

Cours d'histoire de la musique

PARTIE II

L'époque Classique

1. Généralités

A. Définition

Pris dans son sens général, le terme “classique” renvoie à la notion de **perfection** et **de modèle à imiter** (“classique” signifie ce qui doit être étudié en “classe”).

Il évoque des qualités essentielles :
vérité, beauté,
mesure, harmonie,
simplicité.

L'œuvre d'art “classique” est un modèle d'équilibre,
entre **sentiment et raison**,
entre **forme et contenu**.

B. Chronologie

Le terme classique s'applique en premier **au théâtre, à la sculpture, et à l'architecture de l'Antiquité**, puis aux courants artistiques qui tendent vers ce modèle de perfection (c'est le **classicisme**).

Le **classicisme** désigne généralement l'art sous le règne de Louis XIV (Racines, Molière, Poussin), mais en musique, la période dite "classique" est plus tardive :

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...					

C. Période

En musique, l'époque classique occupe la **2de moitié du XVIIIe siècle**, donc de **1750 à 1800**, mais sa fin est sujet à controverse, certains la font terminer en 1810, d'autres encore en 1820, d'autres à la mort de Beethoven, en 1827.

Elle ne démarre pas non plus abruptement en 1750. Elle est précédée, dès les années 1730, par les styles **galant et sensible** (période pré-classique) qui posent les bases du style classique.

D. Les lumières

Le XVIIIe s. est l'époque des **Lumières**. En prônant la confiance dans la raison humaine, en exaltant l'esprit critique, les Lumières mènent à une **remise en cause radicale** des fondements de l'ordre ancien et font naître une nouvelle conception de la société reposant sur **la dignité, la liberté et le bonheur de l'homme**.

DIDEROT et d'ALEMBERT,
Encyclopédie (1751-1772)

Révolution française (1789)

Apparition de la tolérance
religieuse

Déclaration des droits de
l'homme

Abolition progressive de
l'esclavage

E. Vie musicale

A côté de la vie musicale aristocratique, émerge au XVIIIe s. une **vie musicale bourgeoise**, dont les lieux sont multiples : maison, salon, café, salle de spectacle. C'est aussi à cette époque que prend naissance la notion de **public**.

A la fin du XVIIIe siècle, un nouveau statut de musicien apparaît, celui de **musicien indépendant** (le compositeur n'est plus au service d'un monarque ou de l'Eglise comme à l'époque baroque).

Esprit des Lumières, Encyclopédie, droits de l'homme, révolutions, remise en cause des monarchies absolues, Rousseauisme, avènement de la bourgeoisie, c'est un véritable bouleversement de la société qui a lieu à la fin du XVIIIe siècle.

La musique va aussi profondément se modifier, en **se simplifiant et en se rationalisant**, ce sera le style « classique ».

2. Le style classique

A. Élégance et simplicité

Le style classique émerge peu à peu.
Dès les années 1730 avec les styles **galant et sensible**,
on assiste à une modification des caractéristiques musicales.

Abandon progressif du contrepoint, trop
complexe

Musique plus **raffinée, simple, élégante et
légère**.
Même tendance en peinture avec le **style galant**.

BACH, Toccata et fugue pour
orgue

MOZART, Symphonie n°40
1er mouvement

MOZART, Sérénade n°13 en Sol Majeur
1er mouvement

Simplification des mélodies

MOZART, Sonate KV 331
1er mouvement

Mélodie accompagnée
et abandon de la basse continue

MOZART, Symphonie n°25
1er mouvement

Respect de la carrure

HAYDN, Symphonie des adieux,
4e mouvement

Symétrie avec antécédent / conséquent

HAYDN, Symphonie n°94,
2e mouvement

3. La forme-sonate

Définition et structure

La forme-sonate répond au besoin de composer **des œuvres longues**.

Quand il a fallu dépasser les 2 ou 3 minutes de musique par mouvement, il a fallu trouver un moyen de varier la musique tout en assurant une certaine **homogénéité** à l'ensemble (**clarté, simplicité, symétrie**).

ATTENTION à ne pas mélanger le **genre** et la **structure**.

Sonate (genre) :

Œuvre pour un ou deux instruments en 3 ou 4 mouvements.

Forme-sonate :

Structure précise souvent dans les 1er mouvements de sonate, symphonies, concerti ou quatuors à partir de l'époque classique.

EXPOSITION

DEVELOPPEMENT

REEXPOSITION

CODA

Thème 1

Pont

Thème 2

Thèmes 1 et 2

Thème 1

Pont

Thème 2

Pour conclure

Masculin / Féminin

Pendant longtemps, on a qualifié le thème 1 de « masculin » et le thème 2 de « féminin ».

Le thème 1 est en effet souvent un thème au caractère tonique, rythmique, “viril” ;
le thème 2, plus doux, plus sinueux, plus mélodieux.

Cette terminologie, assez caricaturale, voire sexiste, peut se rencontrer encore dans certaines analyses du XIXe et du début du XXe siècle mais est totalement abandonnée de nos jours.

On emploie maintenant simplement le terme de thèmes “contrastants” pour la partie 2.

Plutôt VRAI

FAUX

BEETHOVEN, Symphonie n°5,
1er mouvement

MOZART, Divertimento in D K136,
1er mouvement

4. Les nouveaux genres

A. Le quatuor à cordes

Le quatuor à cordes (2 violons, 1 alto, 1 violoncelle) provient de la sonate en trio de l'époque baroque. La sonate en trio compte en réalité 4 musiciens : 2 violons, 1 violoncelle et 1 clavecin, mais est écrite à 3 parties (2 violons + basse continue), d'où le terme de "trio".

CORELLI, Sonate en trio en ré Majeur op.3 n°2

Joseph HAYDN (1732-1809) et **Luigi BOCCHERINI** (1743-1805) sont les véritables créateurs du quatuor à cordes. Ce sont les premiers à penser et à écrire une musique spécifiquement pour quatre instruments solistes (2 violons, 1 alto, 1 violoncelle), sans basse continue. HAYDN est surnommé le « père du quatuor ».

Mais lorsque le clavecin va disparaître, il faudra ajouter un instrument afin de « remplir » l'espace laissé vide entre la mélodie (les 2 violons) et la basse (le violoncelle), ce sera **l'alto**.

La famille des cordes frottées comporte 4 instruments :
violon / alto / violoncelle / contrebasse.
Dans le quatuor à cordes, il y a 2 violons + alto + violoncelle.

Le violon

L'alto

Le violoncelle

La contrebasse

HAYDN, Quatuor en fa mineur op.20 n°5

Quatuor à cordes :
Genre musical pour 4 instruments en plusieurs
mouvements

B. La symphonie

Le terme italien de **sinfonia** désignait à l'époque baroque une pièce orchestrale qui avait une fonction d'introduction, soit d'un opéra, soit d'une cantate, soit d'un concert en général.

En 3 mouvements (vif-lent-vif), elle est à l'origine de la symphonie classique.

La symphonie va adopter sa forme "classique" :

- Abandon définitif de la basse continue
- **Carrures claires** de 8 mesures
- **Contraste** entre des thèmes aux caractères différents
- Retour de la **virtuosité instrumentale** (thème en fusée, tremolos)
- Ajout d'un **Menuet** pour porter la symphonie à 4 mouvements.

La symphonie :

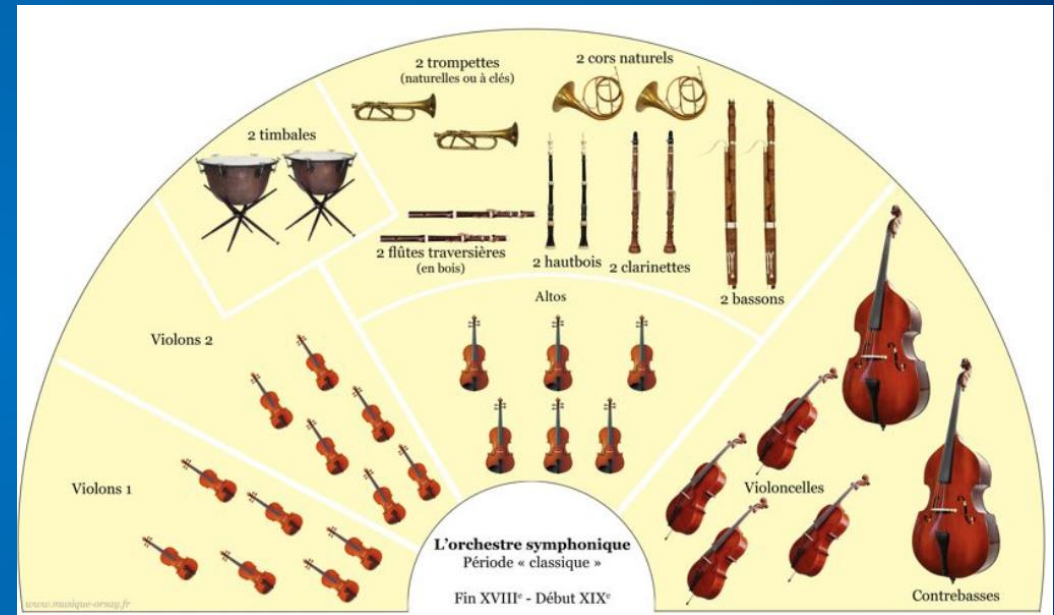
Œuvre pour orchestre symphonique en quatre mouvements. Le 1er mouvement est souvent une forme-sonate

La sinfonia prend appuie sur un **orchestre à cordes** (violons, altos, violoncelles et contrebasses) avec un **ajout plus ou moins important de vents** (flûtes, hautbois, cors) : c'est la naissance de l'orchestre dit « **symphonique** ».

C.P.E. BACH, Sinfonia en Mi mineur, « Allegro »

C.P.E. BACH (un des nombreux fils de J.S. BACH) va faire beaucoup pour le développement de la symphonie en Allemagne. On constate encore dans cet extrait la présence d'un clavecin (basse continue). Sa suppression, dans les années qui suivront, sera le signe de la véritable naissance de la symphonie classique.

Le 1er compositeur de cette école est **Johann STAMITZ** (1717-1757). Avec lui, et ses successeurs (notamment ses deux fils Carl et Anton), la symphonie va adopter sa forme “classique”.

Parallèlement, dans le sud de l'Allemagne, à Mannheim, le prince électeur Charles Theodore de Bavière œuvre pour le rayonnement artistique de son duché. Il s'entoure de compositeurs novateurs et va créer un orchestre et une école de musique à la renommée internationale.
C'est ce que l'on appelle l'**Ecole de Mannheim**.

Le menuet :

Le menuet est une danse traditionnelle, à 3 temps, modérée, qui provient de la Suite de danse de l'époque baroque. Elle s'insérait alors entre la Sarabande et la Gigue.
Dans les symphonies classiques, le menuet n'est bien sûr plus destiné à être dansé, mais conserve son caractère léger et sautillant. Haydn et Mozart l'utilisent fréquemment.

MOZART, Symphonie n°40,
3e mouvement, Menuet

Le scherzo :

Le scherzo est un morceau vif et divertissant, de caractère dansant, très souvent à trois temps. Au début du XIXe siècle, BEETHOVEN remplace le menuet par un scherzo dans la symphonie, jugé le menuet trop lent.

BEETHOVEN, Symphonie n°9,
2e mouvement, Scherzo

Haydn, Mozart et Beethoven vont, tous trois, trouver dans la symphonie un cadre privilégié pour s'exprimer. Haydn compose 104 symphonies, Mozart 41 et Beethoven 9, mais ce dernier porte la symphonie à des dimensions titanesques.

Alors que les premières symphonies de Haydn durent à peine plus de 10 min., la 9e symphonie de Beethoven dure plus d'1h et comporte, en plus d'un orchestre imposant, des chanteurs solistes et un chœur. Il ouvre la voix à la **symphonie romantique**.

HAYDN, Symphonie n°94 « La surprise »

MOZART, Symphonie n°1

MOZART, Symphonie n°41

BEETHOVEN, Symphonie n°1

BEETHOVEN, Symphonie n°5

BEETHOVEN, Symphonie n°9

C. Les dérivés

Divertimento, Cassation, concerto a quattro, sonate en quatuor, Symphonia à 4, autant de noms différents pour designer des genres assez proches les uns des autres. Avant les années 1760, les genres sont nombreux, difficiles à différencier et, faute d'indication sur la partition, il n'est souvent pas possible de savoir si les pièces sont écrites pour un **ensemble de cordes ou des instruments solistes**.

Tous ses genres ont plusieurs mouvements.

Divertimento :

Souvent léger et joyeux et, en général, composé pour un ensemble réduit. Il était la plupart du temps joué le soir après le dîner, en extérieur.

MOZART, Divertimento en Ré Majeur
K. 136, 1er mouvement

Sérénade :

Composition ou représentation musicale en l'honneur de quelqu'un jouée, comme l'origine de son nom l'indique, en soirée.

MOZART, Sérénade n°13 en Sol Majeur,
2e mouvement

5. Les nouveaux instruments

A. Le pianoforte

Inventé au début du XVIIIe s. par un facteur de clavecin italien, Bartolomeo Cristofori, qui cherchait à doter l'instrument de possibilités expressives, le **pianoforte** est un instrument à cordes frappées, qui permet des nuances (piano et forte) que ne permet pas le clavecin.
C'est néanmoins encore un instrument à la mécanique rudimentaire, et à la sonorité très éloignée des pianos actuels.

Le pianoforte chez Mozart

MOZART, Sonate K. 331, 1er mouvement

B. La clarinette

La **clarinette** est un instrument de la famille des vents (bois).

Elle a été créée vers 1690 par Johann Christoph DENNER à Nuremberg sur la base d'un instrument à anche simple, le chalumeau.

De tous les instruments à vent des bois, elle possède la plus grande tessiture, pratiquement 4 octaves.

MOZART, Concerto pour clarinette K. 622,
2e mouvement « Adagio »

MOZART, Quintette à cordes et clarinette
KV. 581, 4e mouvement, Allegro

