

Histoire des Arts : Éducation musicale

Œuvre : Erlkönig (le roi des Aulnes) de Franz Schubert

Courant artistique : Romantisme

Présentation générale du Romantisme	Présentation de l'œuvre musicale	L'analyse de l'œuvre
<p>Époque et principes Le courant romantique ou Romantisme (1^{ère} moitié du 19^{ème} siècle) se caractérise par une volonté d'exprimer les extases et les tourments du cœur et de l'âme : il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique et cherchant l'évasion dans le rêve, le morbide et le sublime, l'exotisme et le passé.</p> <ul style="list-style-type: none">•Thèmes d'inspiration <i>La solitude, les sentiments tourmentés, la mélancolie, la nostalgie, la Nature</i> <i>Le fantastique, l'irrationnel/irréel, l'imaginaire, la mort</i>•Œuvres et artistes peintres Thème de la solitude <i>Voyageur au-dessus d'une mer de nuages</i> Caspar David FRIEDRICH <i>Le Cauchemar</i> (1781) de Johann Heinrich FÜSSL Œuvre romantique par la manière dont la femme est disposée et par la présence d'êtres cauchemardesques, le cheval (symbole de la mort à l'époque romantique) et le démon. <i>Le radeau de la Méduse</i> de Théodore GERICAULT•Compositeurs (musique) Franz SCHUBERT Richard WAGNER Franz LISZT Niccolo PAGANINI Hector BERLIOZ <p>Pour résumer, le héros romantique laisse libre court aux épanchements de son cœur, la plupart du temps souffrant, et trouve dans la nature un écho de ses sentiments intérieurs. Il est une figure de l'artiste, lui aussi à l'écart et incompris, mais fier de ce statut unique.</p>	<p>ÉLa musique romantique naît en Allemagne fin du XVIII^{ème}, 1^{ère} moitié du XIX^{ème} siècle.</p> <ul style="list-style-type: none">•Titre : <u>Der Erlkönig*</u> (1815) <p>ÉLe compositeur</p> <p>Franz SCHUBERT (1797-1828) Autrichien</p> <ul style="list-style-type: none">•Œuvre typique de la musique romantique (une musique qui vise à susciter l'émotion, à bouleverser), le lied <u>Erlkönig</u> fut composé en 1815 par Franz Schubert, d'après un poème de Goethe. <p>VOIR ANNEXE ROMANTISME</p> <p><i>*La créature évoquée est un Erlkönig, personnage représenté dans un certain nombre de poèmes allemands comme une créature maléfique qui hante les forêts et entraîne les voyageurs vers leur mort.</i></p> <p>Les thèmes développés dans le poème sont typiquement romantiques : la mort, la nuit, le fantastique, la peur, la nature, etc. La musique s'en ressent, en tonalité mineure, sérieuse, profonde et tragique.</p> <p>Un seul et même chanteur interprète alternativement quatre personnages différents : le narrateur, l'enfant, le roi des aulnes, et le père de l'enfant. Pour distinguer les différents personnages, le compositeur s'appuie surtout sur l'interprétation du chanteur. Le baryton varie ainsi timbre, registre (hauteur de la partie chantée), et nuance pour prendre le rôle de chaque intervenant. Le piano, quant à lui, évoque les atmosphères par ses <u>modes d'accompagnement</u> (Ex : staccato).</p>	<p>Le compositeur met en musique l'histoire du poème de Goethe par différents procédés techniques cités ci-dessous</p> <ul style="list-style-type: none">•Choix du genre Lied : poème germanique chanté par une voix accompagnée d'un piano.•Choix du caractère exprimé : atmosphère, ambiance, 1^{er} ressenti quand on écoute l'œuvre Grave, solennel, puissant, imposant, dramatique, fantastique, inquiétant, léger, séduisant, doux...•Choix de la formation instrumentale Un piano Une voix de baryton Ce qui suggère une grande qualité d'interprétation car deux musiciens doivent restituer tout cet univers fantastique à eux seuls !•Choix de la forme (structure de l'œuvre) Œuvre structurée en fonction des interventions des personnages•L'accompagnement début à 0'23 Le piano joue un rôle important dans l'œuvre : -la main droite jouant ses notes répétées « staccato » (<i>jouer les notes de manière détachée</i>) figure le galop du cheval ; -les gammes ascendantes (de six notes seulement) de la main gauche dans le grave figurent le vent dans les branches. <p>SCHUBERT a également créé une atmosphère pianistique pour chaque intervention des personnages :</p> <p>Ex 1. Accompagnement léger et enjoué pour accompagner le séduisant Roi des Aulnes ; Ex 2. Accompagnement tumultueux et affolé pour accompagner l'enfant.</p> <ul style="list-style-type: none">•Choix du timbre Le chanteur adapte son timbre vocal à la personnalité du personnage dont il interprète le rôle•Choix de la nuance (volume sonore) Le chanteur adapte le volume sonore de sa voix selon les sentiments des personnages. <p>Voir ANNEXE ANALYSE pour l'interprétation vocale et le minutage d'écoute</p>