

Artiste : Max Oppenheimer

MUSIC
AND BEYOND
FESTIVAL
MUSIQUE ET
AUTRES MONDES

La symphonie : le plus grand voyage de la musique

Horaire de cours

Conférence 1

Le mercredi 28 octobre 2026 à 14 h

La naissance de la symphonie

- D'où vient la symphonie?
- Que signifie réellement le mot « symphonie »?
- L'ouverture d'opéra italienne et la sinfonia
- Sammartini et l'œuvre orchestrale indépendante
- L'école de Mannheim et Johann Stamitz
- Les premiers orchestres : qui en faisait réellement partie?
- Vif-lent-vif
- L'émergence du plan en quatre mouvements
- Les Lumières
- Le mécénat des cours et l'essor des concerts publics
- Les débuts de la forme sonate
- Les nuances, les crescendos et les effets orchestraux
- À quel moment une sinfonia devient-elle une symphonie?
- Pourquoi cette nouvelle forme de musique était-elle révolutionnaire?

Conférence 2

Le mercredi 4 novembre 2026 à 14 h

Haydn et Mozart : l'émergence de la symphonie moderne

- Le divertissement peut-il devenir un grand art?
- L'émergence de la symphonie moderne
- Haydn et la cour des Esterházy
- Pourquoi Haydn a-t-il écrit autant de symphonies?
- La symphonie en quatre mouvements
- La forme sonate arrive à maturité
- Thème et développement
- La pensée motivique
- L'argumentation musicale et l'architecture
- Surprise, esprit et humour
- Le contraste émotionnel
- Mozart et l'influence de l'opéra
- L'orchestre comme instrument dramatique
- L'essor du concert professionnel
- Les symphonies londoniennes de Haydn
- À quel moment la symphonie devient-elle un art « sérieux »?
- Qu'est-ce que Haydn et Mozart ont laissé à Beethoven pour qu'il puisse le développer?

Conférence 3

Le mercredi 11 novembre 2026 à 14 h

Beethoven change tout

- Une symphonie peut-elle changer l'histoire?
- Beethoven et l'héritage de Haydn et de Mozart
- Les Lumières et la Révolution française
- Eroica : la symphonie devient héroïque
- L'artiste comme génie
- Le compositeur comme créateur indépendant
- L'ampleur et la durée prennent de nouvelles dimensions
- L'expansion de l'orchestre
- Le motif comme élément constitutif de tout un mouvement
- La musique comme affirmation personnelle et philosophique
- La symphonie acquiert un prestige culturel
- La musique instrumentale peut-elle exprimer des idées sans paroles?
- Beethoven a-t-il rendu la symphonie presque impossible à dépasser pour ses successeurs?

Conférence 4

Le mercredi 18 novembre 2026 à 14 h

Les géants du romantisme

- Après Beethoven : où la symphonie peut-elle aller?
- L'essor du romantisme
- La liberté de l'expression musicale
- La voix personnelle du compositeur
- Schubert : le lyrisme à une échelle monumentale
- Berlioz : la symphonie raconte une histoire

- Mendelssohn et le paysage
- Schumann et l'imaginaire romantique
- L'expansion de l'orchestre
- De nouveaux instruments et de nouvelles couleurs orchestrales
- La musique à programme
- La musique pure
- Le nationalisme
- Brahms et le poids de Beethoven
- Bruckner et la symphonie monumentale et spirituelle
- Tchaïkovski et l'autobiographie
- Dvořák et l'identité nationale
- La forme cyclique et la transformation thématique
- Une symphonie doit-elle raconter une histoire — ou la musique doit-elle parler pour elle-même?
- Comment un compositeur peut-il échapper à l'ombre de Beethoven?

Conférence 5

Le mercredi 25 novembre 2026 à 14 h

Mahler, Sibelius et la fin d'une époque

- Une symphonie peut-elle contenir un monde entier?
- L'orchestre romantique tardif à son apogée
- Mahler : « Une symphonie doit être comme le monde »
- L'autobiographie et la symphonie
- Les chants, la musique folklorique, les marches et la musique populaire entrent dans la symphonie
- L'orchestre gigantesque
- La symphonie comme affirmation existentielle
- Sibelius : la concentration plutôt que l'expansion
- La transformation de quatre mouvements en un seul
- Rachmaninov et la poursuite du romantisme
- Elgar et la tradition symphonique anglaise
- Nielsen et la lutte pour la vie musicale
- L'ombre de la Première Guerre mondiale
- La tonalité commence à se fissurer
- La fin du monde romantique austro-allemand
- Jusqu'où une symphonie peut-elle prendre de l'ampleur?
- Une plus grande échelle signifie-t-elle une plus grande expression?
- Où la symphonie peut-elle aller après Mahler?

Conférence 6

Le mercredi 2 décembre 2026 à 14 h

La symphonie aux XXe et XXIe siècles

- La symphonie est-elle morte — ou a-t-elle simplement changé?
- Un nouveau siècle : que reste-t-il après le romantisme?
- Debussy, Stravinski et la remise en question de la tradition symphonique
- Prokofiev et le néoclassicisme
- Chostakovitch : la symphonie sous la dictature
- La symphonie comme témoignage politique
- Vaughan Williams et la continuité de la tradition anglaise
- Ives et la symphonie américaine
- Copland et la sonorité orchestrale américaine

- Britten et la question du genre
- Messiaen et de nouvelles conceptions du temps et de la couleur
- Lutosławski et la symphonie d'après-guerre
- La symphonie au Canada
- Le minimalisme
- John Adams et le retour à une pensée orchestrale de grande ampleur
- Les compositeurs contemporains et la symphonie
- La musique de film et la tradition symphonique
- L'orchestre symphonique moderne
- Qui écrit des symphonies aujourd'hui?
- Qui les commande?
- Qui les écoute?
- Une œuvre doit-elle s'appeler une « symphonie » pour être symphonique?
- La symphonie est-elle toujours l'ultime expression du compositeur?
- La symphonie est-elle morte?
- L'évolution du sens de la symphonie
- Pourquoi écrire une symphonie?
- L'orchestre symphonique aujourd'hui