

Les genres musicaux instrumentaux

	La sonate	La symphonie	Le concerto	La musique à programme
Formation	1 ou 2 instruments	Orchestre symphonique	Orchestre symphonique + soliste	Piano ou orchestre symphonique
Nombre de mouvements	Généralement 3 ou 4 mouvements : - Allegro - Adagio - <i>Menuet</i> - Presto	Généralement 3 ou 4 mouvements : - Allegro - Adagio - <i>Menuet ou Scherzo à partir de BEETHOVEN</i> - Presto	Généralement 3 mouvements : - Allegro - Adagio - Presto	Un seul mouvement
Structure	1er mouvement : forme-sonate	1er mouvement : forme-sonate	1er mouvement : forme-sonate	Libre
Epoque	A partir de l'époque Baroque	A partir de fin Baroque	- <u>Baroque</u> : concerto grosso - <u>Fin Baroque</u> : développement concerto soliste	A partir de l'époque Romantique
Détails	- Ne pas confondre le genre sonate et la forme-sonate, structure d'un premier mouvement d'une sonate, symphonie ou concerto. - <u>Origine</u> : « <i>une musique qui sonne</i> » en italien. - Premières sonates sont apparues vers 1580 de CROCE et GABRIELI. - A l'époque Baroque, deux types de sonates : - <i>Sonata da chiesa</i> : sonate d'église - <i>Sonata da camera</i> : sonate de chambre - Sonatine : variante de la sonate, petite sonate	<u>Origine</u> : <i>sinfonia</i> d'ouverture à l'italienne (c'est-à-dire deux mouvements vifs qui encadrent un mouvement lent) de l'opéra qui marquera aussi de son empreinte la naissance de ce genre.	- Un concerto / des concerti - <u>Origine</u> : Concerto grosso : - Concertino : 1er groupe de solistes - Ripieno : 2e groupe représenté par la masse orchestrale, appelée aussi tutti.	- Basée sur un argument littéraire ou sur une peinture mais qui donne plus une impression plutôt qu'une description. - <u>Poème symphonique</u> : musique à programme pour orchestre symphonique. - <u>Ouverture</u> : Quand elle est composée seule, elle n'ouvre rien ! Elle est souvent reliée à une musique à programme.
Principales oeuvres	MOZART Sonate pour piano en La Majeur KV. 331 BEETHOVEN Sonate n°8 Pathétique BEETHOVEN Sonate n°14 Clair de lune SCHUBERT Sonate pour arpeggione D 821 CHOPIN Sonate n°2 en Si b mineur	MOZART Symphonie n°40 BEETHOVEN Symphonie n°5 DVORAK Symphonie n°9 MALHER, Symphonie n°1 HENRY, Symphonie pour un homme seul	BACH, Concerto brandebourgeois n°1 MOZART, Concerto pour clarinette en la Majeur MENDELSSOHN, Concerto pour violon en mi mineur SAINT-SAENS, Concerto pour violoncelle RACHMANINOV, Concerto pour piano n°2, 1er mouvement	MENDELSSOHN, Songe d'une nuit d'été SMETANA, La Moldau SAINT-SAENS, Danse macabre MOUSSORGSKY, Nuit sur le mont Chauve SIBELIUS, Finlandia

	Musique de chambre	Le ballet	La suite	Le divertimento
Formation	De 2 à 8 instruments	Orchestre symphonique + danseurs	Libre	Ensemble réduit mais de grande variété instrumentale.
Nombre de mouvements	Souvent 3 ou 4, comme la symphonie	Plusieurs	Minimum 4	De 1 à 13
Structure	1er mouvement : forme-sonate	Comme l'opéra, le ballet peut être organisé de deux manières : - Succession de « numéros » ou « entrées » - « en continu »	1er mouvement : Ouverture	Libre
Epoque	A partir de l'époque Baroque	<u>Origine</u> : remonte à la Renaissance italienne Primitivement développé à la cour d'Italie, le ballet a reçu ses lettres de noblesse en France, puis en Russie, en tant que danse-spectacle.	- <u>Baroque</u> : suites de danses - <u>Romantique</u> : suites sans rapport avec la danse	Classique
Détails	- <u>Duo</u> : 2 instruments - <u>Trio</u> : 3 instruments - <u>Quatuor</u> : 4 instruments - <u>Quintette</u> : 5 instruments - <u>Sextuor</u> : 6 instruments - <u>Septuor</u> : 7 instruments - <u>Octuor</u> : 8 instruments	- Genre dramatique dont l'action est figurée par des pantomimes et des danses. - Au XVIIe siècle, le développement important qu'a connu le ballet à la cour de Louis XIV explique l'origine française de la plupart des termes de vocabulaire de la danse.	- FROBERGER, en 1650, en imposa la structure-type générale : succession de mouvements modérés ou lents et de mouvements rapides ; avec quatre parties minimum : l'allemande, la courante, la sarabande, la gigue ; et d'autres danses : le menuet, la gavotte, la pavane, la bourrée, le rigaudon...	Style souvent léger et allègre
Principales oeuvres	MOZART, Quatuor K. 465, dit « dissonances »	RAMEAU, Les Indes galantes, Les sauvages (opéra-ballet)	BACH, Suite pour violoncelle solo n°1 en Sol Majeur, BWV 1007	MOZART, Divertimento en Sol M. KV. 136
	SCHUBERT, Trio n°2, 2e mouvement	TCHAIKOVSKY, Le lac des cygnes	HAENDEL, Water Music Suite, HWV 349: Alla hornpipe	
	BRAHMS, Quintette pour clarinette et cordes op. 115	STRAVINSKY, L'oiseau de feu	BIZET, L'arlésienne	
	CHOSTAKOVITCH, Quatuor à cordes n°8, 2e mouvement	PROKOFIEV, Roméo et Juliette	GRIEG, Peer Gynt	
	MESSIAEN, Quatuor pour la fin du temps	MILHAUD, Le boeuf sur le toit	DEBUSSY, Suite bergamasque, 3. Clair de lune	

	La sérénade	La toccata	L'ouverture	La variation
Formation	Libre	Instrument à clavier		Libre
Nombre de mouvements	Plusieurs	1	1	1
Structure	Libre	Libre	- Overture à la française (Lent – vif – lent) - Overture à l'italienne (Vif – lent – vif)	Consiste à modifier un thème en plusieurs variations
Epoque	Classique et Romantique	A partir de l'époque Baroque	- <u>A partir de l'époque Baroque</u> : au début d'un concert, d'un opéra, d'une cantate ou d'un oratorio. - <u>Romantique</u> : pièce imposante et indépendante proche du poème symphonique	Très ancien
Détails	- Composition ou représentation musicale en l'honneur de quelqu'un jouée, comme l'origine de son nom l'indique, en soirée. - Se rapporte souvent au divertimento	- <u>Origine</u> : Il s'agit d'une courte improvisation destinée à prendre contact avec l'instrument. - Caractère brillant, virtuose, plein d'énergie rythmique. - Avec le prélude, la fantaisie, le capriccio et la variation, la toccata participe à l'émergence du répertoire instrumental dès le XVI ^e siècle.		- Sans doute le genre le plus ancien - La variation est aussi une structure musicale.
Principales oeuvres	MOZART, Sérénade n°13 en sol Majeur	BACH, Toccata et fugue en ré mineur BWV 565	MONTEVERDI, Orfeo, Overture	BACH, Variations Goldberg
	SCHUBERT, Schwapengesang D. 957 n°4, Ständchen	RAVEL, Le tombeau de Couperin, VI. Toccata	MOZART, Les noces de Figaro, ouverture	MOZART, Variations sur Ah vous dirai-je maman
	DVORAK, Sérénade pour cordes n°1 op.22		MENDELSSOHN, Les hébrides	SCHUBERT, Quintette avec piano en La Majeur dit « La truite »
			OFFENBACH, Orphée aux Enfers, Overture	BRAHMS, Variations sur un thème de HAYDN
			PROKOFIEV, Overture sur des thèmes juifs op. 34 (sextuor)	BRITTEN, The Young Person's Guide to the Orchestra

Les genres musicaux vocaux

	L'opéra	La messe	Le requiem	La cantate
Formation	Orchestre symphonique + voix + théâtre + danse	Formation instrumentale variable + chœur et parfois solistes	Formation instrumentale variable + chœur et parfois solistes	Formation instrumentale variable + solistes et chœur
Nombre de mouvements	Plusieurs scènes	Plusieurs parties	Plusieurs parties	Plusieurs parties
Structure	Ouverture + plusieurs actes	<ul style="list-style-type: none"> - Structure de l'ordinaire : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei - Propre de la messe en fonction du calendrier chrétien 	<ul style="list-style-type: none"> - Structure identique à la messe sans le Gloria et le credo - Dies Irae (jour de colère) à partir de l'époque classique 	Successions d'airs et de récitatifs
Epoque	Naissance en 1607 avec Orfeo de MONTEVERDI	Très ancien	Très ancien	<ul style="list-style-type: none"> - Ancien - Très développé à l'époque Baroque
Détails	<ul style="list-style-type: none"> - Genre qui réunit plusieurs domaines : les costumes, le décor, la musique, et parfois la danse (qui donne naissance aux ballets). - L'opérette est issue de l'opéra-comique, le sujet est beaucoup plus léger et aimable. - Un livret est écrit par un librettiste, souvent divisé en actes et en scènes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Avant l'époque Baroque, toutes les messes étaient a capella - Ensemble de pièces religieuses reprenant le texte de l'office chrétien. La forme est définitive à partir du Ve siècle et réformé au concile de Vatican II. - Propre de la messe : en fonction du calendrier chrétien : advent, Pâques... 	<ul style="list-style-type: none"> - Messe chantée lors des funérailles (messe pour les morts) - Souvent une oeuvre très sombre, à part quelques exceptions : FAURE a composé un requiem plus clair basé sur la délivrance de la mort. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comme le motet, elle est considérée comme un concerto vocal - Inspiration religieuse ou profane
Principales oeuvres	LULLY, Le Bourgeois Gentilhomme	DES PRES, Missa Hercules dux Ferrariae	MOZART, Requiem, Dies Irae	CHARPENTIER, Orphée descendant aux enfers
	MOZART : La flûte enchantée ; Les noces de Figaro, Don Giovanni...	HAYDN, Messe di Nelson, Kyrie	VERDI, Requiem, Dies Irae	BACH, Cantate BWV 147
	VERDI : Aïda, Nabucco, Rigoletto, La traviata, le trouvère...	MOZART, Messe du couronnement en Do Majeur	BRAHMS, Requiem allemand	BERLIOZ, La mort d'Orphie
	WAGNER : Tristant et Iseult, Tannhäuser, l'Anneau du Nibelung...	ROSSINI, Petite messe solennelle	FAURE, Requiem, Più Jesu	SCHOENBERG, Gurrelieder (cantate profane)
	PUCCINI : La bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot...	RUTTER, Mass of the Children	SCHNITTKE, Requiem, Introït	STRAVINSKY, Cantate

	L'oratorio	Le lied	La mélodie
Formation	Formation instrumentale variable + solistes et chœur	Piano + voix soliste	Piano + voix soliste
Nombre de mouvements	Plusieurs parties	Peut faire partie d'un cycle de lieder	Peut faire partie d'un cycle de lieder
Structure	Successions d'airs et de récitatifs	<ul style="list-style-type: none"> - Strophique - Strophique à variante - Forme-lied (A-B-A ou A-B-A') - Structure rondo (alternance refrain-couplet) - Structure libre ou composition continue. 	Même structure que le lied
Epoque	<ul style="list-style-type: none"> - Ancien - Très développé à l'époque Baroque 	<ul style="list-style-type: none"> - Ancien - Revalorisation du genre à partir de l'époque Romantique 	Postérieure au lied
Détails	<ul style="list-style-type: none"> - Sorte de grande cantate écrite pour un récitant, solistes, chœurs et orchestre. - Sans représentation scénique. - Inspiration religieuse ou profane 	<ul style="list-style-type: none"> - Refuge de la pensée allemande. - Pratique dès le Moyen-âge et redécouverte à la 2e moitié du XVIIIe avec GOETHE (1749-1832). - Caractère simple et populaire. - Le piano n'est pas seulement accompagnateur, mais illustre le texte. - Thèmes : amour, mort, légendes, nature... 	<ul style="list-style-type: none"> - Caractère plus raffiné, intellectuelle et aristocratique. - Pays : France, Russie et Espagne. - Thèmes pour la France : animaux, caricatures pleines d'humour...
Principales oeuvres	HAENDEL, Le messie	SCHUBERT, Der Erlkönig (Le roi des Aulnes)	BERLIOZ, Les nuits d'été, Villanelle
	BACH, Oratorio de Noël	BRAHMS, Wiegenlied	FRANCK, Narcisse à la fontaine
	HAYDN, La création	MALHER, Le chant de la terre	FAURE, Après un rêve
	HONEGGER, Le roi David	WOLF, Italienisches Liederbuch	RAVEL, Chansons madécasses
	ORFF, Carmina burana	R. STRAUSS, Les quatre derniers lieder (pour soprano et orchestre)	ROUSSEL, Mélodies