

Paul Hindemith

- Allemagne 1895 – 1963
- Etudie la composition, le violon et l'alto à Frankfort, il était très doué
- Chef d'orchestre
- Fondateur du quatuor à corde « Amar », il y était altiste
- Ce quatuor à crée bcp d'œuvre contemporaine de l'époque, notamment Webern
- Dans sa jeunesse il dirigera l'opéra de Frankfort
- 1929, écrit un opéra avec Weill, « Le vol de Lindbergh », écrit sur un texte de Brecht
- 1936, il écrit un traité de composition où il explique son principe de tonalité élargie, il est théoricien

Un de ses grands principes étant de faire des accords avec des quartes justes au lieu des tierces.

- Au fil du temps son langage s'assagit, il était considéré comme un dégénéré par les nazis car il était avant-garde.
- 1940, Il s'exile aux USA car sa musique est interdite en Allemagne
- Là-bas il sera prof de compo, il restera après la guerre
- 1942, écrit un ensemble de fugues pour piano « Ludus Tonalis »
- Il sera prof à Yale.
- C'est dans les années 40 qu'il se rebelle contre l'avant-gardisme, alors qu'il l'était lui-même, et contre la musique sérielle de Schönberg.
- Sa musique à un côté contrapuntique (Bach), on retrouve des imitations dans ses écrits
- Il a écrit pour tout ! Opéras, symphonie, chœur, sonates pour tout (même tuba et guitare), pièce pour 3 guitares, piano, ...
- Son opéra le plus célèbre : « Mathis der Mahler » (rien avoir avec Gustav) ça veut dire « Mathias le peintre » en parlant de Mathias Brunerval qui a peint le « retable du christ en croix » qui est super moche exprès.
- Il fera de cet opéra une suite d'orchestre, qui sera son œuvre la plus célèbre
- 1934, création de la pièce d'orchestre tiré de cet opéra, ça fait fureur mais ça ne plait pas aux nazis, elle sera interdite en Allemagne jusqu'en 1945. 3 mvt qui représentent les 3 parties de la peinture

- Il y a des reste de romantisme chez lui, dans les années 60, les compositeurs sériel se moquaient de lui, et le disait compositeur d'académie.

Arnold Schönberg :

- 1874 – 1951, d'origine hongroise, mort à Los Angeles
- Il ne se considère pas comme un moderniste, mais bien comme un héritier du classicisme viennois et du romantisme germanique.
- Il a 4 périodes de compositions :
 - 1) Post romantique jusqu'en 1907 (apparition de l'expressionnisme et de l'abstrait)
 - 2) Atonal libre jusqu'en 1923
 - 3) Invente le système dodécaphonique, jusqu'au milieu des années 30
 - 4) Revient en arrière, mélange sériel, dodéca., tonal, atonal,...
- Il s'est formé en autodidacte, son seul prof Zemlinsky, dont il épousera la sœur
- Il était violoniste et a écrit une fantaisie pour violon et piano.

A) Période post-romantique

- Musique qui reste tonale mais très chromatique
- Influence de Wagner pour ça, et point de vue forme, influence de Brahms, et influence de Mahler pour l'orchestration
- Op. 1, 2 et 3 sont des lieder voix-piano
- Une de ces premières œuvres « la nuit transfigurée » op.4 1899, chef-d'œuvre, sextuor à corde (trad. Brahms), tonale, il en a fait une version pour orchestre à corde, c'est du ressortissant du romantisme allemand, on la considère comme sa première grande œuvre. Elle a pourtant fait scandale.
C'est une musique à programme inspiré du poète expressionniste allemand Dehmel
5 mvt qui s'enchainent tonalité principale, réM et rém
- 1903, « Pélée et Mélissandre » poème symphonique
- Ensuite il écrit son premier quatuor à corde
- 1900-1911, « Gurrelieder » gigantesque pièce pour soliste vocaux, chœur et orchestre, il termine de l'écrire alors qu'il a changé de style.
- Dans cette période on trouve aussi sa symphonie de chambre n°1
- Pendant cette période il a beaucoup peint, et a longtemps hésité entre la musique et la peinture

B) Période atonale 1907

- C'est l'apparition de l'expressionnisme et de l'abstraction
Œuvres violentes et dégénérée, comme une dernière manifestation contre le romantisme
- 1907-8, il écrit son deuxième quatuor à cordes, op.10, dans cette œuvre il rompt avec les lois du système tonal
4 mvt, les 2 derniers sont atonaux, pas les deux premiers, mais on peut quand même chiffrer les accords des mouvements atonaux.
- Dans cette période, il décrète que les dissonances ne doivent pas se résoudre, mais la musique n'est pas tt le tps dissonante
- Au début de cette période il y a 3 pièces importantes :
« 3 pièces pour piano » op.11
« 5 pièces pour orchestre » op.16 « Farben » est une des 5 pièces, pour grand orchestre, ça influencera bcp les compositeurs car Arnold Schoenberg joue bcp sur les couleurs, pour faire ça il utilise un accord omniprésent ds la pièce, qu'il va modifier sur les couleurs instrumentales, en octaviant parfois. (C'est la mélodie de timbre, klangfarbenmelodie)
Webern adoptera cette façon de faire
« Erwartung » [opéra](#) en un acte, [1909](#) sur un livret de [Marie Pappenheim](#). Il ne fut créé que le 6 juin [1924](#) à Prague, sous la direction d'[Alexander Zemlinsky](#)
- Farben fera aussi un scandale, toute sa vie lui et ses disciples seront critiqués.
- 1910, il entre dans le mvt du cavalier bleu comme peintre, ces toiles sont noires, torturées, et finalement décide d'arrêter la peinture qq années plus tard
- 1911, rédige son traité d'harmonie tonale, il a inventé la technique de chiffrage d'accords sur les fondamentales.
- 1912, « Pierrot Lunaire », scandale aussi, l'instrumentaire est original pour l'époque, 1 voix (Hô ou Fê), 1 flûte qui joue aussi le piccolo, 1 clarinette qui joue aussi la clarinette basse, 1 violon qui joue aussi l'alto, 1 cello et 1 piano.
Il a écrit cette pièce en 2 mois et demi, écriture ultra sophistiquée (contrepoint partout), écrite dans l'esprit du Sprechgesang (parlé-chanter). (Stravinski était très impressionné, il sera influencé dans son orchestration.)

Cette pièce à qq chose qui relève du cabaret, mais un peu glauque, tous les rythmes de la voix sont écrit de manière précise, le sprechgesang permet une meilleure compréhension du texte.

Dans un premier tps il demande qu'on chante, puis qu'on ne chante pas.

- Après ça il écrit encore qq pièce dans le style atonal
- Pd cette période il écrit un oratorio
- Puis pd 10 ans il ne publie plus rien !
- Peut-être parce qu'il prépare son dodéca. Ou qu'il fonde la société d'exécution musicale privée, 1918, (le but était de défendre et de promouvoir la musique contemporaine) Berg et Webern y participent activement mais par faute d'argent la société ferme en 1921. Ils ont joué Mahler, Scriabin, Debussy, Reger, Arnold s'y est bcp investi

-

C) Période Dodécaphonique

- En 1923 il se remet à publier, il a inventé un nouveau style, le dodécaphonisme
- Il n'y a qu'1 série par œuvre, le compositeur à le choix entre 48 séries,
- Œuvres de cette période
 - « 5 pièces pour piano » Op.23, 1923, c'est la première œuvre dodéca.
 - Mais dans ce style il n'y a qu'1 pièce écrite dans ce style
 - « Sérénade » Op.24, « Suite pour piano » op.25, c'est sa première œuvre dodécaphonique complète
- Webern et Berg utiliseront cette méthode
- 1928, « Moïse et Aaron », opéra inachevé, il réintroduit dans ses pièces des allusions à ses origine juive
- 1931, il écrit un article qui dit qu'il assurerait la suprématie de la musique allemande pour 100 ans grâce à son invention le dodéca.
- 1933, prof de compo à Berlin, à l'arrivée des nazis, il est chassé et va aux USA
- 1936, il écrit un concerto pour violon
- Certains disent que cette période est la moins intéressante, c'est trop académique, répétitif, on dit qu'il avait moins d'inspiration que dans sa période atonale, mais Arnold s'en rend compte puisqu'il va réintégrer des choses tonale dans son dodécaphonisme.

D) Dernière période

- Il mélange le système tonal au système sériel
- « suite « pour ensemble Op.29, dodéca. Qui fait référence au passé.
- « Variations pour orchestre »
- « Ode à Napoléon » 1942 piano et récitant sujet politique pour critiquer Hitler, pas de sprechgesang car il voulait qu'on comprenne bien le texte ! « concerto pour piano », « un survivant de Varsovie », pièces dodéca. Avec éléments tonaux.

Alban Berg

- Vienne, 1885-1935
- Famille bourgeoise catholique
- Il a hésité entre poésie et musique
- Il n'a pas été au conservatoire, il prenait des cours privé, entre autre avec Hanz Pfitzner (compositeur traditionaliste, célèbre à l'époque, collabo en 40)
- Berg quitte Pfitzner car celui-ci parlait sur le dos de Mahler ! Ho le mauvais ! :-p
- D'où il débarque chez Schönberg, c'est à lui que Berg doit toute sa formation
- Il n'a pas écrit tellement beaucoup et ses œuvres de jeunesse qui sont beaucoup des lieder (tonaux) ne sont pas opucées.
- 1908, son opus 1, sonate pour piano, postromantique, écrite sous l'œil avisé de Schoenberg, dedans, il quitte la tonalité puis y revient, un seul mvt, Berg trouvait qu'il avait tout dit et qu'elle était terminée.
Elle sera créé en 1911, la forme suit le schéma de la forme sonate, 2 thèmes principaux, expo., dev., réexpo., coda. Il y a une vague tonalité de vaguement sim, Le thème principal est fondé sur des 4tes. C'est sa seule pièce pour piano seul
- 1912, « Altenberg – lieder », crée en 1913, op.4, soprane et orchestre, expressionisme allemand, scandale, Berg à suivit sont maître dans l'atonal.
Grand orchestre comme Mahler, et même manière d'orchestrer que lui
- Il était ami avec mahler
- Il ne faisait pas de courte pièce (pas comme Webern) sauf les 4 pièces pour piano et clarinette op.5
- Il a bcp d'attache avec le passé, sa musique reste expressive même dans le dodéca.
- 1914, Op.6, « 3 pièces pour orchestre », expressionisme très violent
- Guerre 14-18, appelé à combattre, mais il va être réformé pour mauvaise santé.

- Pendant la guerre il reste à Vienne, c'est là qu'il écrit son opéra « Wozzeck », entre 1914 et 1921, c'est atonal, le nom initial est « woyzeck », c'est une pièce de théâtre de Büchner sur un fait divers réel, si Berg a modifié le nom c'est parce que Wozzeck est plus sonnant.

Sera créé en 1925 à Berlin, grâce à cette pièce il sera connu.

3 actes, chaque scène change de style, glauque, histoire d'un soldat cocu, alors celui-ci égorge sa femme au bord d'un étang !

- 1925, écrit un concerto de chambre pour 13 instruments, contrapuntique, dédié à Schönberg pour ses 50 ans.
- 1926, « Suite lyrique », quatuor à cordes, Berg est paradoxale, il se détache du système tonal mais y fait bcp d'allusions
- 1927, « Lulu », opéra dodécaphonique, il est inachevé mais en 1979 un compositeur autrichien réalisera une orchestration conforme à Berg et il sera créé en 1979 par Boulez.

3 actes, expressionniste, montre la dégradation d'une fille qui finit éventré par Jack, Berg utilise la série avec bcp de liberté, sa figure thématique est en relation avec ses personnages, il associe aussi les instruments aux personnages.

- 1929, écrit une cantate, entièrement dodécaphonique
- 1935, Il meurt d'une septicémie, le jour du réveillon de Noël, quelque mois après son concerto pour violon qui sera sa dernière pièce « A la mémoire d'un ange » pour la fille d'Alma Mahler et de Walter Gropius, morte à 18 ans d'une polio.

Il y a 2 mvt, le premier évoque sa personnalité, gaie, joyeuse, le second sa douleur et sa mort.

- Il est le plus joué des 3 membres de la seconde école de Vienne.