

Quelques points de repère...

Ein Concert im Jahre 1846!
Gravure en couleur d'Andreas Geiger
(1765-1850), d'après Joseph Cajetan
(1828-1864)
BNF, Bibliothèque-musée de l'Opéra,
Est./Portrait n° 33

Chronologie

Biographie	Vie musicale	Vie artistique et littéraire
1770	1774 <i>Iphigénie en Aulide</i> , opéra de Gluck, d'après la tragédie de Racine. 1779 <i>Iphigénie en Tauride</i> , opéra de Gluck.	1775 Publication en France des <i>Souffrances du jeune Werther</i> , de Goethe.
1780		1784 <i>Le Serment des Horaces</i> , de David.
1790	1797 <i>Médée</i> , opéra de Cherubini.	
1800	1803 11 décembre, naissance d'Hector Louis Berlioz, à La Côte-Saint-André (Isère). 1804 <i>Troisième Symphonie</i> ou <i>Symphonie héroïque</i> , de Beethoven. 1805 <i>Fidelio</i> , opéra de Beethoven. 1807 <i>La Vestale</i> , opéra de Spontini. 1808 <i>Sixième Symphonie</i> ou <i>Symphonie pastorale</i> , de Beethoven.	1802 <i>René</i> et <i>Le Génie du christianisme</i> , de François René de Chateaubriand. 1807 <i>Sacre de Napoléon</i> , de David.
1810	1815 Berlioz apprend à jouer du flageolet (sorte de flûte). 1816 <i>Le Barbier de Séville</i> , opéra de Rossini. 1817 <i>La Jeune Fille et la Mort</i> , lied de Schubert sur un poème de Goethe. 1819 <i>Quintette en la majeur</i> dit <i>La Truite</i> , de Schubert.	1812 <i>Le Pèlerinage de Childe Harold</i> (<i>Childe Harold's Pilgrimage</i>), de lord Byron. 1814 <i>Waverley</i> , de Walter Scott. <i>La Grande Odalisque</i> , d'Ingres. 1819 <i>Le Radeau de la Méduse</i> , de Théodore Géricault. <i>Ivanhoé</i> , de Walter Scott.

Biographie

1820

1821 Installation à Paris. Études de médecine. Berlioz fréquente assidûment la bibliothèque du Conservatoire et les salles de concert. Il s'enthousiasme pour *Iphigénie en Tauride* de Gluck joué à l'Opéra et décide d'être musicien envers et contre tout.

1824 À l'Odéon, Berlioz découvre le *Freischütz* de Weber.

1826 Entrée au Conservatoire dans la classe de composition de Lesueur.

1827 Au théâtre de l'Odéon, Berlioz découvre avec passion Shakespeare (*Hamlet* et *Roméo et Juliette*), et celle qui sera sa femme, Harriet Smithson, l'interprète d'Ophélie et de Juliette.

1828 Berlioz entend pour la première fois une œuvre de Beethoven, il est subjugué. D'après la traduction de Gérard de Nerval du premier *Faust* de Goethe, Berlioz compose *Huit Scènes de Faust*.

1829 Composition de *Neuf Mélodies irlandaises*, sur des poèmes de Thomas Moore, rebaptisées plus tard *Irlande*.

1830

1830 Berlioz obtient le premier prix de Rome pour sa cantate *Sardanapale* (après quatre tentatives infructueuses). Rencontre avec Liszt, début d'une grande amitié. 5 décembre, création de la *Symphonie fantastique*, salle des concerts du Conservatoire, sous la direction de Habeneck.

1831-32 Séjour en Italie à la villa Médicis. Composition du *Retour à la vie*, mélologue ou monodrame lyrique, rebaptisé *Lélio* en 1855, seconde partie de l'*Épisode de la vie d'un artiste* (ou *Symphonie fantastique*).

1833 Mariage avec Harriet Smithson. Début de sa carrière de critique musical dans divers journaux, principalement le *Journal des débats*. Rencontre avec Paganini.

1834 Composition des *Derniers Instants de Marie Stuart*, symphonie écrite pour Paganini qui deviendra en 1838, *Harold en Italie*, et inspirée du *Pèlerinage de Childe Harold*, de lord Byron. Naissance de son fils Louis.

1836 *Benvenuto Cellini*, opéra en trois actes, d'après les *Mémoires* du sculpteur florentin Benvenuto Cellini.

1837 Composition du *Requiem*, commande du ministre de l'Intérieur.

1838 Paganini fait don à Berlioz d'une importante somme d'argent qui lui permet d'écrire *Roméo et Juliette*. Mort de la mère de Berlioz.

1839 Berlioz est nommé bibliothécaire adjoint du Conservatoire. Composition de *Roméo et Juliette*, symphonie dramatique qui remporte un grand succès dans la salle du Conservatoire, sous la direction de Berlioz.

Vie musicale

1820 *Freischütz*, opéra de Weber.

1824 *Neuvième Symphonie*, de Beethoven.

1825 *Oberon*, opéra de Weber. *Messe en la majeur*, de Cherubini, pour le couronnement de Charles X.

1827 Mort de Beethoven.

1828 *Symphonie en ut majeur*, de Schubert. Mort de Schubert.

1829 *Guillaume Tell*, opéra de Rossini.

1831 *Robert le Diable*, opéra de Meyerbeer. *Norma*, opéra de Bellini.

1833 *Symphonie italienne*, de Mendelssohn.

1834 *Études symphoniques*, pour piano, de Schumann.

1835 *Valse dite de l'Adieu*, de Chopin. *Lucia di Lammermoor*, opéra de Donizetti. Mort de Bellini.

1836 *Les Huguenots*, opéra de Meyerbeer.

1838 *Douze Études d'exécution transcendante*, pour piano, de Liszt.

Vie artistique et littéraire

1820 *Méditations poétiques*, d'Alphonse de Lamartine.

1822 *Dante et Virgile aux Enfers* ou *La Barque de Dante*, d'Eugène Delacroix.

1824 Mort de Byron.

1827 Traduction du *Faust* de Goethe par Gérard de Nerval. *La Mort de Sardanapale*, de Delacroix. Préface de *Cromwell*, de Victor Hugo. *Le Pont de Narni*, de Camille Corot.

1830 28 juillet. *La Liberté guidant le peuple*, de Delacroix. *Hernani*, de Victor Hugo. *Le Rouge et le Noir*, de Stendhal.

1831 *Notre-Dame de Paris*, de Victor Hugo.

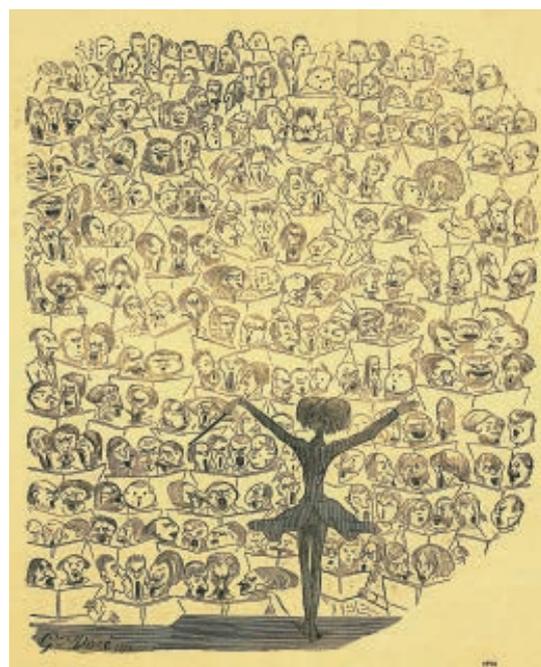
1832 Mort de Goethe et de Walter Scott.

1833 *Eugénie Grandet*, d'Honoré de Balzac.

1834 *Lorenzaccio*, d'Alfred de Musset.

1835 *Chatterton* et *Servitude et Grandeur militaires*, d'Alfred de Vigny.

1838 *La Comédie de la mort*, de Théophile Gautier.

Gustave Doré, *Berlioz dirigeant un concert de la Société philharmonique au Jardin d'hiver*, gravure, 1850
Bibliothèque-musée de l'opéra, Est. Berlioz

Biographie	Vie musicale	Vie artistique et littéraire
<p>1840 1842 Rupture avec Harriet. Première grande tournée en Allemagne, accompagné de la chanteuse Marie Recio.</p> <p>1844 Publication du <i>Grand Traité d'orchestration et d'instrumentation modernes</i>, réédité en 1855 suivi de <i>La Théorie du chef d'orchestre</i>. Berlioz publie aussi <i>Voyage musical en Allemagne et en Italie</i>.</p> <p>1846 <i>La Damnation de Faust</i>, légende en quatre actes, à partir des <i>Huit Scènes de Faust</i>.</p> <p>1848 Berlioz commence la rédaction de ses <i>Mémoires</i>, à Londres.</p>	<p>1840 <i>138 Lieder</i>, de Schumann dont <i>Les Amours du poète</i> sur des vers de Heinrich Heine.</p> <p>1841 <i>Le Vaisseau fantôme</i>, opéra de Wagner.</p> <p>1842 <i>Nabucco</i>, opéra de Verdi. Mort de Cherubini.</p> <p>1844 <i>Concerto pour violon</i>, de Mendelssohn.</p> <p>1845 <i>Concerto pour piano</i>, poème symphonique de Schumann. <i>Tannhäuser</i>, opéra de Wagner.</p> <p>1849 Mort de Chopin.</p>	<p>1842 <i>Tempête de neige</i>, de J.M.W. William Turner.</p> <p>1844 <i>Les Trois Mousquetaires</i>, d'Alexandre Dumas.</p> <p>1848 Mort de Chateaubriand et publication de ses <i>Mémoires d'outre-tombe</i>.</p>
<p>1850 1850 Berlioz est nommé bibliothécaire en titre du Conservatoire et fonde la Société philharmonique, qui fait faillite au bout d'un an. Mort de sa sœur Nanci.</p> <p>1851 Il est membre du jury de l'Exposition universelle de Londres.</p> <p>1852 Publication des <i>Soirées de l'orchestre</i>. Concerts à Londres. Gros succès à Weimar avec <i>Benvenuto Cellini</i> dans une version remaniée.</p> <p>1853 Concerts à Londres et en Allemagne. Rencontre de Brahms.</p> <p>1854 Mort d'Harriet à Paris; Berlioz épouse Marie Recio.</p> <p>1855 À Weimar, Liszt organise une semaine d'hommage à Berlioz. Triomphe.</p> <p>1856 Berlioz est élu membre de l'Académie des beaux-arts de l'Institut. Début des séjours annuels à Baden-Baden.</p> <p>1858 <i>Les Troyens</i>, opéra en cinq actes, d'après l'œuvre de Virgile.</p> <p>1859 Publication des <i>Grotesques de la musique</i>. Extraits des <i>Troyens</i> joués à Baden-Baden.</p>	<p>1851 <i>Rigoletto</i>, opéra de Verdi d'après <i>Le Roi s'amuse</i> de Victor Hugo.</p> <p>1853 <i>Le Trouvère</i> et <i>La Traviata</i>, opéras de Verdi.</p> <p>1856 Mort de Schumann.</p> <p>1859 <i>Tristan et Isolde</i>, opéra de Wagner.</p>	<p>1850 Mort de Balzac. <i>L'Enterrement à Ornans</i> et <i>Portrait d'Hector Berlioz</i>, de Gustave Courbet.</p> <p>1851 <i>Voyage en Orient</i>, de Gérard de Nerval.</p> <p>1854 <i>Les Filles du feu</i>, de Gérard de Nerval.</p> <p>1855 Suicide de Nerval.</p> <p>1856 <i>Les Contemplations</i>, de Victor Hugo.</p> <p>1857 <i>Les Fleurs du mal</i>, de Charles Baudelaire. <i>Les Glaneuses</i>, de Jean-François Millet. <i>Madame Bovary</i>, de Gustave Flaubert. Mort de Musset.</p>
<p>1860 1860 Mort d'Adèle, la sœur préférée.</p> <p>1862 Publication de <i>À travers chants</i>. Mort de Marie Recio. Création, à Baden-Baden, de <i>Béatrice et Bénédict</i>, opéra comique en deux actes, d'après <i>Beaucoup de bruit pour rien</i>, de Shakespeare.</p> <p>1863 Les actes III à V des <i>Troyens</i>, <i>Les Troyens à Carthage</i>, sont donnés dans une version mutilée, au Théâtre-Lyrique.</p> <p>1864 Démission du <i>Journal des débats</i>.</p> <p>1867 Mort de son fils Louis, à La Havane. Concerts en Russie.</p> <p>1869 8 mars, mort d'Hector Berlioz à Paris.</p>	<p>1860 <i>Dix-Neuf Rapsodies hongroises</i>, de Liszt.</p> <p>1868 Mort de Rossini.</p>	<p>1862 <i>Les Misérables</i>, de Victor Hugo.</p> <p>1863 <i>Olympia</i>, d'Édouard Manet. <i>Le Bain turc</i>, d'Ingres. Mort de Delacroix et de Vigny. Salon des Refusés.</p> <p>1866 <i>Poèmes saturniens</i>, de Paul Verlaine.</p> <p>1867 <i>Olympia</i>, d'Édouard Manet. <i>Thérèse Raquin</i>, d'Émile Zola.</p> <p>1869 <i>L'Éducation sentimentale</i>, de Flaubert. <i>Olympia</i>, d'Édouard Manet.</p>
<p>1870 1870 Publication des <i>Mémoires</i> (deux volumes).</p>	<p>1874 Wagner termine sa <i>Tétralogie</i>, débutée en 1848, <i>L'Anneau du Nibelung</i> (<i>L'Or du Rhin</i>, <i>La Walkyrie</i>, <i>Siegfried</i> et <i>Le Crépuscule des dieux</i>).</p> <p>1876 Ouverture du Festival de Bayreuth, créé à l'initiative de Wagner. Représentation de la <i>Tétralogie</i>.</p>	<p>1871 <i>La Fortune des Rougon</i> et <i>La Curée</i>, de Zola. <i>Le Bateau ivre</i>, d'Arthur Rimbaud.</p> <p>1874 Première exposition impressionniste.</p>
<p>1880</p>	<p>1883 Mort de Wagner.</p> <p>1886 Mort de Liszt.</p>	

Cantate n. f. : pièce vocale, religieuse ou profane, composée de récitatifs, d'airs et de duos.

Contrepoint n. m. : procédé d'écriture musicale ayant pour principe la superposition de lignes mélodiques censées conserver un intérêt propre malgré la simultanéité.

Harmonie n. f. : science qui régit les accords et leur enchaînement. À l'opposé du contrepoint, elle envisage la musique du point de vue vertical et non horizontal.

Lied, lieder n. m. : pièce vocale composée sur un poème allemand (souvent d'origine populaire) généralement accompagnée au piano. D'autres dénominations sont employées pour évoquer le lied : *Gesang* (chant), *Ballade*, *Romanze*, *Gedicht* (poème), *Weise* (air). La structure des lieder est extrêmement variable et ceux-ci sont présentés soit de manière isolée, indépendants, soit structurés en cycle avec des sujets communs, des rappels ou des enchaînements. Schubert est traditionnellement reconnu comme le maître dans l'art du lied avec notamment, en 1814, une composition sur un poème de Goethe extrait de Faust, *Gretchen am Spinnrade* (*Marguerite au rouet*). Le terme est utilisé en France à partir de 1840.

Menuet n.m. : ancienne danse de bal et de théâtre à trois temps. Forme instrumentale, dans une suite, une sonate, une symphonie (le troisième morceau habituellement), comprenant un premier air répété deux fois.

Monodrame lyrique (ou mélologue) n. m. : expression formée à partir des mots « mélodrame » et « monologue ». Œuvre pour récitant, soli, chœur et orchestre alternant musique et passages déclamés. Le terme « mélologue » (emprunté à Thomas Moore) s'applique à la première version (1832) du *Retour à la vie* de Berlioz ; la seconde version, de 1855, rebaptisée *Lélio* ou *Le Retour à la vie* s'intitule monodrame lyrique. Le « monodrame lyrique » ou « mélologue » était un genre connu du public ; Beethoven, Weber, Méhul et Mozart l'avaient illustré avant Berlioz.

Musique à programme n. f. : le programme musical désigne « toute préface dans une langue intelligible ajoutée à une pièce de musique instrumentale, au moyen de laquelle le compositeur désire prévenir l'auditeur contre une interprétation poétique erronée et attirer son attention sur l'idée poétique de l'ensemble ou sur une partie spécifique » (Franz Liszt).

Ode n. f. : poème lyrique ou épique destiné à être chanté.

Opéra n. m. : l'opéra est introduit en France au xviie siècle par Mazarin et s'impose grâce à Lully. Il suppose une mise en scène spectaculaire et l'accompagnement du chant par « une grande symphonie, des danses, des ballets, avec des habits et des décors superbes, et des machines surprenantes » (1690, Furetière). L'**opéra romantique**, quant à lui,

baigne dans une atmosphère musicale et poétique contrastée. Il fait appel à l'imaginaire des légendes populaires ou à la réalité exaltée du drame historique. Il est très souvent teinté de fantastique – macabre, avec apparition de fantômes, ou aérien, grâce aux esprits, elfes et fées qui l'animent. La nature y est généralement très présente. En France, les opéras sont classés selon cinq grandes catégories : le **grand opéra** (sujet noble entièrement mis en musique), l'**opéra héroïque** (sujet élevé, avec des parties déclamées), l'**opéra-comique** (sujet moins élevé avec des parties déclamées), l'**opéra-ballet** (opéra mêlé de danses), l'**opéra-bouffe** (sujet comique).

Opus n. m. : signifie œuvre en latin ; généralement suivi d'un numéro, il indique la place d'une pièce dans l'œuvre complet d'un compositeur.

Ouverture n. m. : à l'époque de Berlioz, l'ouverture désigne soit l'introduction d'un opéra, soit une pièce symphonique indépendante de caractère brillant.

Scherzo n. m. : morceau d'un caractère vif et gai, au mouvement rapide, construit sur un schéma tripartite ABA allegro-trio-allegro. Beethoven l'introduit dans la symphonie en remplacement du menuet. Mais le scherzo garde aussi une certaine autonomie et peut tout à fait être joué de manière isolée. Il en est ainsi par exemple pour le scherzo de *La Reine Mab*, dans la symphonie dramatique *Roméo et Juliette* de Berlioz.

Sonate n. f. : forme musicale, exclusivement instrumentale, venue d'Italie et répandue en Europe vers la fin du xviie siècle. La sonate se compose de plusieurs mouvements (trois ou quatre) de caractères différents, joués par un nombre restreint d'instruments. Vers la fin du xviiie siècle, la *forme sonate* désigne plus précisément une structure ternaire, à deux thèmes (ABA), alternant mouvement lent et mouvement rapide, qui sert de cadre à la majeure partie de la musique instrumentale (symphonie, concertos, quatuors...).

Symphonie n. f. : composition instrumentale, assez ample, constituée de plusieurs mouvements (allegro, andante, adagio ou largo, menuet, finale), dont le premier mouvement est construit sur la *forme sonate*. C'est Beethoven qui donnera véritablement naissance à la symphonie moderne, introduisant pour la première fois dans une partition (*Neuvième Symphonie*) quatre voix solistes et un chœur mixte à quatre voix. Il remplacera aussi le menuet par le scherzo. Berlioz, pour sa part, a composé quatre symphonies ; la deuxième, *Roméo et Juliette*, est une symphonie avec chœur sur le modèle beethovenien.

Œuvres littéraires d'Hector Berlioz

Mémoires (Pierre Citron éd.), Flammarion, coll. « Harmoniques », 1991

Les Soirées de l'orchestre (Léon Guichard éd.), Gründ, 1998 [rééd.]

Les Grottesques de la musique (Léon Guichard éd.), Gründ, 1998 [rééd.]

À travers chants (Léon Guichard éd.), Gründ, 1998 [rééd.]

Correspondance générale (Pierre Citron dir.), Flammarion, coll. « Nouvelle bibliothèque romantique », 1972-2003 [8 vol.]

De l'instrumentation (Joël-Marie Fauquet éd.), Le Castor astral, 1994

Ouvrages sur Hector Berlioz

Barraud (Henri), *Hector Berlioz*, Fayard, 1979

Cairns (David), *Berlioz*, Fayard, 2002 [2 vol.]

Didier (Béatrice), Reynaud (Cécile), Bloom (Peter), Stricker (Rémy), Condé (Gérard), *Berlioz écrivain*, Ministère des Affaires étrangères, ADPF, 2001

Einstein (Alfred), *La Musique romantique*, Gallimard, 2001

Goubault (Christian), *Vocabulaire de la musique romantique*, Minerve, 1997

Rebatet (Lucien), *Une histoire de la musique*, Robert Laffont, 1983

Remy (Pierre-Jean), *Berlioz*, Albin Michel, 2002

Reynaud (Cécile), *Berlioz*, Jean-Paul Gisserot, coll. « Pour la musique », 2000

Rey (Alain), *Dictionnaire historique de la langue française*, Le Robert, 1993

Wasselin (Christian), *Berlioz. Les deux ailes de l'âme*, Gallimard, coll. « Découvertes », 1999

Berlioz, la voix du romantisme, livre-catalogue de l'exposition, sous la direction de Catherine Massip et de Cécile Reynaud, BNF / Fayard, 2003

Cahier de l'Herne Berlioz, sous la direction de Christian Wasselin et Pierre-René Serna, Édition de l'Herne, 2003

TDC, *Berlioz le visionnaire*, CNDP / BNF, 1er février 2003

Hector Berlioz, exposition de dix-neuf affiches, sous la direction de Catherine Massip et de Cécile Reynaud, Ministère des Affaires étrangères, ADPF, 2000