

Hector BERLIOZ (1803-1869)

Hector Berlioz est né le 11 décembre 1803 à La Côte-Saint-André, en Isère.

En 1821, il commence des études médicales à Paris, qu'il délaisse rapidement pour se consacrer à la musique. Il entre au conservatoire où il se révèle être un élève indiscipliné.

En 1830, il obtient le prix de Rome à son 4ème essai.

Après plusieurs années de passion amoureuse, il épouse l'actrice **Harriett Smithson**, alors vieillie et endettée, mariage qui s'avèrera décevant. En 1842, il entreprend une tournée en Allemagne, puis en 1845, en Autriche et en Russie avec la chanteuse espagnole Marie Recio qu'il épousera en 1854, après le décès de sa première femme. Après une vie tumultueuse, il meurt le 8 mars 1869, triste et découragé.

Berlioz était un véritable génie de l'instrumentation, transformant radicalement le son de l'orchestre, recherchant timbres et effets, et renouvelant les formations.

Il ajouta de nouveaux instruments à l'orchestre tels que piccolo, cornet à piston, cor anglais, clarinette basse, ophicléide, harpe, orgue, cymbales, cloches, grosse caisse. Hector Berlioz a été également un important critique musical de son temps, et un grand théoricien de la musique. Il a écrit un « traité d'instrumentation et d'orchestration » (1844), dans lequel il expose ses théories.

Il est aussi l'auteur de mémoires et d'autres œuvres littéraires et musicales.

Allons plus loin...

C'est cette Harriet Smithson qui inspira en 1830 son œuvre la plus célèbre, la [Symphonie fantastique](#) « épisode de la vie d'un artiste », dans laquelle il retrace les épisodes de son violent amour pour elle. Elle y est personnifiée par une phrase musicale, appelée « idée fixe », qui revient tout au long des 5 mouvements de l'œuvre.

Ses principales œuvres qui ont suivi la « symphonie fantastique » sont :

Le [Requiem](#) en 1837

Les symphonies « [Harold en Italie](#) » en 1834

« [Roméo et Juliette](#) » en 1839 et la « [Grande symphonie funèbre et triomphale](#) » en 1840

Les opéras « [Benvenuto Cellini](#) » en 1838, « [La damnation de Faust](#) » en 1846 et « [Les Troyens](#) » en 1859.

Avec « [Les Nuits d'été](#) », Berlioz ouvre aussi la voie aux futurs compositeurs de mélodies françaises pour chant et ensemble instrumental, tels que Duparc, Fauré, Debussy, Ravel et Poulenc.

Outre le créateur de l'orchestration moderne, Berlioz a développé considérablement la technique de la direction d'orchestre dont il formula les règles en 1830 : Sa musique symphonique et religieuse fait souvent appel à des effectifs considérables : En décembre 1837, son Requiem fut joué dans la Chapelle des Invalides par cent quatre-vingt-dix instrumentistes, deux cent dix choristes, quatre ensembles de cuivres placés dans les coins de la chapelle, ainsi que seize timbales.

« Un chef d'orchestre doit voir et comprendre ; il devra être agile et vigoureux ; il devra connaître la composition qu'il dirige et la nature des instruments ; il devra être capable de lire une partition. »

