

Cours d'histoire de la musique

PARTIE I

L'époque Baroque

1. Le baroque

A. L'art baroque

Le terme « *baroque* » vient du portugais « *barroco* » qui signifie *de forme irrégulière* à propos d'une perle, d'une pierre.

L'adjectif « baroque » s'applique à tout ce qui est bizarre, extravagant ou démesuré.

Style artistique né en Italie à la faveur de la réforme catholique pour résister au protestantisme et qui a régné en Europe de la fin du XVIe siècle au XVIIIe siècle.

On rencontre Dieu non seulement par la raison mais aussi par le sentiment et l'émotion.

Le Bernin y célèbre la grandeur et le triomphe de l'Eglise romaine

Basilique *St Pierre*
du Vatican (1506-1626)

Colonnade de la basilique
St Pierre du Vatican

Le Baroque poursuit le mouvement artistique de la Renaissance,
le Néoclassicisme lui succède à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Il touche tous les domaines artistiques : architecture, sculpture, peinture, littérature, musique
et se caractérise par l'exagération du mouvement, les effets dramatiques,
la tension, la surcharge décorative, la grandeur et l'exubérance.

La recherche du mouvement
et la torsion des formes

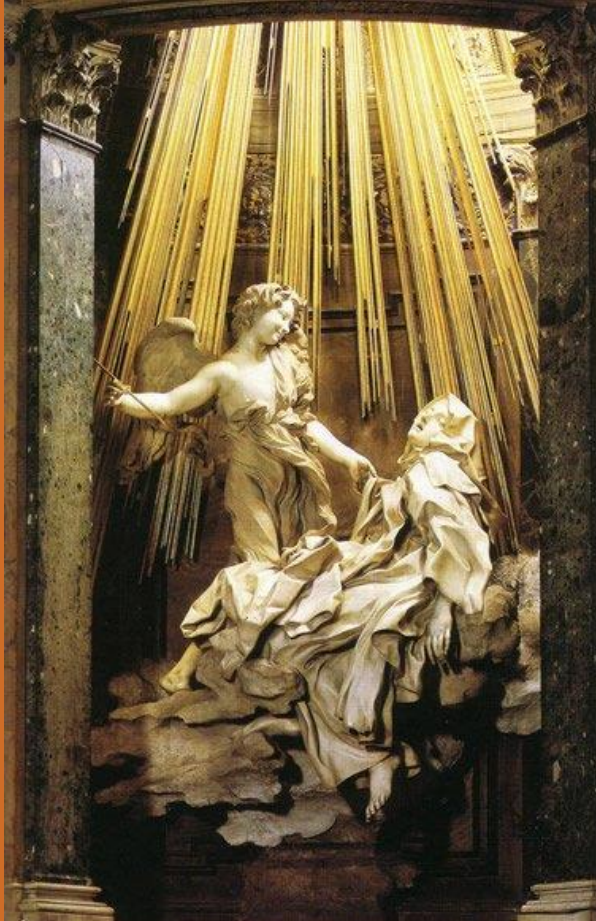
Francesco Borromini (1599-1667)
Façade ondoyante de l'*Eglise Saint-Charles des
quatre fontaines* (1638-1667) - Rome

La tension des lignes et les effets dramatiques

Pieter Paul Rubens (1577-1640)
La descente de croix (v. 1617)

Les contrastes de lumières

Le Bernin (1598-1680)
Sainte Thérèse en extase

La théâtralité

Le Bernin - *Chapelle Cornaro* (1645-1652)
Eglise Sainte-Marie de la Victoire à Rome

Le spectaculaire

N. Salvi/N. Pannini
La fontaine de Trevi (1732-1762) à Rome

L'illusion et les effets de perspectives (trompe-l'œil)

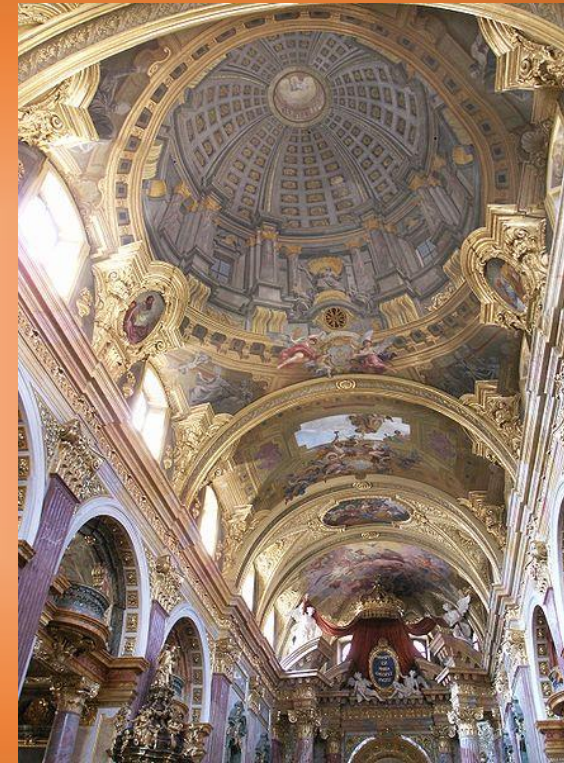
Andrea Pozzo (1642-1709) - *Le triomphe de Saint Ignace* (1688-1690) Fresque de la voûte de l'église St Ignace de Loyola à Rome.

La surcharge décorative et l'exubérance

Johann Michael Fischer (1692-1766)
Basilique d'Ottobeuren en Bavière (1711-1766)

L'architecture, la sculpture et la peinture tendent à s'unir dans une sorte de spectacle visuel dynamique, traduisant l'exaltation.

Andrea Pozzo
Eglise des jésuites
à Vienne (1703-1705)

B. La musique baroque

La période baroque couvre le XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle,
c'est-à-dire de la naissance de l'opéra en 1600
à la mort de J.S Bach en 1750.

Musique	Moyen-âge				Renaissance				Baroque				Classique		Romantisme				Moderne		Contemporaine				
Siècle	XIIe	XIIIe	XIVe	XVe	XVIe siècle				XVIIe siècle				XVIIIe siècle				XIXe siècle				XXe siècle				XXIe siècle
Années	1100	1200	1300	1400	1500				1600				1700				1800				1900				2000
Arts	Moyen-âge				Renaissance				Baroque				Néo-classicisme				Romantisme				Impressionnisme / Expressionnisme...				
Peinture			Renaissance				Baroque				Classique				Romantisme		Réalisme	Impressionnisme / Expressionnisme / cubisme / surréalisme / pop art...							
Littérature				Humanisme				Baroque			Classicisme		Les lumières			Romantisme		Réalisme		Surréalisme / théâtre de l'absurde / Nouveau roman...					

Un art au service de la monarchie

Au service de princes, de rois, de mécènes ou d'églises,
les compositeurs dépendent du bon vouloir et des richesses de leurs souverains.

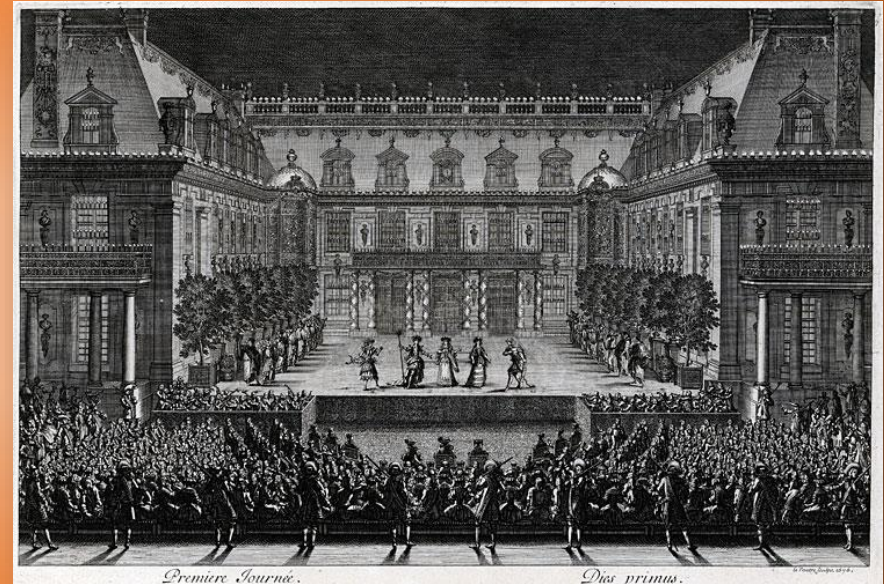
A chaque occasion - fêtes, chasses, repas, naissances, mariages, funérailles - ,
le musicien qu'il soit maître de chapelle (musique religieuse)
ou attaché à la chambre (musique profane) accomplit sa tâche :
faire briller un peu plus la cour.

La soumission des compositeurs aux princes ou à l'Eglise les oblige
à produire de nombreuses pages de musique !

Telemann écrit 620 ouvertures à la française, Vivaldi 600 concertos dont 230 pour violon,
Lully produit un opéra par an, Bach fournit une cantate par dimanche...

Le Roi danse (2000)
Un film de Gérard Corbiau

Les divertissements de Versailles, juillet-août 1674.
Représentation d'*Alceste* de Lully

Les principales caractéristiques de la musique Baroque

Recherche d'expressivité

Recherche de virtuosité

Apparition de la monodie accompagnée

Apparition de nouvelles formes comme
l'opéra, la sonate ou le concerto

Recherche de contrastes

Apparition du clavecin et de la famille des
cordes frottées (violon, alto, violoncelle,
contrebasse)

Apparition de la basse continue

A. La naissance de l'opéra

En réaction au style de la Renaissance, les jeunes compositeurs italiens de la fin du XVIe et début XVIIe siècle veulent rompre avec le style polyphonique vocal, c'est à dire l'art de superposer plusieurs mélodies chantées.

Ils adoptent un style musical plus simple qui met en valeur une seule mélodie accompagnée par des accords : la monodie accompagnée. La volonté de donner plus d'expression au texte chanté et le besoin de mettre en scène la musique les poussent à donner naissance à l'opéra.

Orfeo de MONTEVERDI est
le premier opéra

MONTEVERDI, Orfeo, Ouverture

Définition de l'opéra :

Œuvre vocale, profane, dramatique représentée sur scène dans laquelle les textes sont entièrement chantés et accompagnés d'un orchestre.

L'opéra comprend souvent une ouverture, des intermèdes instrumentaux, des chœurs, une alternance d'airs (*Aria*) et de récitatifs.

Définition du récitatif :

Sans structure ou de structure libre, s'oppose aux formes chantées à structure fixe et prédéterminée.

Fait avancer l'action dans l'opéra.

HAENDEL, Rinaldo,
Acte II, Armida dispietata

Définition de l'aria :

Valorise la voix.

Mélodie vocale ou instrumentale accompagnée.
Permet de s'exprimer

HAENDEL, Rinaldo,
Acte II, Lascia chi'o pianga

B. L'opéra français

Spectacle d'aristocrate, sur scène et pour un public de nobles.
Louis XIV fera des censures : moyen de présence et d'échange d'idées.
Genre trop fermé = peu d'opéra au début du XVIIe siècle

Italie :
N'importe qui veut peut aller
voir un opéra

Angleterre :
L'opéra n'évolue pas. Copié de
l'italien

Allemagne :
Apogée de l'opéra : GLUCK

VIVALDI, Orlando furioso,
Acte I, « Sol da te,
mio dolce amore »

PURCELL, Didon et Enée,
Acte III, « When I am
Laid in Earth »

GLUCK,
Orphée et Eurydice,
Ouverture

Le ballet de
cour

LULLY et MOLIERE sont les créateurs de l'opéra de Louis XIV.
Ballet de cour : gavotte, gigue, courante...
Ballet géométrique : + technique
Petit orchestre pour l'accompagnement.

LULLY, Le ballet royal
de la nuit, Ouverture

La comédie
ballet

Toujours par MOLIERE et LULLY
Traite des sujets contemporains et montre des personnages
ordinaires de la vie quotidienne.
Le mariage en est souvent le thème central.

LULLY, Le bourgeois
Gentilhomme, Marche
pour la cérémonie des Turcs

La tragédie
lyrique

Avec RAMEAU ET CORNEILLE
Sujet beaucoup plus sérieux et dramatique.

RAMEAU, Les indes galantes

3. La musique instrumentale

A. Le violon

Le violon apparu au XVIe siècle devient entre les mains des luthiers de Crémone (Amati, Guarneri, Stradivari) un instrument parfait qui détrônera la famille des violes au cours du XVIIe siècle.

BACH, Sonate n°1 pour violon,
3e mouvement

B. Le clavecin

Le clavecin est l'instrument à clavier caractéristique du baroque car toujours présent dans la musique en remplissant le rôle d'accompagnement.

Des compositeurs tel que Scarlatti, Couperin ou Rameau lui consacrent des pièces (sonates) dont l'écriture est une recherche constante sur le mécanisme de l'instrument, l'art de *toucher* le clavecin.

RAMEAU Les indes Galantes,
Les sauvages

C. La basse continue

Tandis que la mélodie est attribuée aux voix ou à certains instruments, d'autres assurent la basse continue.

Définition de la basse continue :

Ce procédé d'accompagnement est destiné à soutenir la mélodie. Le principe de cet accompagnement consiste en la réalisation d'une partie de basse interprétée par une viole de gambe ou un violoncelle et un clavecin (ou orgue) qui improvise des accords.

PURCELL Didon et Enée,
When I am laid in earth

D. La sonate

La qualité des instruments s'améliorant (justesse et timbre), leurs performances permettent d'évoluer rapidement et les compositeurs commencent à écrire des œuvres exécutées soit en solistes, soit en groupes.

Définition de la sonate :

La sonate est une pièce de musique instrumentale comportant trois ou quatre mouvements et écrite pour un ou deux instruments.

MARCELLO, Sonate pour flute et clavier,
op 2 n°2

E. Le concerto

A l'époque Baroque, le concerto a pour objectif de mettre en valeur
soit un groupe de soliste (concerto grosso)
soit un instrument soliste (concerto de soliste)
s'opposant à l'orchestre.

Définition du concerto :

« Symphonie avec un soliste »

Composition musicale destinée à mettre en évidence un ou plusieurs instruments solistes soutenus par un orchestre.

VIVALDI, Les 4 saisons, le printemps,
1er mouvement

CORELLI Concerto grosso n°8,
1er mouvement

4. La suite de danses

A. Globalités

Pour contrer la musique religieuse, les compositeurs de l'époque Baroque essaient de trouver un ensemble de formes.

A part la musique vocale, ils s'intéresseront aux suites de danses.

Attention, les suites de danses sont faites pour écouter, ce qui est plus libre pour le compositeur.

Mais les danses gardent les mêmes caractéristiques que le départ.

Danseurs et chorégraphes de l'époque :

THOINOT-ARBEAU ; FEUILLET ; REBEL.

B. Les types de danses

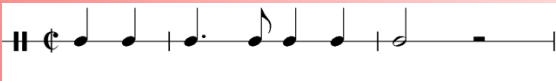

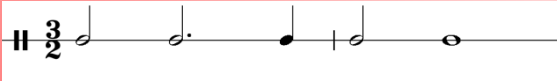

ARBEAU fait apparaître un nouveau classement

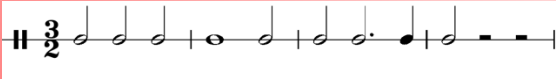

BASSES DANSES (danses anciennes)

- Courante
- Allemande
- Gavotte
- Pavane
- Gaillarde
- Volte
- Canaries
- Bransles
- Triory
- Moresque
- Chaconne

NOUVELLES DANSES

- Gigue
- Passe-pied
- Menuet
- Musette

	La pavane	L'allemande	La sarabande
Tempo	Lente	Lent	Lente
Métrique	Binaire	Binaire, précédée d'une levée	À 3 temps
Rythmes			
Pays	Française	Allemagne	Espagne
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Noble - Majestueuse - Marchée au pas - Souvent en ouverture pour marcher jusqu'au milieu de la piste 	<ul style="list-style-type: none"> - Départ en levée sur tous les thèmes - Toujours la 1e danse - Renaissance sous Louis XV. - Dansé jusqu'en 1620 et + intellectuelle 	<ul style="list-style-type: none"> - Appui occasionnel sur le 2e temps → pas naturel
Exemples	COUPERIN, Pavane en Fa # mineur 	MARCHAND, 1 ^e suite en Ré m., Allemande 	HAENDEL, Sarabande en Ré mineur

	La gaillarde	La courante	La gigue
Tempo	Assez rapide	Rapide	Très rapide
Métrique	À 3 temps	À 3 temps	Ternaire
Rythmes			
Pays	Italie	Italie	Angleterre
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Très exigeante car elle demande à faire des sauts très haut et loin. - Disparaît car elle est trop difficile 	<ul style="list-style-type: none"> - Gracieuse - Noble - Danse préférée de Louis XIV - Existe des suites où il y en a plusieurs. 	<ul style="list-style-type: none"> - Souvent des imitations à 2 voix
Exemples	LULLY, Une noce pour le village, Gaillarde 	BACH, Partita n°2, Courante 	BACH Fugue en Sol BWV 577, Gigue

C. L'ordre

Toutes les suites de danses ont un ordre.

BESAR :

- Prélude
- Sarabande
- Chansons (2)
- Pavanes
- Gaillardes
- Allemandes
- Courante

SUITES D'ÉCOLE :

- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Gavotte / Menuet / Passe-pied
- Gigue

Très souvent, nous avons une alternance lent/rapide.

5. La musique religieuse

A. Globalités

La Réforme et la Contre-Réforme ont fortement marqué les mentalités et chaque homme s'efforce depuis à un dévouement religieux plus authentique.

Les deux principales confessions nouvelles, implantées solidement en Europe, la luthérienne et la calviniste, ont affronté au début du XVIIe siècle les problèmes d'unités doctrinales que l'Eglise catholique avait eu tant de mal à régler au Concile de Trente (1545-1563).

Aussi, la musique sacrée évolue en parallèle de la musique profane et l'on doit alors comprendre ses vocalises et ritournelles théâtralisées, car la théâtralité des affects sert l'édification des âmes.

B. L'oratorio

Oratorio :

Sorte de grande cantate écrite pour un récitant, solistes, chœurs et orchestre, sans représentation scénique.
Sujets tirés de l'ancien et nouveau testament et successions de récitatif + airs + chœurs.

L'oratorio italien se développe parallèlement à l'opéra.
L'oratorio allemand est caractérisé par des Passions construit sur un texte biblique lié à la liturgie.
L'oratorio anglais, à travers les œuvres de HAENDEL, sont de véritables fresques bibliques.

BACH, Passion selon St Matthieu,
Aria pour alto, Buss und Reu

HAENDEL, Le messie,
Hallelujah

C. La messe

Messe :

Ensemble de pièces religieuses reprenant le texte de l'office chrétien.

Structure de l'ordinaire : Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei.

Propre de la messe : en fonction du calendrier chrétien : Avent, Pâques...

Au début du XVIIe siècle, on observe une nette césure dans l'histoire de la messe. Comme l'ensemble de la musique liturgique, elle perd sa position centrale au profit des nouveaux genres de l'opéra, l'oratorio ou la cantate.

Au début du XVIIIe siècle, la messe ne peut se soustraire à l'influence de l'opéra. Ainsi s'y joignent toute une série d'airs, de duos et de chœurs, comme la *Messe en si mineur* de BACH.

BACH, Messe en si,
Kyrie Eleison

BACH, Messe en si,
Gloria in excelsis

D. Le motet

Motet :

Un motet est une composition musicale apparue au XIIIe, à une ou plusieurs voix, avec ou sans accompagnement orchestral, de longueur variable et écrite à partir d'un texte religieux ou plus rarement profane.

Les motets concertants sont empreints à la liturgie et à la Bible mais également à une littérature pieuse. Il arrive même qu'une action s'ébauche : la forme tend à se rapprocher de la cantate d'église. Le motet se fragmente et gagne en proportions.

vers 1720, BACH donne, avec son *Magnificat*, le chef-d'œuvre de motet-cantate, et atteint plus tard, avec ses grands motets en double chœur a capella, le summum de l'expression religieuse.

BACH, Magnificat (entier)

E. L'anthem

Anthem :

L'anthem est à l'Angleterre ce que le motet et la cantate sont à l'Italie et à l'Allemagne. En imposant une nouvelle liturgie dans le pays, Henry VIII donne à ce genre toute son importance (XVIe siècle).

Le texte est une traduction ou une paraphrase en anglais de la Bible. Musicalement, l'anthem se caractérise par une écriture en imitation avec des passages homophoniques. Purcell en écrira plusieurs à la manière d'une cantate pour soli, chœur et orchestre, suivi de Haendel qui continuera dans son sillage avec des œuvres dans le style monodique et concertant.

HAENDEL, Coronation anthem No. 1
Zadok the Priest

F. La cantate

Cantate :

La cantate, ainsi que le motet, est un concerto vocal. Elle peut être d'inspiration religieuse ou profane. Successions d'airs et récitatifs.

La cantate chorale s'est formée à partir du concerto vocal, une forme antérieure beaucoup utilisée par Samuel SCHEIDT (1587-1654) au début du XVIIe siècle.

BACH, Cantate BWV 140,
Choral du veilleur

BACH, Cantate BWV 147
X. Choral Jesus bleibet meine Freude

A. Structures

Ouverture à la française :

Lent (valeurs pointées) – Vif – Lent

Ouverture à l'italienne :

Vif – Lent – Vif

Menuet :

En plus d'une danse, c'est aussi une structure.

Menuet				Trio				Menuet	
A1	A1	A2	A2	B1	B1	B2	B2	A1	A2

Rondo :

Forme couplet/refrain

A	B	A	C	A	D	A
---	---	---	---	---	---	---

La fugue :

Avec plusieurs entrées (3 à 5), écriture contrapuntique. Sujet / Contre-sujet / Réponse.

Exposition				Divertissement	Réexposition	Divertissement	Strette
sujet	C.S.	...					
	R	C.S.	...				
		S	C.S.				

Aria Da Capo :

Structure que l'on retrouve dans les arias d'opéra, cantate, oratorio et quelques suites instrumentales.

A	B	A
---	---	---

B. L'écriture

Polyphonie :

Superposition de plusieurs mélodies les unes aux autres sans hiérarchie (elles sont toutes importantes).
C'est le *stile antico*.

Monodie accompagnée :

Mélodie principale accompagnée par une basse et des accords.
C'est le *stile moderno*.

Basse continue :

Accompagnement fait par deux instruments (violoncelle + clavecin ou orgue)

Contrepoint :

Mode de composition dans lequel une partie mélodique étant donnée, une ou plusieurs autres parties évoluent simultanément autour d'elle. C'est une écriture horizontale.

Canon :

Composition à plusieurs voix, dans laquelle les différentes voix exécutent la même mélodie mais l'entament l'une après l'autre à des intervalles déterminés.

Figuralisme :

Le figuralisme, ou madrigalisme, est un procédé musical qui permet d'évoquer musicalement une idée, une action ou un sentiment.