

- 15 novembre 2017 -
- Conservatoire de musique de Genève -

Un Après-midi avec Schubert

**Vie de Franz
SCHUBERT et
culture à Vienne**

D. Cros, O. Joubert, M. Golfier

1. Contexte politico-culturel de Vienne au moment de la naissance de Franz Schubert

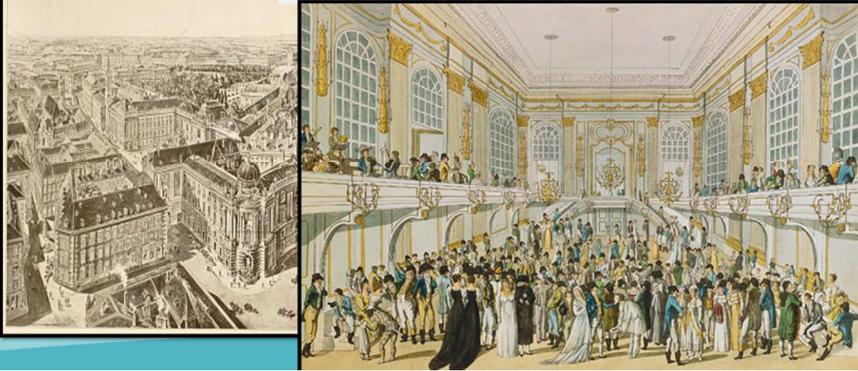
À l'aube du XIXème siècle, l'Europe est en ébullition. Depuis plusieurs siècles, le Saint Empire Romain Germanique règne en maître sur une grande partie de l'Europe. Mais il va finalement disparaître dans les premières années de 1800, suite aux conquêtes de Napoléon et à la création de la Confédération du Rhin qui l'affaiblira complètement. Les pays quittent l'Empire les uns après les autres, pour se mettre sous protection napoléonienne.

Loin de se mettre à la retraite, l'empereur déchu, issu de la célèbre famille des Habsbourg, devient alors François I, Empereur d'Autriche. L'Empire d'Autriche est moins impressionnant que l'ancien Empire Germanique, mais il n'en est pas moins puissant. Et en 1814-1815, Napoléon est à son tour vaincu par la Prusse, le Royaume-Uni, la Russie et l'Autriche. Les puissances européennes se réunissent alors à Vienne pour déterminer les nouvelles frontières et établir un ordre pacifique en Europe :

C'est le célèbre **Congrès de Vienne**, 9 mois de pourparlers, mais surtout 9 mois de fêtes, de bals, et autant de musique de danse à composer et à jouer : *Ländler, Danses allemandes, Ecossaises et Valses ...*

Vienne au début du XIXe siècle

→ 1815 : Chute de Napoléon et Congrès de Vienne

Vienne est la capitale de l'empire d'Autriche. Pour le vieil Empire Germanique, c'est une ville du Sud ! En effet, à Vienne, il y fait bon vivre. Moins marquée par la rigueur allemande du nord, elle a été influencée par le romantisme italien. C'est une ville de plaisirs où les arts font partie intégrante de la vie des viennois. D'ailleurs, Vienne est considérée comme la capitale de la musique en Europe. Sa renommée culturelle internationale a fait naître et attiré tous les plus grands compositeurs de l'histoire de la musique. Il y a des concerts très régulièrement où le peuple viennois aime se rendre pour écouter les derniers tubes du moment.

La Trinité classique Viennoise

La fin du XVIIIème siècle consacre ce que l'on appelé « la Trinité classique viennoise » : Joseph Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart sont les compositeurs nationaux acclamés. *La Flûte enchantée* est représentée à Vienne en 1791, et en 1797, Haydn compose le quatuor *L'Empereur* dont le thème du 2ème mouvement deviendra par la suite le premier hymne autrichien.

L.V. Beethoven, bien qu'allemand, vit à Vienne et prend des cours auprès d'Haydn, qui l'influence beaucoup au début de sa carrière. Beethoven est le compositeur le plus « à cheval » entre Classicisme

et Romantisme, entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. C'est lui qui ouvre la voie au siècle Romantique.

Schubert dans l'histoire de la musique

1732 - 1809 «Papa» HAYDN

1756 - 1791 W.A. MOZART

1770 - 1827 L.V. BEETHOVEN

La trinité classique viennoise

Schubert dans l'histoire de la musique

1770 - 1827 L.V. BEETHOVEN

1797 - 1828 F. SCHUBERT

1810-1856 R. SCHUMANN

1810- 1849 F. CHOPIN

1809- 1847 F. MENDELSSOHN

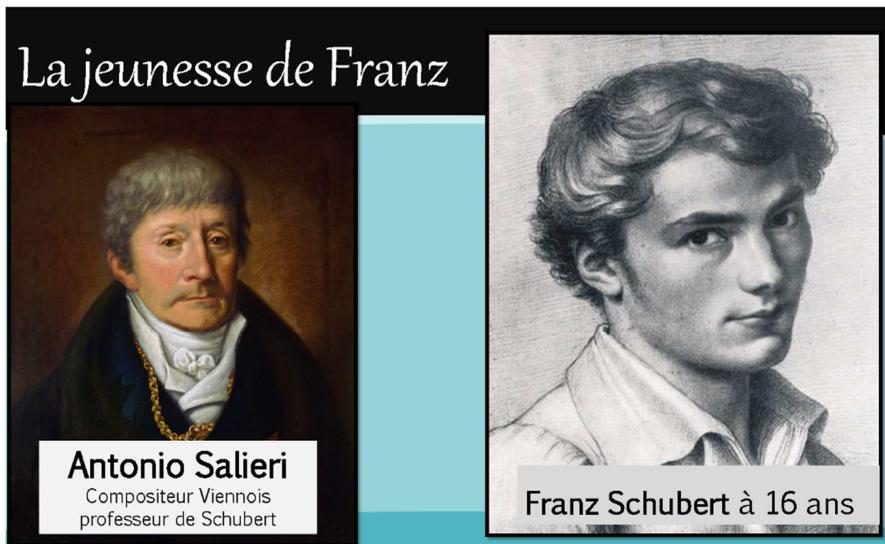
1833 - 1897 J. BRAHMS

Le 19e siècle, siècle Romantique

Mais en 1797, un événement essentiel pour notre histoire va se produire...

Le 31 janvier, dans la maison de l'Ecrevisse rouge du faubourg viennois au 72 du Himmelfortgrund, Franz Schubert est né.

2. La jeunesse de Franz : 1797 - 1816

Le père de Franz est le directeur d'une école réputée. L'enseignement a toujours été pour lui une manière de s'élever dans la société. C'est donc tout naturellement qu'il poussera son fils à faire des études approfondies pour le suivre dans cette voie.

Mais un bon instituteur autrichien se devait aussi de pratiquer et de maîtriser la musique. Tout le monde était donc musicien chez les Schubert. Franz joue du violon, de l'alto, de l'orgue, du piano et il chante avec ses nombreux frères et sœurs. Il chante tellement bien, que son père décide de le présenter à la Chapelle Impériale comme choriste. Il réussit brillamment le concours d'entrée et devient ainsi boursier et collégien de la ville de Vienne. C'est la première fois qu'il quitte sa famille pour plonger dans le tourbillon viennois. Il a seulement 11 ans.

Avoir des amis et bien s'entourer est très important pour le jeune Franz Schubert. Dans sa nouvelle école, il prend l'habitude de retrouver ses amis autour d'un piano pour jouer la musique actuelle : les sonates de Mozart, Haydn, Beethoven... Mais aussi

les pièces qu'il compose, en espérant que son père, ne l'apprendra jamais, car même si la musique élevait les âmes, monsieur Schubert ne voulait pas que son fils s'y consacrait entièrement. Mais malgré ses efforts pour cacher sa passion, Franz fut démasqué et fut sévèrement puni par son père. Il fut même interdit de revenir à la maison familiale.

Malgré ce difficile rejet, Franz poursuit son chemin musical au Collège de Vienne, ignorant presque les matières qui ne parlent pas de musique. Les pièces romantiques, dramatiques, aux effets contrastés l'attirent et comblent son âme inquiète. Il tentera de les imiter dans ses propres compositions.

Mais en 1812, la mère de Schubert meurt sans qu'il puisse la revoir. Il retourne alors auprès de son père, et décide de suivre ses conseils en l'assistant dans son travail d'instituteur. Il suivra néanmoins les cours d'harmonie et de contrepoint du célèbre compositeur Salieri et continuera de composer sans relâche. Il quitte définitivement le collège de Vienne en 1816. Franz a 19 ans. Il faut bien gagner sa vie un jour ou l'autre !

Une vie faite d'amitiés profondes, de joies simples mais aussi de déceptions professionnelles et amoureuses, l'attend...

3. Amitié, taverne, déception amoureuse et inspiration romantique

Dans ce début du XIXème siècle, nous avons compris que Vienne est une ville bouillonnante où il y fait bon vivre. Néanmoins, le régime politique est strict et la police veille à ce qu'aucune dérive populaire n'entrave le bon fonctionnement de l'Empire des Habsbourg.

Franz est optimiste, il espère vivre de la musique. Il s'est fait de nombreux amis au Collège, et compte sur leur générosité pour se faire héberger au gré des saisons car il n'a malheureusement pas les moyens de vivre seul... Ce système lui permettra de quitter parfois Vienne pour s'aérer l'esprit en campagne et profiter des délices de la nature. Il fonctionnera ainsi toute sa courte vie.

Cela tombe bien car il ne peut se passer de compagnie ! Schubert aime être entouré. Il choisit ses amis parmi les meilleurs poètes de l'époque et les meilleurs peintres, dont il apprend beaucoup

Les jeunes viennois organisent des réunions pour se divertir en rêvant d'une société moins stricte. Schubert aime se rendre dans des lieux simples comme les tavernes, les guinguettes ou les cabarets où la société viennoise cherche à s'oublier dans la fête et la danse. C'est ainsi que naissent des cercles d'un genre tout particulier, où

musique et poésie sont à l'honneur les « **schubertiades** ». C'est dans ce cadre que Schubert peut jouer ses œuvres pour piano à deux ou quatre mains, ses trios, ses quatuors, son quintette *La Truite*, et que sont chantés ses lieder.

Franz est d'ailleurs assez connu comme compositeur de danses. *Ländler, Ecossaises, Valses, Danses allemandes, polkas...*: des œuvres parfois « banales » musicalement, mais excellentes pour se divertir. À chaque public sa musique, même si cela est difficile à accepter : aux Viennois frivoles reviennent les danses faciles, tandis que seul le cercle d'intimes peut entendre le vrai Schubert, celui des lieder, de la musique de chambre et des longues pièces de piano.

Schubert est un personnage attachant, timide et introverti. Il a du mal à exprimer ses sentiments amoureux en dehors de la musique. Il peut même paraître un peu rustre au premier abord. En 1816, il tombe amoureux de Thérèse Grob, fille d'amis de la famille Schubert. Mais sa situation économique instable ne lui permettra jamais d'assurer la vie d'un foyer. Thérèse épouse finalement un autre homme, après trois ans d'attente. Schubert restera un éternel amoureux rêveur, et solitaire. On peut sentir parfois cette mélancolie songeuse, ou même un certain déchirement poétique dans ses compositions.

Parmi ses thèmes de prédilection : nature, poésie romantique, voyage, légendes...

C. Friedrich, « Der Wanderer »

4. Les salons et l'indépendance puis le chemin vers la mort...

Rappelez-vous, on a dit au début que la musique avait une place importante dans la vie des viennois, qui se rendaient souvent au théâtre ou à l'opéra. Ce n'est pas les seuls endroits où on pouvait entendre de la musique. Les nobles ouvrent leurs portes aux musiciens qui viennent jouer chez eux. Dans ces **salons** se retrouvent des comtes et comtesses, des ducs et des duchesses... Ils se retrouvent pour discuter politique, mais aussi écouter de la musique, assister à des pièces de théâtre... en fonction de ce que leur hôte aura choisi

C'est ainsi que Schubert est amené à jouer comme on le voit sur cette image, au milieu de toute une bonne société, et il se fait ainsi connaître comme compositeur et comme pianiste. N'oublions pas que tous les nobles de l'époque sont souvent de fins connaisseurs de la musique et des arts en général, c'est un public averti !

Le concert tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans de grandes salles, avec une estrade, une tenue de scène... n'existe pas encore. Donc pour faire connaître ses œuvres, ça passe par de petits cercles et c'est très progressif, par bouche à oreille...

Le Lied

Sur ses 1000 œuvres
composées,
600 sont des *Lieder*.

En parallèle, les amis de Schubert rencontrés au lycée lui font connaître des intellectuels, de nouveaux artistes avec lesquels il va pouvoir jouer. Ainsi, on le voit jouer avec une chanteuse probablement un lied qu'il a composé ! **Les lieder** constituent la partie la plus importante de l'œuvre de Schubert.

Mais tout cela ne permet pas à Schubert de gagner sa vie... Il doit reprendre l'enseignement qu'il avait abandonné quelques années auparavant, puis se fait embaucher par une grande famille de nobles viennois, les Esterhazy, comme maître de musique. C'est donc une sorte de « domestique », qui certes a un statut particulier (il donne des leçons à deux enfants puis est libre de composer lorsqu'il a terminé), mais qui ne peut pas vraiment vivre de son art. Schubert vit très mal cette situation, car elle bride son inspiration.

Les lieder sont de plus en plus joués, et c'est par eux que le nom de Schubert devient célèbre dans les années 1820. Rendez-vous compte ! Il n'a que 23 ans ! Mais il ne lui reste que 8 ans à vivre.

Il tombe malade en 1822... La fin de sa vie est marquée par des compositions aux thématiques plus sombres, pessimistes et résignées. (musique la jeune fille et la mort). Schubert commence comme on l'a dit à être connu, mais pour autant le goût du public ne suit pas l'évolution de

son style. Toujours complexé par le modèle de Beethoven qu'il admire, la mort de ce dernier en 1827 agit comme un événement libérateur sur Schubert qui compose énormément de pièces majeures dans la dernière année de sa vie. Il disparaît à l'âge de 31 ans, le 19 novembre 1828 *

De nombreuses pièces ne seront jouées et publiées que bien des années après sa mort, qui n'a pas de son vivant la célébrité qu'il aurait méritée.

En conclusion...

Vienne, ville de culture

Le premier compositeur authentiquement Romantique

La difficile vie d'un musicien «complet».

Les salons et les Schubertiades comme lieux d'expression artistique

Rédaction : Oriane Joubert, Diane Cros, Marie Golfier