

Les formes musicales romantiques

Le romantisme utilise les formes musicales de l'époque classique : sonate, quatuor, concerto, symphonie, en les transformant et en les adaptant. Ainsi trouve-t-on 5 mouvements dans la symphonie fantastique de Berlioz (au lieu de 4 dans la logique classique), de même que l'utilisation de Leitmotiv (motif conducteur = thème associé à une émotion, un sentiment, on verra ça chez Wagner en particulier).

Mais le romantisme invente aussi de nouvelles formes telles que le Lied, le poème symphonique, ainsi que des pièces brèves pour le piano qui, de par sa dimension expressive, devient l'instrument de prédilection des compositeurs romantiques.

Des formes harmoniques nouvelles apparaissent également, avec Berlioz et Liszt par exemple.

La musique pour piano

Le piano est l'instrument le plus représentatif de la période romantique. Il est de plus en plus joué dans les familles et de nombreuses transcriptions sont réalisées pour être jouées en privé.

Les plus grands compositeurs romantiques pour le piano sont Chopin, Liszt, Schumann et Mendelssohn. Ils s'expriment à travers de nouvelles formes de pièces brèves telles que Préludes, Etudes, Nocturnes, Valses, Mazurkas, Polonaises, Ballades et Impromptus (Chopin), Humoresques et Fantaisies (Schumann), Romances sans paroles (Mendelssohn), Etudes, Rhapsodies (Liszt).

On peut aussi citer ici Karl Czerny (1791-1857), pianiste et compositeur, qui fut élève de Beethoven et professeur de Liszt, pour son oeuvre pédagogique qui reste aujourd'hui encore à la base de tout enseignement pianistique, en particulier avec ses ouvrages «l'École de la virtuosité», «l'École du virtuose» et «l'Art de délier les doigts».

Les formes du piano romantique

PRELUDE : A l'origine, le prélude est une pièce musicale introduisant une œuvre instrumentale ou théâtrale. Avec Chopin, elle devient une œuvre indépendante, sans forme particulière. Se souvenant sans doute de J.S. Bach et de son « clavier bien tempéré » (Deux recueils de 24 préludes et fugues dans toutes les tonalités), Chopin a composé 24 préludes dans les 12 tonalités majeures et mineures. Plus tard, il sera suivi en cela par Rachmaninov et Debussy. Gabriel Fauré a quant à lui composé 9 préludes pour piano. Les 12 préludes et fugues pour le piano de Mendelssohn sont eux plus directement inspirés de J.S. Bach.

ETUDE : A l'origine, l'étude est une pièce destinée à améliorer la technique pianistique. Elle devient au 19e siècle une œuvre d'art à part entière permettant à l'interprète de mettre en valeur sa virtuosité.

Tout comme les préludes, les études sont souvent composées dans toutes les tonalités et rassemblées en recueils de 12 ou 24 pièces.

Les études les plus célèbres sont celles de Chopin (2 recueils de 12 études plus 3 autres) et les 12 études d'exécution transcendantes de Liszt ainsi que ses 6 études d'après Paganini.

Schumann et Brahms ont également composé des études pour piano sur des thèmes de Paganini.

BALLADE : La ballade désigne à l'origine un poème narratif constitué de plusieurs strophes. En musique, c'est une pièce instrumentale plutôt narrative, sans plan défini. Chopin en a écrit 4. On en trouve également 4 chez Brahms et 2 chez Liszt.

NOCTURNE : Désignant d'abord une musique destinée à être jouée la nuit ou inspirée par la nuit (telle la petite musique de nuit de Mozart), le nocturne romantique devient une courte composition pour piano de caractère mélodique et mélancolique. Il est particulièrement bien représenté par Chopin qui en a écrit 21, mais aussi plus tard par Gabriel Fauré qui en a composé 13 et, sous forme symphonique, par les 3 nocturnes de Debussy.

SCHERZO : On connaît le scherzo comme étant le mouvement à 3 temps, vif et divertissant, d'une sonate ou d'une symphonie. C'est Frédéric Chopin qui va initier le scherzo comme étant un morceau de piano à part entière. Il en a composé 4. On en trouve également chez Liszt et chez Brahms. Le scherzo romantique conserve la mesure à 3 temps et la structure en 3 parties du scherzo classique.

FANTAISIE : La fantaisie est une forme musicale très libre. Elle est pratiquée depuis le 17e siècle mais est particulièrement appréciée des compositeurs romantiques.

Elle peut être écrite à partir de thèmes originaux mais aussi à partir de mélodies populaires ou de thèmes empruntés à d'autres compositeurs (comme dans les paraphrases de Liszt, par exemple).

On en trouve chez Mendelssohn (Trois fantaisies ou caprices opus 16), Schubert (Fantaisie D.760 et fantaisie à 4 mains D.940), Schumann (Fantaisie op 17), Chopin et Brahms.

IMPROMPTU : L'imromptu est une pièce pour piano donnant l'impression d'une improvisation, le plus souvent de forme ABA.

Les impromptus les plus célèbres sont les 8 impromptus de Schubert, les 3 de Chopin, les 6 de Fauré.

Liszt et Schumann ont également composé des impromptus.

PIECES DE DANSES : De nombreuses compositions pour le piano sont basées sur des rythmes de danses, telles que :

- Les valse : Chopin en a composé 17 pour piano seul, Brahms 16 pour piano à 4 mains, Fauré a composé 4 valse caprices ...
- Les mazurkas : Chopin en a composé 58 mais on en trouve aussi chez Gabriel Fauré et Franz Liszt qui a également composé galops et csardas.
- Les polonaises évoquent la danse polonaise du même nom, et sont surtout connues par Chopin qui en a composé 16. On en trouve également chez Weber et chez Liszt.
- Brahms a composé quant à lui 21 danses hongroises.

Beaucoup de ces pièces pour piano sont reliées en recueils et comportent souvent un titre associé à un argument littéraire, poétique ou psychologique.