

Histoire de la musique

HEMu Vaud Valais Fribourg, sites de Lausanne et Fribourg, 2020-2021

Plan chronologique général (BA I)

I. *Moyen Age*

II. *Renaissance*

III. *Baroque*

IV. *Classicisme*

III. BAROQUE (1600 – 1730 ?)

1. Généralités

2. Basse continue

Première phase (avant 1660)

3. Monodie accompagnée

4. *Stile concertato*

5. Opéra

6. Claudio Monteverdi

7. Développement de la musique vocale

8. Développement de la musique instrumentale

1. Généralités

La délimitation du « baroque » en musique soulève nombre de questions :

- Problématique du choix du **terme**
- Problématique de la **datation** (<-> autres arts)
- Problématique de la **définition** : « Epoque de la **basse continue** »... ?
- Problématique de l'**unité** stylistique de la période (vu sa longueur)

En raison de la difficulté à dégager des caractéristiques communes valables pour toute la période, il est courant de diviser le baroque en **phases** (soit 2, soit 3) – mais là encore les dates et les noms peuvent différer d'un auteur à l'autre.

De plus, la frontière entre « baroque » et « classique » (1710 ? 20 ? 30 ? 50 ?...) est particulièrement délicate à situer ou même, suivant le point de vue, à définir.

1. Généralités

Caractéristiques générales de la musique de la période baroque :

- **Basse continue** (... mais pas toujours, et elle perdure au classicisme)
- Importance de la dimension **rhétorique** de la musique (**Affektenlehre** : chaque art doit traduire un affect par ses moyens techniques propres) ; **ornementation**
- **Reprofessionnalisation** de la musique (début des **interprètes célèbres**) ; baisse du statut social du compositeur (qui devient un salarié, un « artisan »)
- Centre géographique du baroque : l'**Italie** (la **France** de Louis XIV fait figure de « modèle alternatif » à partir des années 1660-70)

Une étape fondamentale est franchie **autour de 1670** avec la généralisation du **système tonal** (théorisé en 1722 par J.-P. Rameau), en particulier dans le domaine de la **musique instrumentale** à laquelle il donne son **autonomie**.

III. BAROQUE

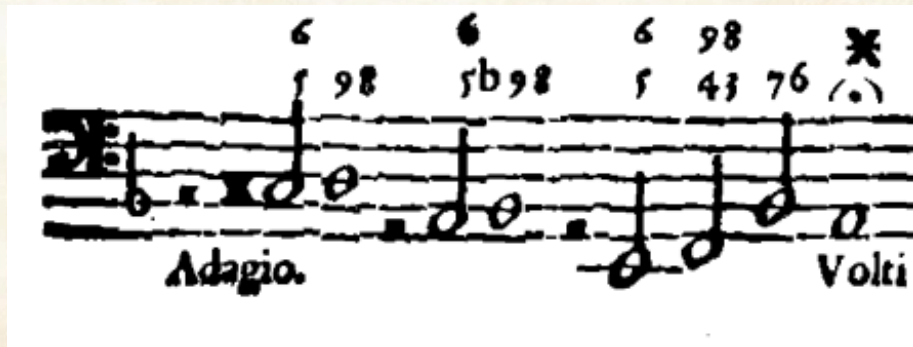
2. Basse continue

Qu'est-ce que la
« **basse continue** » ?

ia: Ben più m'è dolce il tormentar per voi Che'l gioir per al trui

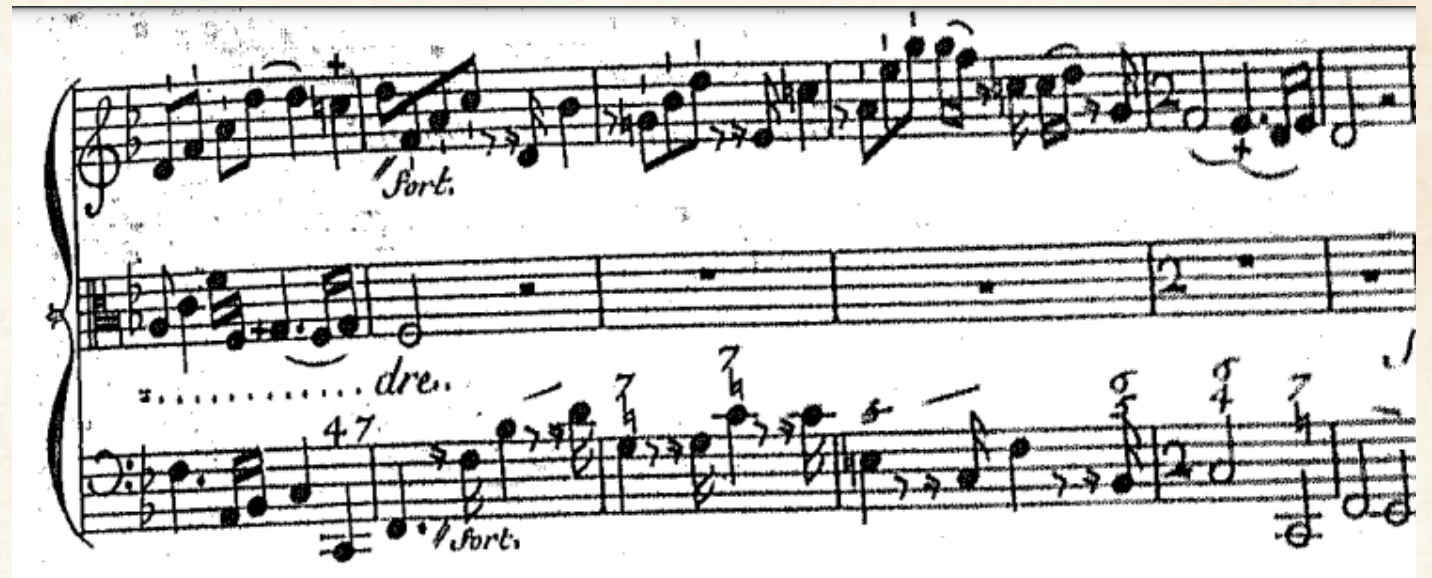
This image shows a musical score for a basso continuo and a voice part. The top staff is the basso continuo line, and the bottom staff is the voice line. The lyrics are: "ia: Ben più m'è dolce il tormentar per voi Che'l gioir per al trui". The score includes various musical notations such as clefs, notes, rests, and dynamic markings.

6 6 6 98 *
f 98 f b 98 f 43 76 (.)

Adagio. Volti

This image shows a musical score for a basso continuo line. It features a bass clef and a series of notes with figured bass notation above them. The tempo is marked "Adagio." and the piece ends with "Volti".

Fort. dre. 47 Fort.

This image shows a musical score for a piano. It features a grand staff with treble and bass clefs. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like "Fort." and "dre.". The number "47" is also visible.

III. BAROQUE

2. Basse continue

Basse continue (*continuo*) : voix de **basse, instrumentale**, présente d'un bout à l'autre d'une pièce instrumentale ou vocale, assurant la **continuité** des passages.

La basse continue **résume** en une seule ligne l'ensemble des **autres voix** de la polyphonie (mélodie mise à part), symbolisées par des **chiffres** (=> **basse chiffrée**).

A l'origine, ces chiffres ne représentent donc pas des accords, mais des **intervalles** donnant des indications quant au tracé des autres voix, et permettant au(x) **continuiste(s)** de les restituer grâce à leur connaissance des règles de contrepoint.

- **Simplification** de la polyphonie de la Renaissance
- **Polarisation** de la musique (mélodie(s) – basse) : voix intermédiaires moins importantes ; fin de la logique des **voix égales** du Moyen Age/de la Renaissance

III. BAROQUE

2. Basse continue

Certains genres adoptent déjà la technique de la basse continue à la fin du XVIe siècle (par ex. l'*ayre* anglais avec luth) ; elle se généralise **vers 1600**. Néanmoins, l'écriture à voix égales reste une option jusqu'à la fin du baroque (fugue) !

La simplification et la polarisation de la polyphonie (primauté de la mélodie et de la basse, importance moindre des voix intermédiaires), ainsi que la réapparition de partitions « générales » superposant les voix (en plus/au lieu de parties séparées), fait progressivement émerger une vision **verticale** de la musique (développement de l'**harmonie**) : la basse continue commence à représenter des **accords**, dont on considère l'enchaînement, portant moins d'attention au mouvement des voix.

(Attention : il s'agit d'une évolution très lente, concernant surtout la fin du baroque ; au demeurant, le contrepoint ne sera jamais véritablement abandonné. Parler d'harmonie, voire de tonalité, au début du baroque n'est pas pleinement pertinent.)

3. Monodie accompagnée

Recueil *Le nuove musiche*, G. Caccini, 1601 : affirmation du style de la **monodie accompagnée**, basée sur la technique de la basse continue.

Mor io parto, e fento nel parti re Al penar al mo ri

re ch'io parto da colei ch'e la mia vi ta Se ben ella gioisce quand'il mio

cor... lan gui fce O O du rezzaincre di bi'

- Motivation esthétique (Antiquité)
- Motivation sociologique (mise en valeur des interprètes célèbres)
- Contient des *madrigali* (musique proche du texte, *durchkomponiert*) et des *arie* (musique périodique, strophique, plus simple) : origines des **récitatifs** et **airs** d'opéra
- Ornementation notée

4. *Stile concertato*

Stile concertato : héritier de la musique **polychorale** (cf. II-6)

- Principe fondamental : **partage** de la musique entre différents groupes vocaux / instrumentaux (rupture de l'égalité des voix) ; jeu de **distribution** à l'origine de l'instrumentation moderne (contraste de timbres entre les groupes)
  - Le verbe *concerto* évoque à l'origine une idée de combat, de querelle entre deux partis
- Musique de **prestige** (Venise) -> diffusion à travers l'Europe (Allemagne...)
- Adoption progressive de la basse continue (-> **continuité** entre les sections)
- Compositeurs : G. **Gabrieli** (-> 1615), H. **Schütz**, Kerll, Praetorius, Scheidt, etc.

Exemples : *Alleluja ! Lobet den Herren* tiré des *Psaumes de David* de Schütz (1619)

Paratum cor meum tiré des *Symphoniae sacrae* de Schütz (Venise, 1629)

Fili mi, Absalom de Schütz (idem)

5. Opéra

Le genre de l'**opéra** apparaît à **Florence** autour de 1600.

- Cadre privé et **élitaire** (*camerata de' Bardi*) : réunions humanistes. Objectif : recréation du **théâtre grec** antique (-> **chœurs, 5 actes, danse...**)
- Personnages tirés de la **mythologie antique** (**principe de vraisemblance**)
- Adopte la **monodie accompagnée** et le *stile recitativo* (Peri) -> **récitatif**, chant proche de la parole où la musique reste au plus près du texte (en *versi sciolti*) ; les **airs** (très rythmiques, dansants, en *ottonari*) sont de moindre importance
- *Dafne* (1598, perdue) puis *Euridice* (1600) de Jacopo **Peri**
- *Orfeo* (1607) de Monteverdi (à **Mantoue** – livret de Striggio) : « premier chef-d'œuvre » - premier opéra donné hors de Florence, dans un cadre aristocratique ; réunit les différents styles du début du baroque

III. BAROQUE – PREMIÈRE PHASE

6. Claudio Monteverdi (1567-1643)

- Originaire de Crémone, actif à Mantoue (1590-1613) puis à Venise (1613-1643)
- Compositeur de madrigaux (livres I à V 1587-1605) ; d'opéra à Mantoue (*Orfeo* 1607, *Arianna* 1608) ; de musique sacrée (*Vêpres de la Vierge* 1610) ; de madrigaux (livres VI à IX) et à nouveau d'opéra lorsque ce genre arrive à Venise (*Le Retour d'Ulysse dans sa patrie* 1640, *Le Couronnement de Poppée* 1642)
- Polyvalent, maîtrise et intègre différents styles et types d'écriture musicale
- Théorise la *seconda prattica* (voir ch. II-10)

7. Développement de la musique vocale

Ouverture du premier théâtre d'opéra à Venise en 1637 : l'opéra cesse d'être un spectacle occasionnel pour devenir régulier, **public**... et payant ; il se place au centre de la vie sociale de la ville (en lien avec la diplomatie, le commerce...).

- Devient le **genre musical prédominant** en Italie puis dans toute l'Europe

Prise de distance par rapport aux origines florentines (et à la tragédie antique) :

- **3 actes** (et non plus 5)
- Sujets et personnages **historiques** (et non plus mythologiques)
- Influence des théâtres anglais (Shakespeare) et espagnol (Calderon) : rupture des unités classiques -> **changements** de lieux, de temps ; **mélange** de scènes (et de personnages) tragiques et comiques

7. Développement de la musique vocale

Les autres genres vocaux sont plus ou moins fortement influencés par l'opéra :

- **Cantate** profane ou sacrée, souvent faite d'une alternance de récitatifs et d'airs
- Genres religieux : **messe** (en *stile concertato*), **motet** et...

Oratorio : genre parallèle à l'opéra développé à **Rome**. Différences avec l'opéra :

- Sujet **religieux** (plus tard également profane mais toujours « spirituel »)
- **Pas de mise en scène** et de costumes (l'oratorio se donne en concert)
- Présence d'un **narrateur** (*Testo*) donnant la parole aux personnages
- En latin ou en langue vernaculaire (italien, puis allemand, français, anglais...)

Précurseur : *La Représentation de l'Âme et du Corps* de Cavalieri (1600)

Modèle principal : **Jephthé** de Carissimi (vers 1645)

8. Développement de la musique instrumentale

Il n'existe **pas de rupture** entre Renaissance et Baroque dans le domaine de la musique instrumentale : les grands types de genres restent les mêmes (*voir II-7*). En outre, la présence d'une basse continue est souvent difficile à dégager puisque :

- les autres voix sont également instrumentales ;
- une certaine tendance à l'égalité des voix reste encore valable dans la plupart des genres, et en particulier dans les plus « savants » comme la fugue : la ligne de basse ne se distingue en rien des autres voix !

Problème de la musique instrumentale : n'a **pas de texte** pour lui donner du sens -> a besoin d'une **structure formelle forte** et claire afin de se légitimer !

Ce problème sera résolu avec l'émergence du système tonal (et des structures formelles qu'il permettra d'élaborer)... mais nous n'en sommes pas encore là.

8. Développement de la musique instrumentale

Types de musique instrumentale au début du baroque (... exactement les mêmes qu'à la fin de la Renaissance, cf. II.7) :

- « Musique de **danse** » : n'est plus faite pour danser ! mais conserve un rythme moteur et une **architecture claire** (T -> D // D -> T) ; construction de **suites** de danses, portant souvent des **titres français** (*Courante – Sarabande – Allemande – Gigue – Menuet...*) ; **spécialité française** surtout sous Louis XIV (après 1660).
- **Variations** (sur un thème, un *cantus firmus*, une basse obstinée ou un choral) : le compositeur cherche à montrer sa capacité à innover ; les variations deviennent souvent de plus en plus complexes et virtuoses au fil d'une œuvre.
Variations sur **basse obstinée** : *chaconne* (gén. majeur), *passacaille* (gén. mineur)

8. Développement de la musique instrumentale

- Musique créée à l'imitation de la **musique vocale** : genres rigoureux et savants (*ricercare, fantasia, capriccio, fugue*) ou plus libres (*canzona, sonate*).

Fugue : genre tourné vers le passé (contrepoint), sanctuaire du style ancien (sans basse continue) ; **spécialité allemande** ; se démode progressivement.

Sonate : écriture plus moderne (avec basse continue), par **sections** de dynamique contrastée (engendreront les « **mouvements** ») ; **spécialité italienne** (violon).

Attention : la nature des instruments n'est la plupart du temps pas spécifiée et, dans la nomenclature, la présence de la basse continue est implicite ! (« sonate soliste », sonate en trio...)

- Musique à **caractère improvisé**, surtout pour clavier : prélude, *toccatà*, etc. Remplace le prélude improvisé pour « se chauffer les doigts » et sert en général d'**introduction** à une autre pièce (-> « **prélude et fugue** ») ou à une suite.