

Histoire de la musique

HEMu Vaud Valais Fribourg, sites de Lausanne et Fribourg, 2024-2025

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. Styles musicaux du début du baroque

a) Monodie accompagnée

b) *Stile concertato*

4. Naissance de l'opéra

5. Claudio Monteverdi

6. Développement de la musique vocale

7. Développement de la musique instrumentale

III. BAROQUE

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** : « époque de la **basse continue** » ?
- Problématique de l'**unité** stylistique de la période (vu sa longueur)

*En raison de la difficulté à dégager des caractéristiques valables pour toute la période, il est courant de diviser le baroque en **phases** (parfois 2, le plus souvent 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 difficile à situer ou même, suivant le point de vue, à définir.

III. BAROQUE

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**

Le baroque voit l'émergence progressive du **système tonal** (mais plutôt vers **1650-1700**, voire plus tard, qu'au début de la période), en particulier dans le domaine de la **musique instrumentale** à laquelle il donne une plus grande **autonomie**.

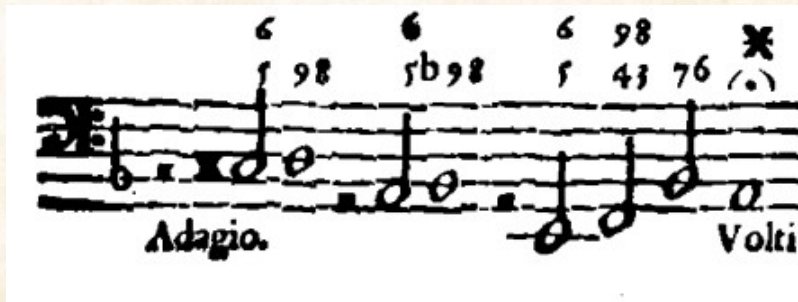
III. BAROQUE

2. Basse continue

Qu'est-ce que la
« basse continue » ?

Two staves of music. The top staff is a vocal line with lyrics: "ia: Ben più m'è dolc'il tormentar per voi Che'l gioir per al trui". The bottom staff is a basso continuo line with figured bass notation. The music is in a Baroque style, likely from an Italian opera or oratorio.

A single staff of music in bass clef, featuring a basso continuo line with figured bass notation. The tempo is marked "Adagio." and the time signature is "Volti". The music is in a Baroque style, likely from an Italian opera or oratorio.

Two staves of music. The top staff is a piano line with a treble clef and a key signature of one flat. The bottom staff is a basso continuo line with a bass clef and figured bass notation. The music is in a Baroque style, likely from an Italian opera or oratorio. The tempo is marked "Adagio." and the time signature is "Volti".

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.

A partir de cette basse et des **chiffres** éventuellement ajoutés (=> **basse chiffrée**), le **continuiste** peut **restituer une polyphonie** complète grâce à sa connaissance des règles de contrepoint (conduite des voix, doublures, etc.) et son goût.

A l'origine, les chiffres ne représentent donc pas des accords, mais des **intervalles**, indications permettant de retrouver la polyphonie imaginée par le compositeur à partir de la seule ligne de basse.

Basse continue et système tonal sont donc deux choses fondamentalement différentes. La basse continue n'est guère, à l'origine, qu'une manière alternative (simplifiée) de noter la musique polyphonique.

III. BAROQUE

2. Basse continue

L'accompagnement d'une mélodie chantée par une polyphonie simple jouée par un instrument existait déjà à la Renaissance (par exemple : *ayre* anglais avec luth), mais la technique de la basse continue **se généralise vers 1600** et sera l'un des fondements de la période baroque. Cependant :

- cette pratique perdure au classicisme et même au-delà, surtout dans un contexte pédagogique (apprentissage de l'harmonie) ;
- l'écriture d'une polyphonie à voix égales reste une option valable pour les compositeurs durant toute la période baroque (exemple : genre de la fugue).

Néanmoins, la **simplification** et la **polarisation** de la polyphonie induites par la basse continue ont pour effet un **déclin** de la logique de **voix égales** qui était à la base de la polyphonie ancienne, et l'émergence (lente et progressive !) d'une conscience **harmonique**, voyant la musique comme un enchaînement d'**accords**.

3. Styles musicaux du début du baroque – a.

La « **monodie accompagnée** » désigne une technique d'écriture, un « **style** » qui peut être employé dans de nombreux genres. Il s'agit de simplifier la polyphonie en une (ou plusieurs) **voix mélodique(s)** et une **basse continue** (instrumentale).

- Cause **esthétique** : volonté de se rapprocher de la musique de l'Antiquité
- Cause **sociologique** : mise en valeur des interprètes célèbres
- Le recueil *Le nuove musiche* de G. **Caccini** (1601) affirme ce style en Italie
 - Contient des *madrigali* (musique proche du texte, *durchkomponiert*) et des *arie* (musique périodique, strophique, plus simple) : correspond aux **récitatifs** et **airs** de l'opéra naissant. Caccini parle également de *stile rappresentativo* (on dira aussi plus tard *stile recitativo*) pour qualifier les récitatifs en monodie accompagnée, proches de la déclamation, mais au contenu dramatique et expressif important (contrairement aux récitatifs plus tardifs)
 - Particularité de ce recueil : l'**ornementation** vocale est **notée** et théorisée par Caccini

3. Styles musicaux du début du baroque – b.

Le **stile concertato** est l'héritier direct de la musique **polychorale** (cf. II-6 b).

- Principe fondamental : **partage** de la musique entre différents groupes vocaux / instrumentaux (plus ou moins grands) : **contraste de timbres**
 - *Le verbe concerto évoque à l'origine une idée de **combat**, de querelle entre deux partis*
- Les partitions commencent lentement à distinguer les groupes vocaux et instrumentaux, voire à spécifier les instruments requis (-> **instrumentation**)
- Adoption progressive de la **basse continue**, qui permet la **continuité** entre les sections et sert de point de repère aux différents groupes
- Musique de **prestige** ; spécialité de **Venise** se diffusant à toute l'Europe
- Compositeurs : G. **Gabrieli** (-> 1615), H. **Schütz**, Kerll, Praetorius, Scheidt, etc.

4. Naissance de l'opéra

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

- Cadre privé et élitare (*camerata de' Bardi*) : réunions humanistes. Objectif : **recréation du théâtre grec antique** (-> présence de **chœurs, 5 actes, danse...**)
- Personnages tirés de la **mythologie antique** (principe de vraisemblance)
- Adopte la **monodie accompagnée** : l'opéra est surtout composé de **récitatifs**, chants proches de la parole où la musique reste au plus près du texte
 - Les **airs** (très rythmiques, dansants) sont de moindre importance, représentant en général les moments où les personnages chantent et/ou dansent réellement dans l'histoire
- Premiers opéras : *Dafne* (1598, perdue) puis *Euridice* (1600) de Jacopo Peri
- *Orfeo* (1607) de Monteverdi (à Mantoue) : fait sortir l'opéra de Florence, dans un nouveau cadre (aristocratique) ; **réunit les différents styles** du début du baroque

III. BAROQUE – PREMIÈRE PHASE

5. 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-6e)

6. 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 ;
- ... devient le **genre musical prédominant** en Italie puis dans toute l'Europe.

Evolutions par rapport aux débuts du genre (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

6. 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)

7. 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-6c*). En outre, la présence d'une basse continue est souvent difficile à dégager dans le cadre de la musique instrumentale, 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.

Ainsi, souvent, la ligne de basse ne se distingue pas spécialement des autres voix.

*Rappel : la musique instrumentale a toujours besoin d'une **structure formelle forte** pour lui donner un sens et se légitimer, puisqu'elle n'a pas de texte.*

7. Développement de la musique instrumentale

Types simplifiés de musique instrumentale au XVIIe siècle (... exactement les mêmes qu'à la fin de la Renaissance, cf. II-6c) :

- « Musique de **danse** » : bien que n'étant normalement plus conçue pour danser réellement, elle conserve une **architecture claire** (carrures, cadences, rythme) ; les danses sont souvent réunies en **suites** ; **spécialité française** surtout sous Louis XIV (après 1660) – les danses portent souvent des titres français.

*Ordre habituel d'une **suite** : Allemande – Courante – Sarabande – Gigue*

- **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)*

7. 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, égalité des voix), sanctuaire du style ancien ; **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, toccata**, etc.
*Remplace le prélude improvisé pour « se chauffer les doigts » et sert en général d'**introduction** à une autre pièce (d'où par ex. « prélude et fugue ») ou à une suite.*