

Repères pour Arts et quotidien au 19ème siècle (à préciser avec les intervenants)

Séances pluridisciplinaires pour les professeurs des écoles

Musée Fabre/ hôtel Sabatier d'Espeyran – janvier 2011

1 Repères historiques et socioculturels

1.1 *Guerres napoléoniennes (1804-1815) - Révolutions bourgeoises (1830 et 1848) - Réseau bancaire et de sociétés de personnes au sein du libéralisme*

1.2 *Expositions universelles*

Expositions universelles

1851 : la première organisée à Londres par la reine Victoria	
1855 : Paris	1888 : Barcelone
1862 : Londres	1889 : Paris
1867 : Paris	1893 : Chicago et New York
1873 : Vienne	1900 : Paris
1876 : Philadelphie	1904 : Saint-Louis
1878 : Paris	1915 : San Francisco

1.3 *Création de formations symphoniques en Europe*

Création de formations symphoniques

1781 : Gewandhaus de Leipzig
1813 : Société philharmonique de Londres
Société des amis de la musique de Vienne
1826 : Société philharmonique de Berlin
1828 : Société des concerts du Conservatoire de Paris (F. Habeneck)
1842 : Orchestre philharmonique de Vienne
Société philharmonique de New York
1851 : Nouvelle Société philharmonique de Londres
Association des jeunes artistes du Conservatoire Padeloup (Paris)
1861 : Concerts Populaires de Paris (J. Padeloup)
1865 : Concerts populaires de musique classique de Bruxelles
1866 : Société des concerts de Madrid
1867 : Société philharmonique de Naples
1872 : Concerts populaires de Turin
1873 : Concert national de Paris (Colonne)
1874 : Société orchestrale de Rome
1878 : Union artistico-musicale de Madrid
1881 : Concerts populaires de Paris (C. Lamoureux)
Orchestre philharmonique de Boston

Arts et quotidien au Musée Fabre – 2011 – repères proposés par S. Teulon Lardic, musicologue

1882 : Orchestre philharmonique de Berlin
1883 : Concertgebouw d'Amsterdam
1891 : Orchestre symphonique de Chicago
1895 : Orchestre symphonique de San Francisco
1898 : Orchestre symphonique de Los Angeles
1900 : Orchestre de Philadelphie

2 inventions

fin 18e siècle et 1ère moitié du 19e s. : **1ère Révolution industrielle** : la machine à vapeur, puis le four de Martin-Siemens, le train à vapeur.

ca 1800 : **orgue de Barbarie**, orgue portatif (procédé = soufflet actionné par manivelle fait tourner le cylindre, qui répercute l'air par ses traits et pointes gravées vers les tuyaux). Pour les réceptions, le plein air, le cirque.

1813 : **métronome** inventé par le viennois J.-N. Maelzel, breveté en 1816 (notation précise du tempo)

1816 : Niepce invente la **photographie** (France)

1829 : invention de l'**accordéon** (instr. à anches libres avec clavier, « piano du pauvre », « piano à bretelles »), sera suivi du concertina, du mélodéon ou *lap organ* (orgue à genoux) aux E.-U. Pour la sociabilité musicale populaire de plein air.

1840 à 1846 : invention des **saxophones** par Adolphe Sax, facteur belge à Paris, des **saxhorns** (sorte de bugle à pistons). Utilisation dans les Harmonies (militaire, civile, en plein air).

1869 : mise en circulation du Canal de Suez, favorisant le commerce Occident / Orient et l'expansion coloniale. Pour l'occasion, commande d'*Aïda* à G. Verdi, opéra créé au Caire avec la documentation de l'égyptologue Mariotte (1870)

Après 1870 : **Seconde Révolution industrielle** : l'électricité avec le moteur de Gramme, la lampe d'Edison, le transfert de l'électricité aux foyers (1880), les inventions en chimie (vaccins), le télégraphe, le téléphone de Graham Bell (1876).

1877 / 1885 / 1889 : **phonographe** par Edison (U.S.A.) / le **gramophone** / le **disque** : utilisation en espace privé. Les premières « intégrales » du microsillon concerneront le répertoire d'opéra (*Ernani* en 1903, *Carmen* en 1908). Pour l'espace privé.

1895 : le **cinématographe** avec les frères Lumière

3 → la musique au regard des arts

1795 : création du Conservatoire Supérieur de Paris, 1er enseignement public de la musique

1808 et 1832 : *Faust* du dramaturge all. GOETHE signent le romantisme allemand. Leur empreinte durable en Europe : Delacroix, Sheffer, Monet en arts plastiques, Berlioz, Gounod, Hervé, Liszt, Schumann en musique.

1808 : 5ème et 6ème *Symphonies* de Beethoven créés à Vienne

1810 1ère génération de compositeurs romantiques : Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt (nés entre 1809 et 1811).

1816 : *Il barbiere di Siviglia* de Rossini (d'après la comédie de Beaumarchais) créé à Rome.

1822 : système du double échappement du piano inventé par le facteur Erard (Paris) = ressorts permettant au marteau frappé de rester à proximité de la touche →, sans relâcher complètement la touche, répétition possible (virtuosité). LISZT pour les pianos Erard, Chopin les pianos Pleyel.

7 mai 1824 : 1ère exécution de la 9ème *Symphonie* de Beethoven (atteint de surdité) à Vienne.

1825 à 1835 : fondation de la presse spécialisée en musique (*Gazette musicale* à Paris, *Nouvelle gazette musicale* en Allemagne).

1830 : éclosion du Romantisme français avec *Hernani* de V. Hugo, la peinture de Delacroix, la *Symphonie fantastique* d'H. Berlioz. Arrivée de F. Chopin (exilé de Pologne : polonaises, mazurkas) à Paris où l'ont précédé le jeune hongrois F. Liszt, le virtuose italien N. Paganini.

1842 : *Nabucco*, opéra de G. Verdi, déclenche depuis Milan des réactions politiques d'indépendance dans l'Italie opprimée par l'Autriche (VIVA VERDI = vive Vittorio Emanuele Re D'Italia).

1847 : 1ère *Rhapsodie hongroise* de F. Liszt (danse traditionnelle : *csardas*)

1851 : fondation à Paris de l'ancêtre de la SACEM protégeant le droit des compositeurs.

1851 -1853 trilogie « populaire » des opéras de Verdi : *Rigoletto* (d'après *Le roi s'amuse* de V. Hugo) ; *Il Trovatore* ; *La Traviata* (d'après le roman d'A. Dumas fils).

1855 : à l'Exposition universelle de Paris, Pleyel expose 2 modèles de piano à queue, 3 modèle de piano demi-queue, 7 modèles de piano droit. La firme produit industriellement 1189 pianos dans l'année (pic de production l'année précédant l'Exposition de 1889¹)

1859 : renouveau de l'opéra-comique français avec *Faust* de C. Gounod (d'après Goethe).

¹ En 1888 sont produits 3 594 pianos chez Pleyel.

Réalisme éclot en peinture avec G. Courbet (*Enterrement à Ornans*), après les romans de Balzac (), de G. Sand, de G. Flaubert.

1865 : *Tristan und Isolde* de R. Wagner érige le **drame musical** en « *Gesamtkunstwerk* » = œuvre d'art total.

1870-1872 : création de la *Société Nationale de musique* à Paris assurant la promotion des jeunes compositeurs français sous la devise nationaliste de C. Saint-Saëns : *Ars gallica*.

1874 : à partir d'*Impression soleil levant* de **Claude Monet**, un critique baptise le mouvement pictural *Impressionnisme*

1875 : *Carmen* de G. Bizet d'après Mérimée (**opéra-comique**) précède le décès du compositeur et l'inauguration du Palais Garnier (Opéra de Paris).

1874 : *Les tableaux d'une exposition* de M. Moussorgsky pour piano (d'après les tableaux du peintre V. Hartmann), ultérieurement orchestré par M. Ravel.

1876 : création du Festspielhaus de Bayreuth pour l'œuvre de Wagner : nouvelle conception architecturale (fosse et salle).

1877 : *Le Lac des cygnes* de P. I. Tchaïkovsky, ballet romantique russe créé à Moscou, chorégraphie du français Marius Petipa.

1885 - 1886 : le Naturalisme en littérature (*La Terre* d'E. Zola) et au théâtre en France. L'équivalent italien, le verisme, autour de l'homme de lettres sicilien G. Verga, influe l'opéra (Mascagni, Leoncavallo, Giordano).

1888 / 1er octobre : inauguration de l'**Opéra-Comédie de Montpellier**, édifié par l'architecte Cassien-Bernard (disciple de C. Garnier) avec la représentation des *Huguenots* de Meyerbeer.

1890 : instauration du premier orchestre symphonique de Montpellier : la Société des Concerts Symphoniques de Montpellier (→ 1903) dans la salle des Concerts (actuelle salle Molière).

1893 : internationalisation de la musique savante avec la *Symphonie du Nouveau Monde* du tchèque Anton Dvorak, commande de la ville de New York où il est « en résidence ».

Symphonie n°6 « Pathétique » de P. I. Tchaïkovsky, quelques semaines avant sa disparition.

1895 : *Lieder aus des Knaben Wunderhorn* (lieder pour voix et orch.) de G. Mahler

1900 : *Tosca* de G. Puccini, opéra d'après le drame français de V. Sardou (le jeu de l'actrice Sarah Bernhardt influe sur la conception du compositeur).

1902: *Le voyage dans la lune* de G. Méliès (cinéma muet)

1905: *Salome* de R. Strauss d'après la tragédie d'O. Wilde (expressionnisme musical)

La Mer de C. Debussy (impressionnisme musical)

Arts et quotidien au Musée Fabre – 2011 – repères proposés par S. Teulon Lardic, musicologue