaucoup défendu les 5
- Ses démarches musicales ne sont pas aussi russes que celles des autres
- Il a écrit quelque pièces pour orchestre dont 10 opéras et 24 pièces pour piano et violon sous l'influence de Chopin
- Sa musique était beaucoup critiquées, on la disait « insignifiante et fade »

4 Nicolay Rimsky-Korsakov

- 1844-1908
- Issus de la petite noblesse, il apprend la musique dès son plus jeune âge
- Il a de l'argent, jeune il a quasiment fait le tour du monde dans la marine
- Il est chef d'orchestre - compositeur
- Il étudie le contrepoint et l'harmonie par correspondance avec Tchaïkovski
- En 1871 il est nommé professeur de composition et d'orchestration au conservatoire de Saint-Pétersbourg
- Il a réuni une collection de chanson populaire russe (avant Bartok), en a fait un recueil et la publié
- Il a fait pas mal de chose en dehors de sa musique comme réviser bon nombres de partitions de Moussorgski et terminer le « prince igor » (ce qui a causé des problèmes, il n'a pas les mêmes goûts que Moussor. et a quasiment gommé la première orchestration faite par lui.)
- Il a connu Berlioz et est connu lui-même comme un grand orchestrateur
- Il a d'ailleurs écrit un traité d'orchestration
- Il a été le prof de Stravinski et ils se détestaient
- Ecrit 15 opéras dont le plus célèbre est le « coq d'or »
- Ecrit quelques pièces pour orchestre « Shéhérazade » conte des mille et une nuit, influence d'orient.
- Il est militant du régime Tsar.

5 Modeste Moussorgski

- 1839-1881
- Issus d'une famille noble, mais lui n'était pas très riche
- A 10 ans il est envoyé à l'école de Saint-Pétersbourg
- Puis il intègre l'école de Cavalerie Nicolas, diplômé en 1856
- C'est un très bon improvisateur au piano
- Alcoolique, suite à l'abolition du servage, sa famille est ruinée (il avait quitté l'armée et ne vivait que des rentes que rapportaient les terrains de sa famille) et il doit travailler comme employé administratif
- Sa musique est rugueuse, parfois violente point de vue harmonie, audacieuse
- C'est le plus moderne des compositeurs de son époque

- Utilise des accords diatoniques, fait de fréquentes ruptures dans son langage
- Il n'a pas écrit beaucoup :
 - 2 grands opéras « Boris Godounov » et « Kovanchtchina » tous deux à sujet politique russe
 - 1 opéra inachevé
 - Beaucoup pour piano dont un cycle « les tableaux d'une exposition »
 - 3 cycles de mélodies (il révolutionne l'art du chant russe, il arrange des chansons en appliquant les modèles discursif russe) « Les enfantines », « chants et danses de la mort » et « sans soleil »

Sergeï Taneyev

- 1856-1915
- Pianiste – compositeur
- C'est le tout premier élève du conservatoire de Moscou
- Apprend l'harmonie et la composition avec Tchaïkov. et ils deviennent amis
- Etudie le piano avec Rubinstein
- Il sera professeur au conservatoire de Moscou et aura comme élève Scriabine et Rachmaninov
- Il donne même des leçons particulières à Prokofiev
- Il deviendra directeur du conservatoire puis repassera prof.
- Il n'y a pas de folklore national dans ses pièces, son esthétique se rapproche plus de celle de Tchaïkovski que du groupe de 5
- On le surnomme le Bach russe
- Etant donné qu'il est professeur de contrepoint, son écriture est polyphonique, elle a un côté cérébral très travaillé
- A écrit 1 opéra « Lorestini », plusieurs œuvre orchestral dont 4 symphonies