

Joseph Haydn naît en Autriche en 1732 dans une famille très modeste. Il apprend l'art du chant en tant que garçon soprano dans un chœur. Par la suite, il apprendra le clavecin et le violon avant de devenir compositeur. Il a 18 ans à la mort de Jean-Sébastien Bach, qui marque la fin de la période baroque, et il a 72 ans lorsque Beethoven, précurseur de la période romantique, présente sa symphonie Eroica en 1804.

Joseph Haydn se situe à une époque charnière de l'histoire de la musique, il est une figure marquante du XVIIIe siècle. Il a su à la fois synthétiser les styles de ses prédécesseurs et être un précurseur autant dans sa musique symphonique que dans sa musique de chambre.

En 1759, il entre au service d'une des plus grandes et des plus fortunées familles de la noblesse hongroise, les Esterhazy. Il est nommé vice-maître de chapelle et le prince, conscient du talent exceptionnel de Haydn, lui confie la tâche de réorganiser l'orchestre de la cour et la responsabilité de toutes autres musiques que la musique de chœur, réservée au maître de chapelle Werner (1693-1766). Le 1er mai 1761, Haydn signe un contrat d'exclusivité de 30 ans avec les Esterhazy.¹

Le prince Nicolas Esterhazy édite les œuvres de Haydn, ce qui contribue à la renommée de l'un comme de l'autre. En 1779, le fils de Nicolas Esterhazy 1er, Paul-Anton, n'étant pas attaché particulièrement à la musique, met fin au contrat. Haydn sera libre de séjourner à Londres à quelques reprises entre 1792 et 1795. Puis il revient s'établir auprès de la famille princière. À la demande du nouveau prince Nicolas Esterhazy II, il se consacre à la composition de la musique religieuse (messes et oratorios).

Haydn met fin à sa carrière en 1802. Lorsqu'il décède le 31 mai 1809, il est encore très célèbre dans toute l'Europe et Napoléon envoie un détachement pour lui rendre hommage, alors que ses troupes occupent Vienne.

¹ Le prince Nicolas Esterhazy 1er, grand mélomane, a donné toute liberté de composition à Haydn en échange de l'exclusivité de ses œuvres. Haydn lui est redevable car il considère que : *“La liberté artistique et la science merveilleuse de la composition ne peuvent se soumettre aux seules contraintes techniques. L'esprit et l'âme doivent être libres”*. Le prince ayant une notoriété étendue à toute l'Europe, la célébrité de Joseph Haydn ne cesse de croître et il bénéficie d'une popularité inégalée, il est admiré et fêté. On le dit débonnaire, toujours de bonne humeur et aimable. Il possède un sens de l'humour qui se reflète souvent dans ses œuvres.

SON LEGS MUSICAL

Pendant ses 35 ans de carrière, il a développé la symphonie en l'amenant en une forme accomplie, vigoureuse et logique. Cette forme symphonique classique a contribué à la renommée de Haydn et Beethoven en a hérité.²

Haydn a écrit des œuvres remarquables et a été très prolifique : il a composé 104 symphonies. Il s'est distingué en faisant des associations instrumentales nouvelles et des mélodies inspirées de la musique populaire, chère à son cœur. Ses symphonies sont faciles à écouter et à reconnaître par leur beauté expressive et leur forme classique. Malgré cela, leur caractère distinct est peu prononcé contrairement aux trois symphonies de Mozart, qui ont chacune un caractère distinct marqué.

Theresienmesse

Cette messe a été composée en 1799 et on pense qu'elle a été dédiée à l'impératrice Marie-Thérèse. La Theresienmesse est la quatrième des six dernières messes de Haydn. Le contexte politique défavorable crée une diminution des ressources financières de la famille princière. Haydn doit alors composer avec un orchestre réduit. Grâce à son génie, il réussit à produire des effets remarquables. Il donne du relief à sa musique, notamment en variant les intensités sonores ainsi que le caractère de certains passages à l'intérieur d'une section, comme c'est le cas dans le Sanctus que nous allons interpréter.

Le **Sanctus** est cette partie de la messe qui prépare les fidèles à l'Eucharistie. La première partie, l'*Andante* est lent et solennel. Le tempo lent et les contrastes de nuances créent des effets dramatiques produisant un effet majestueux, un sentiment d'élévation et un état de reconnaissance envers Dieu. La première phrase de la deuxième partie, l'*Allegro*, a un caractère joyeux. Par la suite, des échanges entre les voix fusent de toutes parts et confèrent à cette œuvre magnifique toute la vitalité et l'originalité surprenantes dont Haydn fera preuve jusqu'à la fin de sa vie.

² Haydn a eu Mozart et Beethoven comme élèves. Mozart remerciera son père de l'avoir confié à un tel maître, et le maître à son tour écrira : *“Votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse”*. En 1785, Haydn est consterné lorsqu'il apprend la mort précoce de Mozart. Quant à Beethoven, caractère plus rebelle, Haydn reconnaîtra en lui, dès 1792 lorsqu'il le prit pour élève, le compositeur de génie qu'il deviendra. À son tour, Beethoven portera à un niveau supérieur d'expression la forme symphonique développée par Haydn.

Pistes d'écoute

Dans la partie *Andante*, la première phrase, descendante, chantée par les basses fait référence à l'Esprit Saint qui s'incarne dans la matière. De l'aigu au grave, dans un tempo lent, la voix des basses, solennelle, chante « *Sanctus, Sanctus* ». En seulement 6 temps, toutes les voix s'épanouissent de la nuance *piano* (doux) à la nuance *forte* (fort) « *Sanctus, Dominus Deus Sabaoth* » (Saint, le Dieu des armées). Vingt années plus tard, Beethoven écrira une des plus belles pages de la musique avec la même idée dans le *Sanctus* de la *Missa Solemnis*.

La partie *Allegro* annonce la joie exubérante des cohortes d'esprits se réjouissant des beautés qu'il y a au ciel et sur la terre. Gloire au Créateur, *Hosanna*. La plupart du temps en homorythmie sur des noires, les échanges entre les voix fusent de toutes parts. Les sopranos et les basses chantent ensemble alors que les altos et les ténors soutiennent l'harmonie avec des notes longues. Les altérations accidentelles dans les voix créent un effet de tension qui nous soulèvent durant tout l'*Allegro*.

Quiz musical

Chaque procédé musical énuméré plus bas influence le caractère d'une œuvre. Pour chaque procédé, sélectionnez ce qui convient au *Sanctus* de la *Theresienmesse* de Haydn (*pour écouter l'extrait, cliquez sur le lien YouTube sur la page des capsules*).

Le tempo (vitesse) est ...

- a. constant tout au long de l'œuvre.
- b. rapide au début et lent par la suite.
- c. lent au début et rapide par la suite.

Les principales nuances sont ...

- a. *p* (doux)
- b. *mf* (moyen fort)
- c. *f* (fort)

Les voix chantent ...

- a. En canon
- b. En même temps, dans le même rythme (de façon homorythmique)
- c. à l'unisson

L'expression est de la 1e partie est ...

- a. Triste
- b. Joyeuse
- c. Solennelle

L'expression est de la 2e partie est ...

- b. Triste
- b. Joyeuse
- c. Solennelle