

Les grands compositeurs français de musique classique

ACADÉMIE - MODULE N°79

Module n°79

Les grands compositeurs français de musique classique

Salut ! Bienvenue dans ce module 79 sur les grands compositeurs français de musique classique.

Il s'agit d'un sujet qui nous a été **réclamé** à plusieurs reprises, parce que dans l'académie, beaucoup sont fans de culture en général. Ça peut être aussi bien de la culture littéraire, c'est pour ça qu'on a un club de lecture et qu'on parle très régulièrement de lecture dans l'académie, ça peut être de la culture historique ou ça peut être de la culture artistique. On a vu dans le module 77 un certain nombre de peintres français. On essaie de balayer un certain spectre culturel **en ce qui concerne** la France et ses artistes.

Aujourd'hui, on a choisi 10 compositeurs français, qui sont très connus, qui sont très célèbres. Bien sûr, c'est très peu, évidemment. On aurait pu en choisir plein d'autres. Il en existe plein d'autres, des compositeurs français. On ne parlera pas forcément de leur vie privée ou on le fera quand c'est utile. L'idée, c'est plus de te donner **une clé de lecture** des grands compositeurs français. Quelle époque ils appartenaient ? Quel était leur style ? Etc.

Bien sûr, chacun d'entre eux mériterait un module complet. J'ai fait par exemple un module sur Balzac, un module sur Zola, où on s'était focalisé sur une personne. Là, on aurait très bien pu faire un module sur Berlioz par exemple, mais on a plutôt préféré en lister 10, te donner quelques infos et te permettre d'aller plus loin si tu as vraiment envie de le faire.

Donc ici, on te donne quelques bases, quelques clés pour que tu puisses les situer dans leurs contextes historiques ou dans leurs contextes artistiques, tout simplement. Tu connais certainement beaucoup d'entre eux, peut-être pas tous, mais tu en connais certainement un certain nombre ou alors tu connais leur œuvre sans savoir que c'était ce compositeur qui l'avait proposée. On va te brosser ici un tableau de la musique classique française.

Le plan, il est encore très simple. D'abord, on va parler de la musique classique, on va dire ce que c'est, on va essayer d'étudier ensemble ce que c'est exactement. Et juste après, on parlera des 10 compositeurs choisis en parlant un peu de leur vie, leur style et forcément leur œuvre, ce qu'on te recommande de découvrir. Tu peux par la suite aller écouter sur différents **canaux** ces compositeurs français.

Moi, j'aime écouter de la musique classique en travaillant, j'aime la musique classique quand il n'y a pas de **parole** pour travailler. S'il y a des paroles, quand j'écoute de la musique, ça me déconcentre. Mais une musique classique où il y a seulement une mélodie, ça m'aide vraiment quand je travaille. Et quand j'ai travaillé sur ce script, le script préparé par Valentine, que j'ai relu, que j'ai retravaillé un tout petit peu, eh bien je l'ai fait en écoutant Berlioz. J'écoute sur *Deezer*, mais tu peux retrouver toutes ses œuvres sur *Spotify* ou sur *You Tube*.

Allons-y, on va commencer par parler de musique classique. Qu'est-ce que c'est, la musique classique ? La musique classique, c'est tout simplement un type de musique et il y a plein de courants au niveau de la musique, il en existe énormément. Tout a commencé avec les chants grégoriens religieux. On a ensuite eu les troubadours qui étaient des poètes lyriques du Sud de la France. Et le plus ancien style de musique qu'on retrouve, c'est la musique baroque dont on parle dans les années 1600 à 1750.

Pour faire un parallèle avec le module 77 sur les peintres, on te disait dans ce module que les courants artistiques dont on parlait ne concernaient pas seulement les peintres, quand on te parlait du classicisme, du baroque etc. tu vois que ces courants artistiques dont on parlait pour les peintres se retrouvent dans la musique. Le baroque, ce n'est pas seulement des tableaux, c'est aussi de la musique, donc c'est assez intéressant de faire ce parallèle avec le module 77 sur les peintres.

Ça a commencé avec le baroque, on a dit 1600 jusque 1750 environ. Ensuite, tu as eu la période classique de 1750 à 1820 environ. Tu as ensuite eu la période romantique, 1820 à 1900 ; la période moderne, 1900 à 1970 et la musique contemporaine, on dit que c'est à peu près après 1950. Et nous, ce qu'on a décidé de faire pour ce module, ce que Valentine a choisi comme limite, c'est environ la fin de la période romantique.

Alors, pourquoi on parle de musique classique ? La musique classique, c'est un type de musique où il faut être **digne**, elle doit être digne d'être étudié. C'est la grande musique. C'est la musique où va essayer d'étudier le **solfège**, les différentes notes. Ça doit être une note qui est écrite dans les répertoires, elle doit **durer**.

C'est le contraire de la musique un peu populaire qu'on va juste écouter pour le plaisir dont on va le lasser. La musique populaire, elle est plus simple, moins codée, elle est composée directement par les interprètes. C'est la grande différence avec la musique classique, parce que dans la musique classique, on a le compositeur qui écrit la musique, les interprètes sont les musiciens qui la jouent. Ça, c'est une des grandes différences entre la musique un peu populaire et la musique classique.

La musique classique, elle n'existe pas qu'en France. Évidemment, il y a plein de grands noms de la musique classique dans le monde. Moi, mes préférés, ce sont Liszt, Schumann, Beethoven, Wagner et bien sûr des grands artistes tel Mozart. Ça, ce sont les compositeurs étrangers que j'aime beaucoup. Évidemment, il y en a plein dans le monde entier. Voyons maintenant les 10 compositeurs qu'on a sélectionnés pour toi.

Le premier d'entre eux, c'est Georges Bizet. Son nom de naissance était Alexandre-César-Léopold Bizet, un peu plus long et certainement un peu plus dur à retenir. Il est né le 25 octobre 1838 à Paris et il est mort le 3 juin 1875 à Bougival. Il est né ou il faisait partie d'une famille de musiciens, puisque son père enseignait le chant, sa mère était pianiste, son oncle était prof de chant, donc c'était vraiment un environnement musical dans lequel il a grandi. Du coup, ça lui a permis de commencer la musique très tôt. C'est un avantage quand on fait partie d'une famille de musiciens.

Il est entré au **conservatoire** lorsqu'il était enfant. Le conservatoire, c'est une école de musique. Il a écrit sa première **symphonie** à 17 ans, donc il est relativement **précocé**. 17 ans, c'est jeune pour écrire une symphonie. C'était un grand compositeur de la période romantique. Il est très connu surtout pour ses opéras ou ses suites orchestrales. À sa mort, il nous a laissé 120 œuvres musicales, donc c'est quand même une belle œuvre, très beau **palmarès**, très beau patrimoine qu'il a laissé.

On lui doit notamment *Carmen*, que tout le monde connaît.

Deuxième compositeur, celui que j'ai écouté en revoyant les notes de ce module : Hector Berlioz. Hector Berlioz, lui, il est né le 11 décembre 1803 à La Côte-Saint-André et il est mort le 8 mars 1869 à Paris. Il a fait plein de choses, Berlioz. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est très connu. Il a été compositeur, chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il montrait aux musiciens quel rythme il fallait suivre, critique musical et il a aussi été écrivain. C'est un des premiers compositeurs ou grands compositeurs dont les parents n'étaient pas musiciens.

Il a étudié au séminaire jusqu'à ses 8 ans, puis ensuite, il a étudié à la maison. Il n'y a pas qu'en période de Covid où on faisait l'école à la maison. Et il a appris la musique un peu par hasard, finalement. Il a été très précoce, encore plus précoce que Bizet, puisqu'il a commencé à composer à 12 ans. Comme il n'était pas forcément destiné à faire de la musique, il est allé à Paris pour étudier la médecine.

Ce n'était pas forcément une carrière de musicien qui semblait l'attendre, mais il a fréquenté l'Opéra de Paris, il a rencontré d'autres musiciens, il était dans des salons littéraires, donc il avait quand même un côté relativement orienté vers l'art et ça lui a donné envie d'abandonner la médecine pour se concentrer exclusivement sur la musique. Et finalement, il a eu raison puisqu'il va composer 124 œuvres musicales.

Il n'a pas eu vraiment un énorme succès pendant sa vie. Son succès était plutôt posthume, il a une énorme postérité, c'est-à-dire qu'il est très populaire et cette popularité était plus grande après sa mort que pendant sa vie. On peut citer par exemple sa *Symphonie fantastique*. Une petite anecdote, c'était qu'il était ami avec le célèbre écrivain Balzac dont nous avons parlé dans un module de l'académie, que tu peux retrouver.

Le troisième compositeur qu'on a choisi pour toi, c'est Claude Debussy, très célèbre également. Il est né le 2 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye et il est entré au conservatoire de Paris en 1872, donc il avait 10 ans et il y restera 10 ans. Il est engagé comme pianiste accompagnateur en Russie et il a reçu énormément de prix pour ses compositions, surtout parce qu'il avait un style novateur, c'était quelqu'un qui innovait, qui ne se contentait pas de suivre ce que faisaient les autres.

Il a été très apprécié par les autres grands noms de la musique. Contrairement à Berlioz, dont on parlait avant, qui n'avait pas forcément la reconnaissance de ses pairs et du public, Debussy était reconnu par les autres, donc ça l'a aidé à avoir plus de succès et une meilleure reconnaissance du public aussi. En 1894, il arrive à convaincre le public français avec ses œuvres. C'est ce que je disais, un grand succès auprès du public en plus des experts et des musiciens.

Bien sûr, il y a eu pas mal de controverses à son sujet, mais il avait un style qui était très moderne et sortait des schémas classiques. Il a eu une œuvre encore plus importante que celle des compositeurs que j'ai cités juste avant, puisqu'il a composé 227 œuvres musicales. Par exemple, une œuvre très connue, *Prélude à l'Après-midi d'un faune*.

Quatrième compositeur qu'on te recommande de découvrir, d'aller écouter, c'est Gabriel Fauré, qui est né le 12 mai 1845 à Pamiers, dans l'Ariège, et qui est mort le 4 novembre 1924 à Paris. Il part à Paris en 1854 pour étudier la musique. Il n'avait pas 10 ans à l'époque, donc il est très précoce aussi. Il va étudier pendant 11 ans avant de quitter l'école. Il devient organiste à Rennes. Rennes, ça se trouve en Bretagne.

Il participe à la guerre franco-prussienne de 1870. Tu peux retrouver cet épisode dans le module que j'ai créé, qu'on a créé, sur le Second Empire, sur Napoléon III, on parle de la guerre franco-prussienne. Donc lui, il a participé à cette guerre. Et une fois rentré, il devient professeur de composition au conservatoire de Paris.

Ses œuvres, elles sont très réputées pour être une représentation parfaite du classicisme. Le classicisme, tu te souviens certainement, on est dans quelque chose de rigoureux, qui suit des grandes règles. Ce n'est pas seulement de la musique, mais c'est vraiment la rigueur. Le classicisme, il découle de Descartes et de choses vraiment claires, bien établies. On n'est pas dans le baroque qui est quelque chose d'irrégulier mais dans quelque chose de régulier et logique. On lui doit 255 œuvres, quelqu'un qui a été très prolifique, notamment *Élégie pour Violoncelle et Orchestre Opéra 24*.

Cinquième grand compositeur français, il est évidemment très connu, il s'agit de Maurice Ravel, qui est né le 7 mars 1875 à Ciboure et qui est mort le 28 décembre 1937 à Paris. Il était pianiste, musicien et compositeur plutôt classique mais aussi impressionniste. Il a commencé le piano à 6 ans et il est entré au conservatoire de Paris en 1889, il avait 14 ans. Il a été élève de Gabriel Fauré dont on a parlé précédemment. C'est à partir de 1905 qu'il a commencé à rencontrer du succès auprès du public. Il admirait beaucoup Debussy et il a eu l'occasion de le rencontrer, Ravel, et il a suivi Fauré et Debussy.

Il y a eu des **tensions** entre Debussy et Ravel. On parlait tout à l'heure de polémique etc. mais Ravel reprochait à Debussy de lui avoir emprunté un certain nombre de ses mélodies ou des parties de son œuvre. Forcément en ce type de **plagiat**, eh bien ça a créé de la tension entre Ravel et Debussy.

Il a une œuvre un peu moins fournie, moins complète que ceux qu'on a cités précédemment, mais malgré tout beaucoup de ses œuvres ont intégré un répertoire classique. Si on reprend un peu ses œuvres connues, on a *Boléro*, *Jeux d'eau*, *Pavane pour une infante défunte*, etc.

Sixième grand compositeur : Erik Satie. Il est né à Honfleur le 17 mai 1866 et il est mort à Paris le 1er juillet 1925. Satie, c'était un compositeur et pianiste d'origine écossaise. Il a passé du temps en Normandie, je parlais d'Honfleur, Honfleur ça se trouve en Normandie, avant d'aller s'installer à Paris en 1887, il avait 21 ans. Il va rencontrer Ravel et Debussy dont on a parlé précédemment, il va passer du temps avec eux.

Il va être connu comme étant un compositeur **excentrique**, **extravagant** et avec beaucoup d'humour, mais quelqu'un qu'on pourrait qualifier gentiment d'un peu fou. En tout cas, il avait une façon différente de se présenter que certains autres compositeurs un peu plus classiques et rigoureux. Il va avoir une grande influence sur la musique française. Il va laisser une cinquantaine d'œuvres dont une œuvre relativement prolifique. Il compose par exemple les trois *Gymnopédies* en 1888. Deux d'entre elles ont été orchestrées par Debussy.

Un autre compositeur très populaire, c'est Jacques Offenbach. Je ne sais même pas comment on prononce à la française. Moi, j'ai tendance à prononcer le « r » allemand, Offenbach, qui était compositeur et violoncelliste français d'origine allemande. Il est né le 20 juin 1819 à Cologne, en Allemagne, et il est mort le 5 octobre 1880 à Paris.

Il a été passionné de musique depuis sa plus tendre enfance, depuis qu'il était enfant. Il étudiera, comme beaucoup d'autres, au conservatoire. Et durant le Second Empire, dont on a déjà parlé, sous Napoléon III, je t'invite vraiment à aller regarder ce module, ça permet de recouper, là on parle d'un des musiciens favoris à Paris lors du Second Empire. En écoutant Offenbach, ça te permet aussi de te resituer dans la France du Second Empire sous Napoléon III. Il avait un style qui était plutôt original et varié. Tu peux retrouver 100 œuvres lyriques et plus de 600 œuvres orchestrales dont *Les brigands*, *Geneviève de Brabant*, *La Grande-duchesse de Gérolstein*, etc.

Huitième compositeur français : Jean-Baptiste Lully. Lui aussi n'était pas d'origine française, il est d'origine italienne, puisqu'il est né à Florence en 1632, donc là, on va vers le passé, et il est mort à Paris en 1687. Il est dans une famille de **meuniers**, en Italie. Initialement, il se rend en France pour être le prof d'italien de la cousine de Louis XIV. Il avait un lien avec la monarchie française.

Il était danseur, chef d'orchestre, chorégraphe, donc grand talent. Louis XIV va le repérer à partir de 1652. Il va même collaborer avec Molière, un très grand écrivain français, dramaturge français, dont nous avons aussi parlé dans l'académie. Ils vont travailler ensemble sur de nombreuses comédies et ballets.

Il veut ou il essaie de se séparer le plus possible du style d'opéra italien, il essaie de se détacher de ses origines. Pour lui, c'était un peu trop sensuel. Il préfère le naturel dans la diction. La musique de Lully, elle peut d'ailleurs à cause de ça paraître parfois un peu froide et monotone, parce qu'il voulait cette cassure justement avec l'opéra italien.

Son œuvre, elle reste marquée par la grandeur qui correspond au goût classique voulu par le roi. Le classicisme, c'est l'époque justement de Louis XIV, donc ça correspond très bien à ce que voulait le roi. Il est considéré par beaucoup comme étant le créateur de l'opéra français qui fait du chant une imitation de la parole théâtrale. Donc ça, c'est certainement lié à sa grande collaboration avec Molière, comme on l'a dit. Il va nous laisser plus de 119 œuvres dont *Ballet du Temps* ou *Ballet des Plaisirs*.

Neuvième compositeur, un des plus connus des 10 qu'on a choisis, Frédéric Chopin qui, lui, était un compositeur de musiques romantiques et pianiste également franco-polonais, puisqu'il est né le 1er mars 1810, je vais essayer de prononcer correctement le nom de la ville, j'espère que nos amis polonais ne se moqueront pas de moi, mais moi ce que je lis, c'est Żelazowa Wola. Désolé si j'ai mal prononcé. C'est le nom de la ville d'origine en Pologne de Frédéric Chopin. Et il est mort le 17 octobre 1849 à Paris.

Chopin, il a composé sa première œuvre, *La Polonaise*, en sol mineur à l'âge de 7 ans. Tu vois qu'il était très précoce plus que d'autres encore. Il fait sa première apparition sur scène à 8 ans dans un salon aristocratique de Varsovie, capitale polonaise, donc encore une fois, très précoce. À 10 ans, il va souvent dans la résidence du grand-duc Constantin qui était frère du tsar Nicolas Ier et il va jouer pour lui quand il avait 10 ans.

Son don pour la musique semble être exceptionnel. On parle ici d'un enfant. Il n'a pas forcément eu le temps d'apprendre énormément. Il avait un don, c'est vraiment de **l'inné**. Ce qui fait qu'on a tendance à le comparer à Mozart, qui était aussi très précoce, qui a composé très jeune etc. Donc, c'est un point commun qu'il avait avec Mozart.

En 1830, il quitte la Pologne pour Vienne et Paris, il va aller à Paris. Il s'intègre facilement et rapidement sur la scène musicale et on comprend pourquoi parce qu'il avait ce talent inné, donc c'était plus facile pour lui que pour un autre de s'imposer. Il va **se lier d'amitié** avec plein d'autres artistes de l'époque notamment Berlioz. Il va être perçu comme étant un des plus grands, si ce n'est le plus grand compositeur de la période romantique. C'est également quelqu'un qui est considéré comme étant un des meilleurs pianistes du XIXe siècle. Il nous laisse 219 œuvres musicales. On peut en citer quelques-unes : *Rondo en ut mineur*, *Sonate pour piano n°1 en ut mineur*, etc.

Dixième compositeur retenu par Valentine pour ce module, il s'agit de Jean-Philippe Rameau. Très connu également, né le 25 septembre 1683 à Dijon et mort le 12 septembre 1764 à Paris. C'était un compositeur français de musiques baroques. Tu vois, l'époque, c'est plus ancien. Lui, c'était du baroque. Il a composé des pièces pour clavecin et de très nombreux opéras. C'est aussi un grand théoricien de la musique. Il était fils d'un **organiste**. Son père aurait aimé qu'il soit magistrat, mais lui il va choisir la musique.

En 1702, il devient organiste à Avignon puis Clermont-Ferrand. Il ira à Paris, ensuite à Dijon et ensuite à Lyon. Il a beaucoup voyagé en France. Il se stabilise à Paris en 1723. Il va entrer pour une durée de 22 ans comme maître de musique et organiste au service du riche fermier général La Popelinière. Ce riche général va mettre à sa disposition un orchestre et un théâtre. Ça lui permet de s'exercer et tout simplement de vivre de son œuvre.

En 1733, il va commencer sa carrière à l'opéra, d'auteur d'opéra. Il aura un énorme succès dans ce genre musical. En 1753, 20 ans plus tard, il quitte La Popelinière et son succès va lui permettre de vivre sans dépendre de quelqu'un, sans avoir de financement extérieur. En 1764, il est même anobli par Louis XV, quelques mois avant sa mort. Il a produit au total une centaine d'œuvres, par exemple *Hippolyte et Aricie* en 1733, *Castor et Pollux*, etc.

Voilà pour aujourd'hui. Comme on te l'a dit en introduction, il s'agit d'un petit échantillon seulement des compositeurs français. On t'a cité les plus grands, mais il y en a d'autres qui sont également très célèbres et qui valent vraiment le détour. Tu remarques qu'il y a des styles variés, on a varié les styles, on a varié les époques, et tu remarques aussi que c'est un univers qui est quand même assez restreint. Tu vois que les artistes, les compositeurs, se connaissaient, s'appréciaient, étaient amis, d'autres étaient un peu amis puisqu'ils s'accusaient de plagiat, mais c'est un petit monde dans lequel tout le monde connaît tout le monde.

Ces compositeurs sont encore influents aujourd'hui, pas seulement dans la musique classique mais aussi pour différents autres types de musique. Ils ont une postérité qui est énorme, ils ont encore une grande influence aujourd'hui. Beaucoup de morceaux sont encore joués aujourd'hui. Tu vas voir les vues ou le nombre d'écoutes de certains titres sur les plateformes comme *Spotify* ou *Deezer*, c'est impressionnant le succès qu'ont encore ces compositeurs aujourd'hui. Je te conseille de reprendre toutes les œuvres que Valentine a sélectionnées pour toi tout au long de ce module et d'aller taper dans *You Tube* pour les découvrir. Ça te permettra de différencier les différents styles et les différents artistes.

J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as découvert des artistes. Encore une fois, je le dis toujours, mais ça fait partie du travail d'apprentissage d'une langue que de s'intéresser à la culture du pays. Et ces compositeurs font partie du patrimoine français au même titre que la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe.

Là, on est dans le réel, dans l'humain, mais c'est très important de connaître un certain nombre de compositeurs.

Si ce sujet t'intéresse, on peut en parler sur *Zoom* soit dans les réunions avec les tuteurs, soit dans la salle 24 heures sur 24 ou encore tu peux proposer ta propre réunion, tu peux organiser ta propre réunion en disant : « Allez, parlons de Debussy ou parlons de Berlioz ou parlons d'un autre compositeur de ton choix ». Donc, viens pratiquer avec nous. Tu peux aussi nous parler de ce module sur *Facebook* ou sur *Telegram*. Tu peux aussi aller découvrir, je te laisse la surprise, tu vas dans *Base académie* et tu vas découvrir le calendrier de contenu pour voir quel sera le sujet qu'on a choisi pour toi pour le module 80. Je l'ai en tête, mais je ne vais pas te dire de quoi il s'agit. Un indice, c'est un module historique.

Je te dis à très bientôt. Merci d'être membre de l'académie. Salut !