

ECOLE DE BERLIN

Milieu du XVIIIe siècle à Berlin et Potsdam, sous le règne de Frédéric II de Prusse

Inspirée par la rhétorique baroque et les idées des Lumières, la musique de l'école de Berlin est conçue comme un discours destiné à "toucher le cœur". Les compositeurs cherchaient à établir une communication émotionnelle directe avec l'auditeur à travers des mélodies expressives et des harmonies évocatrices.

1. Une réputation plus conservatrice ; moins de rupture avec la musique baroque au niveau du contrepoint et de la théorie des affects ; insistance sur les bases théoriques
2. Très grande importance de l'aspect sensible, malgré la théorie et le contrepoint. L'un des traits distinctifs de l'école de Berlin est son accent sur l'expression émotionnelle.
3. Synthèse entre Rousseau et Rameau
4. Style sensible (Empfindsamkeit) développé chez CPE Bach.
5. Les compositeurs recherchent une musique capable de refléter des sentiments variés et complexes, souvent avec des changements d'humeur soudains. Ce style trouve son apogée dans les œuvres pour clavier et musique de chambre, où les contrastes subtils et les nuances sont exploités.

L'école de Berlin mêle les éléments élégants et gracieux du style galant avec l'expressivité émotionnelle et dramatique du style empfindsam. La musique combine des lignes mélodiques claires et chantantes avec des surprises harmoniques, des contrastes dynamiques et une grande expressivité.

ESPACE

- Les compositeurs de cette école utilisent des **contrastes dynamiques** marqués (passages piano/forte) pour renforcer l'expressivité.
- La texture musicale est généralement **homophonique** (mélodie avec accompagnement), en opposition au contrepoint dense du baroque. Cette simplification met l'accent sur la mélodie et l'émotion qu'elle véhicule.
- Chromatismes
- Gradation expressives (marches harmoniques)
- Forts contrastes dynamiques (sforzati)
- Enchaînements surprenants (modulations brusques)

TIMBRE

- L'école de Berlin est particulièrement connue pour ses œuvres pour clavier, notamment les sonates, fantaisies et concertos. Le clavecin et, plus tard, le pianoforte sont des instruments privilégiés, permettant une palette dynamique plus nuancée et des phrasés expressifs.

RYTHME ET TEMPS

- Les rythmes sont souvent variés, avec des changements imprévus qui surprennent l'auditeur. Brusques changements rythmiques et valeurs rythmiques irrationnelles
- Multiples figures de soupirs
- Syncopes

FORME

- Les œuvres de l'école de Berlin sont souvent structurées de manière claire et équilibrée.
- Les formes privilégiées incluent la **forme binaire** (A-B) pour les mouvements rapides, et des structures plus libres, comme la fantaisie, pour les mouvements introspectifs.
- Les phrases musicales sont généralement régulières et symétriques, caractéristiques du style galant.
- Formes souvent libres (fantaisies)

L'école de Berlin est dominée par des musiciens de talent réunis autour de Frédéric le Grand :

Carl Philipp Emanuel Bach

Carl Philipp Emanuel Bach : Fantaisie en fa dièse mineur Wq 67

Carl Philipp Emanuel Bach
Fantasia in F-sharp Minor Wq 67 H 300

Robert Hill, fortepiano
live Freiburg/Germany 29 04 14

Sonates wurtembergeoises Wq 49

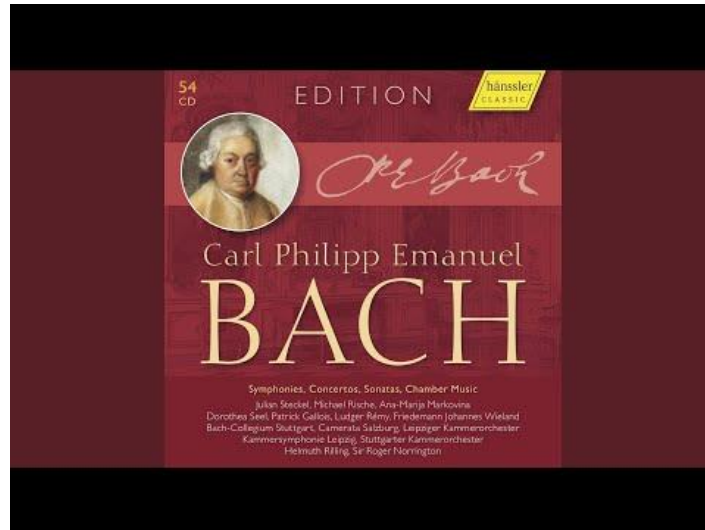
Sonata 1

Moderato

C. Ph. Em. Bach
Berlin 1742

Sonates prussiennes Wq 48

Concerto pour clavecin en ré mineur Wq 23

Johann Joachim Quantz (1697-1773)

- Compositeur, flûtiste et professeur de flûte de Frédéric le Grand.
- Il est connu pour ses nombreuses sonates et concertos pour flûte, ainsi que pour son traité **"Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière"**.
- Son style est marqué par une simplicité élégante et une expressivité modérée.

Concerto pour flûte en ré majeur, QV 5:124

Carl Heinrich Graun (1704-1759)

- Kapellmeister à la cour de Frédéric, Graun était célèbre pour ses opéras et ses œuvres vocales sacrées.
- Œuvre majeure : *Passion selon saint Matthieu*, marquée par un équilibre entre la grandeur baroque et la clarté galante.

Montezuma (opéra)

Franz Benda (1709-1786)

- Violoniste virtuose et compositeur, il excella dans les sonates et concertos pour violon, souvent imprégnés d'une sensibilité poignante.
- Son jeu expressif influença les œuvres pour cordes de l'école de Berlin.

Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

- Frère aîné de Carl Philipp Emanuel, il partagea certaines caractéristiques stylistiques de l'école, notamment dans ses œuvres pour clavier et sa musique de chambre.

- L'école de Berlin a influencé la transition entre le baroque et le classicisme, préparant le terrain pour des compositeurs comme Haydn et Mozart.
- Sa combinaison d'élégance galante et d'émotion empfindsam a marqué une étape importante dans l'évolution de la musique occidentale.
- Bien que parfois éclipsée par d'autres mouvements contemporains, l'école de Berlin demeure une référence pour l'exploration des émotions dans un cadre musical clair et équilibré.