

BRAHMS – Fiche d'aide à l'écoute des extraits

Johannes Brahms (1833-1897)

Compositeur allemand de l'époque romantique. C'est grâce au soutien et aux encouragements d'un des plus grands musiciens du XIXe siècle, Robert Schumann, que Brahms débute sa carrière de compositeur. Opposé parfois à Wagner et à Liszt, Brahms réalise une synthèse du classicisme et du romantisme. Son œuvre est dans la lignée de Schumann, de Beethoven et de Schubert. Il a écrit des œuvres vocales : grandes œuvres pour chœur et orchestre, de très nombreuses mélodies, des « *lieder* », quatre symphonies (musique pour orchestre), de la musique de chambre (musique pour petite formation instrumentale) et de nombreuses pièces pour piano.

Initié à la musique par son père, Johannes Brahms joue très tôt du violon et du piano dans les tavernes de sa ville natale ; il donne son premier concert public à 14 ans où il joue une de ses œuvres.

Exemples d'œuvres à écouter

1- Brahms, Danse hongroise n°5

Les danses hongroises populaires appelées *Csardas*, jouées par des musiciens de rue ont inspiré beaucoup de compositeurs. Le thème de l'une d'elles est repris ici.

C'est au début du XIXe siècle que sont apparues ces danses, elles se dansaient en couples et se pratiquaient dans les auberges (*csardas* signifie « auberge » en hongrois)

Pistes pédagogiques :

Mots clés : tempo (= vitesse)

Instruments entendus : orchestre

Propositions pédagogiques :

- Evoluer dans l'espace seul ou en couple en même temps que la musique ; les déplacements devront faire apparaître les accélérations et les ralentis de la musique. Cela peut se faire aussi en restant sur place et en marquant la pulsation (sur différentes parties du corps, avec un doigt dans le creux de la main...)
- On peut ensuite demander aux élèves de coder physiquement les différences de tempo sur une petite partie de l'œuvre par exemple de (ex : on marque la pulsation sur les genoux quand la musique est lente, sur les épaules lorsqu'elle est rapide).
- Pour faire le parallèle et comprendre la notion de tempo, on peut demander aux élèves de chanter une chanson avec des tempi différents (tempo lent, tempo rapide, tempo qui s'accélère, tempo qui ralentit...)
- Il est possible d'écouter des versions différentes de cette danse hongroise (version pour piano, version pour orchestre). Une version pour piano est disponible sur le lien suivant (peut être regardée en classe) : http://www.youtube.com/watch?v=Wyd9_HmSiMY

Cette musique a été utilisée de manière humoristique dans le film de Charlie Chaplin **Le dictateur**, Voici le lien pour voir l'extrait : <http://www.youtube.com/watch?v=xCevzLGnrbo>

2- Brahms ; Valse op 39 en La M

Cette valse est extraite des **Seize valse pour piano à quatre mains op 39** : ensemble de 16 petites valse pour piano à quatre mains écrit par Johannes Brahms. Elles ont été composées en 1865 et publiées deux

ans plus tard, dédiées à Eduard Hanslick. Ces valse sont aussi arrangées pour piano solo dans deux différentes versions – simplifiée et difficile.

Pistes pédagogiques :

Mots clés : valse

Instruments entendus : piano à 4 mains

Propositions pédagogiques :

- Laisser les élèves s'exprimer après une première écoute, on peut leur demander de définir un mot correspondant à cette musique. Ils proposeront probablement « doux » « calme » etc. Comparer les mots choisis et définir le caractère de la musique : c'est une berceuse.
- Si les élèves ne l'ont pas entendu, expliquer que cette musique est au départ une écriture de danse : la valse (danse à trois temps).
- Le thème principal (exposé de 0 à 0'14'') revient trois fois : 0'15'' ; 0'43'' ; 1'12''. Avec les élèves, on peut le chanter et le mémoriser (les cinq premières secondes), repérer les reprises de ce thème et faire expliquer la différence pour la dernière reprise de 1'12'' (le thème est joué dans l'aigu du piano, puis c'est la fin).

Le romantisme en musique

Ce mouvement culturel commença à la fin du XVIIIe siècle et atteignit son apogée au XIXe s.

Il s'opposait à la philosophie des Lumières et au classicisme littéraire et artistique, et exaltait la spontanéité de la création individuelle et la supériorité de l'imagination libre, du sentiment et de l'instinct sur la raison.

La musique est considérée comme l'expression de la plus haute spiritualité humaine ; le langage musical intervient là où la parole et l'image s'arrêtent.

On y retrouve un libre jaillissement des passions, jusqu'à la violence, au délire et à la sublimation, une imagination sans frein.

On se fait l'idée du musicien romantique comme une personne rebelle, caustique, en opposition avec le monde et renfermé dans sa propre intériorité.

Pour les 'vrais' romantiques, la musique est la langue originale de la nature, c'est un concept fondamental dans l'idéologie romantique.

Identifier une œuvre romantique

- Un grand orchestre : caractéristique essentielle de l'époque romantique, en particulier des œuvres symphoniques. Au XIXe siècle, l'orchestre grossit considérablement et l'on retrouve de nouveaux instruments (nouvelles percussions, nouveaux cuivres, invention du saxophone)
- L'œuvre comme expression de sentiments personnels : au XIXe siècle le compositeur n'écrit plus pour une cour, un prince ou un roi. Il écrit pour lui, sa musique traduit ses propres sentiments, ses joies, ses peines.
- L'âge d'or du piano : le piano supplante définitivement le clavecin. Beaucoup de musiciens vont écrire principalement pour cet instrument (ex : Chopin), c'est la grande époque des virtuoses.

Grands compositeurs romantiques :

Brahms / Schumann / Mahler / Berlioz / Mendelssohn / Tchaïkovski / Chopin

Sources :

Encyclopédie de la Musique (La Pochothèque)

Wikipédia

Une année au concert, cycle II – CRDP Pays de la Loire