

III. BAROQUE (1600 – 1730 ?)

Troisième phase (après 1700)

10. Musique vocale italienne
11. Musique vocale française
12. Musique (vocale) religieuse
13. Musique instrumentale
 - a. Concerto
14. Johann Sebastian Bach
15. George Frideric Handel

III. BAROQUE (1600 – 1730 ?)

Troisième phase (après 1700)

Le XVIIIe siècle ou « siècle des **Lumières** » est une période riche pour la pensée, les sciences, la culture et les arts en Europe. Guidés par l'esprit critique fondé sur la « **méthode scientifique** », les philosophes estiment que la **raison**, c'est-à-dire le raisonnement et/ou l'expérience, doit être à la base de l'organisation et de la compréhension du monde – sapant les autorités traditionnelles.

La musique est considérée par la plupart des philosophes comme un **art mineur**, car elle n'est **pas assez précise** (« elle ne peut exciter tout au plus qu'un sentiment assez vague » ; c'est une « langue sans voyelles » d'après d'Alembert (1759)). Les Lumières encourageront cependant une réflexion profonde sur le rôle de la musique dans la société et sa fondation rationnelle à partir des sciences (Rameau).

III. BAROQUE (1600 – 1730 ?)

Troisième phase (après 1700)

La généralisation du **système tonal** permet à la **génération de 1680** (Vivaldi, Bach, Handel, Telemann, Rameau, Zelenka, Scarlatti, etc.) de réaliser une **synthèse** entre l'écriture ancienne, basé sur la superposition de voix mélodiques (contrepoint) et le nouveau système tonal, basé sur l'enchaînement d'accords (harmonie).

Le début du XVIIIe siècle constitue donc pour l'histoire de la musique européenne une **période de transition**, particulièrement riche et intéressante, entre le foisonnement baroque et une certaine standardisation (et unification) des formes et techniques d'écriture musicales, qui mènera à la période « classique ».

10. Musique vocale italienne

L'**opéra italien** (en langue italienne, souvent réalisé par des musiciens, chanteurs, et compositeurs italiens expatriés) s'impose comme le **genre principal dans toute l'Europe**. La grande circulation des artistes amène une **standardisation** de l'opéra, qui devient un genre très stéréotypé, respectant un certain nombre de codes.

On remet sans cesse en musique les mêmes livrets (surtout ceux de **Métastase**).

A l'intérieur de ce système, le compositeur bénéficie d'une considération limitée : il s'agit d'un artisan qui doit « livrer la marchandise » dans des délais souvent très brefs, et qui est soumis aux désirs des chanteurs et chanteuses célèbres, véritables stars de l'époque admirés pour leur **virtuosité** vocale.

Pour toutes ces raisons, l'opéra italien traditionnel (*seria*) **évolue assez peu** dans ses formes au cours du XVIIIe siècle, voire jusqu'au début du XIXe siècle.

10. Musique vocale italienne

Caractéristiques de l'opéra italien « standardisé » du baroque tardif (qui s'opposent à celles de l'opéra italien des débuts du baroque et à la tragédie lyrique française) :

- **3 actes**
- Abandon des scènes comiques : l'opéra devient entièrement « sérieux », tragique, mais généralement avec un *happy end*
 - Ce type d'opéra sera bientôt nommé *opera seria* (sérieux), par opposition à l'*opera buffa*
- Sujets en général **historiques** (personnages de **rang social élevé : aristocratie**)
 - Intrigue standard : un amour rendu impossible par la situation sociale/politique
- **Virtuosité vocale** : la voix est traitée comme un instrument
- **Pas de réalisme** vocal (rôles de travestis) ou dramaturgique

10. Musique vocale italienne

Caractéristiques de l'opéra italien (suite) :

- L'opéra est précédé par une symphonie (*Sinfonia*) ou « Ouverture à l'italienne », en principe en **3 mouvements** (vif-lent-vif) enchaînés
- Alternance **récitatifs / airs ; les airs sont désormais plus importants**
 - Les **récitatifs**, qui ont pour fonction de **faire avancer l'action**, sont la plupart du temps **secco** : accompagnés par la basse continue seulement. Dans les situations dramatiques exceptionnelles, emploi du **récitatif accompagné** (par l'orchestre).
 - Les **airs** sont en général **da capo** (ABA', A' étant A orné) -> pas d'évolution de l'action (d'autant plus que le texte y est débité plus lentement et souvent répété) ; il s'agit d'un **« arrêt sur image »** caractérisé par un **affect** bien défini (« air de fureur ») et où la virtuosité vocale (écrite ou improvisée) peut être importante.
- En général plus de chœurs ni de danse

10. Musique vocale italienne

L'opéra italien impose ses caractéristiques aux autres genres vocaux, notamment :

- la « **cantate** » (nom générique), qui peut être profane ou sacrée et qui est en général composée d'une **alternance de récitatifs secco et d'airs da capo** ;
- les genres vocaux sacrés (voir ch. 12) comme l'**oratorio**, qui prend le plus souvent la forme d'une grande cantate.

Rares sont les genres qui, comme le **duo/trio de chambre**, adoptent une forme différente (dans ce cas, proche de la sonate en trio).

11. Musique vocale française

La mort de Lully (1687) et de Quinault (1688) permet à d'autres compositeurs de s'essayer à la tragédie lyrique, ainsi qu'à de nouveaux genres d'apparaître comme l'**opéra-ballet** (opéra centré sur la danse, composé d'actes ou « entrées » presque indépendants, et à l'intrigue très simplifiée ; compositeur principal : A. Campra).

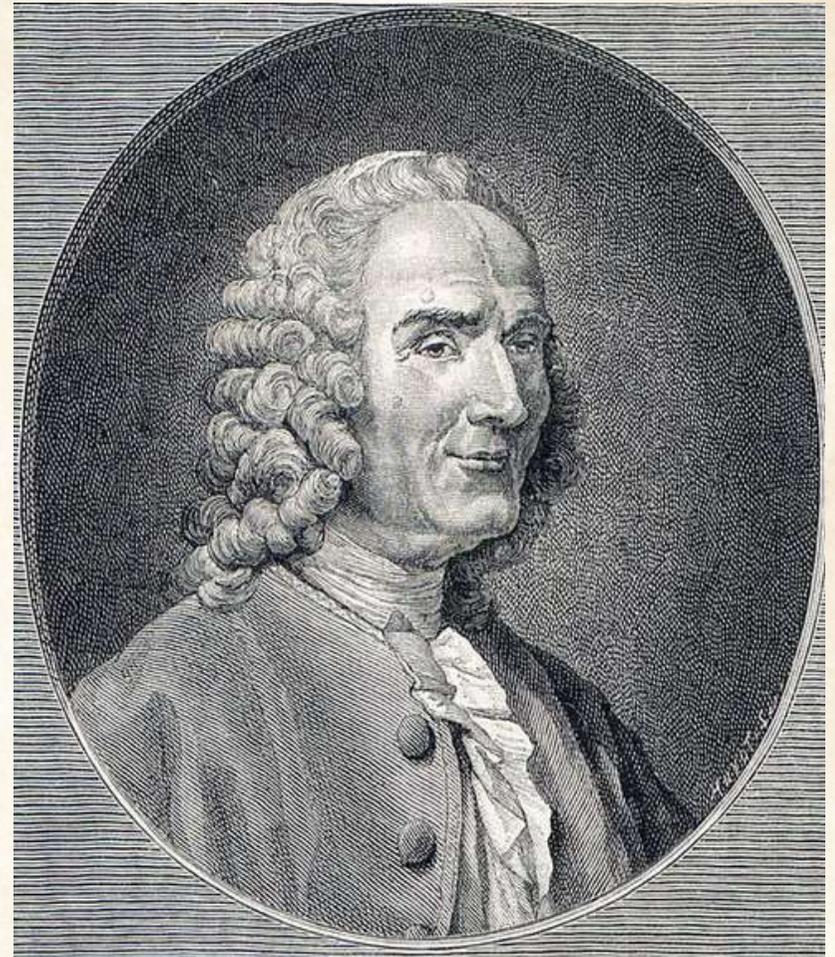
La France continue ainsi à s'enorgueillir d'une tradition musicale propre, distincte de celle de l'Italie ; la musique française (particulièrement la tragédie lyrique) tend cependant à rester très proche du modèle de Lully, et donc à évoluer assez peu, jusqu'à l'arrivée de **Rameau** dont l'audace provoquera lors de la « Querelle des Lullystes et des Ramistes » (1733) l'opposition farouche des tenants de la tradition.

Vingt ans plus tard, pourtant, le même Rameau sera devenu le champion de la musique française face à **Rousseau** lors de la « Querelle des Bouffons » (1752) !

11. Musique vocale française

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

- Avant tout un **théoricien** (1722 : *Traité de l'Harmonie réduite à ses principes naturels*) ; se met à l'opéra à 50 ans (1733) !
- Pour Rameau, l'**harmonie** (et pas seulement la mélodie... ou le jeu d'acteur) contribue à l'expression musicale. **Qualité de l'écriture** (y compris dans les airs et les divertissements) ; **audaces**, notamment harmoniques
- Genres : **tragédie lyrique** (qu'il remet à la mode), **opéra-ballet**, musique pour **clavecin**

12. Musique (vocale) religieuse

a) Catholique : modèles italien et français

Les principes formels de l'opéra sont également repris, mais avec des nuances :

- présence, en général, d'un **chœur** (de plus en plus rare dans l'opéra)
- tendance **conservatrice** de l'écriture (**contrepoint** imitatif, *cantus firmus*, etc.)
- textes spécifiques (difficile d'écrire des arias *da capo* !), qui sont **segmentés** afin de créer des sections musicales de caractère contrastant (des **mouvements** !)

Les genres sont nombreux et leurs **frontières floues** : **messe** (souvent concertante – c'est-à-dire avec instruments, voire polychorale) ; « **grand motet** » en France (aussi concertant, en style français) ; **motet** en « Italie » (pièce pour soliste(s)) ; hymnes et **psaumes** (*Te Deum, Magnificat...*) ; **cantates** (religieuses) ; **oratorio**...

12. Musique (vocale) religieuse

b) Protestante (luthérienne) : surtout en « Allemagne »

Suit les mêmes tendances, mais conserve la particularité du genre du **choral**, qui permet une implication de la communauté religieuse – probablement pas directe (l'assemblée ne chantait pas les chorals, mais les reconnaissait !).

Genres :

- **Cantate** religieuse (« *Kirchenmusik* »), souvent avec un choral en conclusion
- **Oratorio** et plus particulièrement **Passion** (i. e. « oratorio de la Passion ») : grande cantate pour la Semaine Sainte, alternant textes liturgiques (tirés de la Bible -> récitatifs ou chœurs), « commentaires » poétiques (écrits par des contemporains -> airs, souvent *da capo*) et chorals (du répertoire luthérien).
 - Là aussi, cela permet de varier les styles de musique et les caractères !

13. Musique instrumentale

Les genres du début du baroque (ch. III-7) perdurent, avec prédominance de la **sonate** (« soliste » ou en trio sur le modèle de **Corelli**) et la **suite** ou **ouverture** (série de mouvements de danse précédés d'une ouverture, sur le modèle **français**).

La tendance à la **précision de l'instrumentation** se confirme, mais suppose toujours une certaine flexibilité (la virtuosité exigée des instruments n'est en général pas différenciée, à l'exception notable des **cuivres** limités à leurs **notes harmoniques**).

Lully (*24 violons du Roi*) en France et Corelli en « Italie » dirigent des **orchestres**, larges ensembles d'instruments à **cordes** (surtout mobilisés dans le cadre de la musique vocale : opéras et oratorios) auxquelles s'adjoignent, occasionnellement puis de plus en plus régulièrement, des **vents** (bois et cuivres) et des **timbales**.

La musique pour clavier reste également prépondérante, surtout pour **clavecin** en France (F. Couperin, Rameau) et pour **orgue** en « Allemagne » (jusqu'à Bach).

13b. Concerto

Concerto : terme employé dès le début du XVIIe siècle avec un sens assez *vague*, en gros synonyme de stile concertato (III-3) : il désigne une musique pour *groupes contrastants* (d'instruments et de voix) – le mot provient du verbe latin *concerto*, « quereller ». A la fin du siècle, le concerto tend à devenir purement instrumental.

Deux modèles contemporains ont un énorme impact sur le baroque tardif :

- *Concerti grossi* op. 6 de **Corelli** (Rome) – publiés en 1714 (Corelli mort en 1713)
- *Concerti* de **Vivaldi** (Venise) – publiés à partir de 1711

L'histoire de la musique a retenu le terme de « **concerto grosso** » pour désigner un concerto écrit selon le **modèle de Corelli**, et de « **concerto** » pour le **modèle de Vivaldi**. Mais cette distinction normative est anachronique : dans l'esprit des musiciens de l'époque, les deux termes sont interchangeables.

13b. Concerto

Modèle de Corelli (aujourd'hui généralement appelé « **concerto grosso** ») :

- Groupe de **solistes** (*concertino*) + **orchestre** (*ripieno* ou *concerto grosso*) + basse continue ; les solistes jouent également les parties du *ripieno*
- Nombre de mouvements variable (comme dans les sonates de Corelli)
- **Pas de différenciation** : les parties des solistes ne sont pas plus difficiles !
- Jeu d'échos, de réponses, de variations de niveau sonore (*stile concertato*)
- Forme variable, souvent proche de la musique de danse (idem)

Beaucoup de compositeurs du baroque tardif (dont Handel et Bach) écriront des concertos sur ce modèle. Relativement souple, il se « fond » dans d'autres genres (la symphonie, le concerto vivaldien) plutôt qu'il ne disparaît à la fin du baroque.

13b. Concerto

Modèle de Vivaldi :

- 1 à 4 (!) **solistes** + **orchestre** + basse continue ; là aussi, à l'origine (et jusqu'au classicisme), les solistes se mêlent à l'orchestre lors des *tutti*
- En général **3 mouvements** (**Vif – Lent – Vif**) – comme dans la symphonie
- **Rôles différents** du/des soliste(s) et de l'orchestre, non seulement dans l'écriture (généralement plus **virtuose** pour le(s) soliste(s)) mais surtout dans la **forme** : développement de la « **forme ritournelle** » typique du concerto vivaldien

C'est ce modèle qui va rester dans l'histoire sous le nom de **concerto** (avec, de plus en plus souvent, **un seul soliste**). A Venise, Antonio **Vivaldi** (1678-1741) en a écrit plus de 400, une bonne partie étant destinée au nord des Alpes ; le concerto trouve un public dans la **bourgeoisie** du Nord assistant volontiers à des **concerts payants**.

III. BAROQUE – TROISIÈME PHASE

14. Johann Sebastian Bach

Deux « géants » habituels de la fin du baroque : J. S. **Bach** (1685-1750) et Handel

Problème historique :

- **peu estimé par ses contemporains** (connu surtout comme **virtuose du clavier** et père de Carl Philipp Emanuel et Johann Christian)
- **redécouvert au XIXe siècle** (recréation de la *Matthäus-Passion* en 1829 par Mendelssohn)
- érigé en **symbole de la musique allemande** par la musicologie (allemande !) naissante
- devenu dès la fin du XIXe siècle l'une des références centrales de la « musique classique » : énorme **influence posthume**

III. BAROQUE – TROISIÈME PHASE

14. Johann Sebastian Bach

Eléments **biographiques** :

- Famille de musiciens de **Thuringe** – musique liée à la liturgie luthérienne (*Kirchenmusik* et musique pour orgue)
- Travaille (surtout comme organiste) à Arnstadt, Mühlhausen et Weimar, puis :
- *Kapellmeister* à **Köthen** (1717-23), cour calviniste (-> pas de musique religieuse) : écriture d'œuvres **instrumentales**
- *Cantor* à **Leipzig** (1723-50) : musique **religieuse** (« cantates ») et enseignement

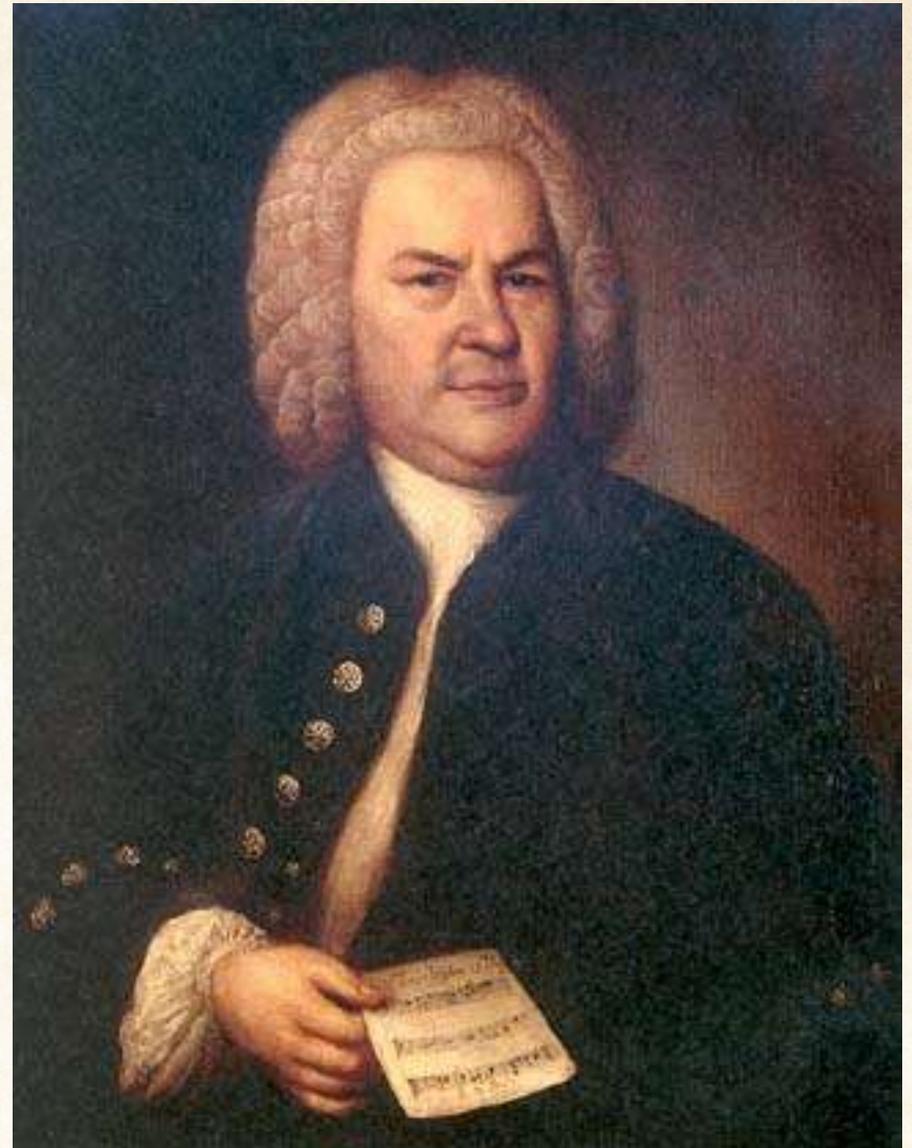

III. BAROQUE – TROISIÈME PHASE

14. Johann Sebastian Bach

Principales caractéristiques du **style** :

- Maîtrise du **contrepoint** (tradition des organistes allemands), intégré dans le système tonal ; tendance vers l'**égalité des voix** et l'écriture imitative (**fugue**) ; complexité de la polyphonie
- Écriture **savante**, « sérieuse »
- Grande continuité, **densité**, *horror vacui* ; tendance à réduire les contrastes
- Ouverture aux styles italien et français, mais grande **unité stylistique**

III. BAROQUE – TROISIÈME PHASE

15. George Frideric Handel

Handel (1685-1759) : origines proches de Bach (né à Halle), mais milieu différent (**bourgeoisie** cultivée et **cosmopolite**)

- Compositeur d'opéra à **Hambourg**
- Passage en **Italie** (1706-1710) : gagne en célébrité (**opéra**, virtuose de l'**orgue**)
- Hanovre puis (dès 1712) **Londres** (il devient anglais en 1727) ; liens avec la cour royale ; compositeur d'**opéra** (italien) et de musique **instrumentale**, puis dès 1739 d'**oratorios anglais**

III. BAROQUE – TROISIÈME PHASE

15. George Frideric Handel

Après avoir contribué à l'importation de l'opéra italien en Angleterre (*Rinaldo*, 1711), Handel crée le genre de l'**oratorio anglais** dès 1732 (*Esther*) et en écrit une vingtaine (dont *Israël en Egypte*, *Le Messie*, *Saül*...) :

- sujets tirés gén. de l'**Ancien Testament**
- importance des **chœurs**
- en **langue anglaise**

L'oratorio anglais devient **genre national** anglais (identification au peuple d'Israël).

III. BAROQUE – TROISIÈME PHASE

15. George Frideric Handel

Caractéristiques du **style** de Handel :

- **Assimilation** des styles (contrepoint allemand, opéra italien, style français...)
- **Energie rythmique, accélération,** contrastes, surprises ; sens des **effets**
- Idée de « **sublime** » (développée par les théoriciens anglais de l'époque), qui s'oppose au « beau » ; -> **romantisme**

Les œuvres de Handel perdurent au-delà de leur création : création d'un **répertoire**, d'un panthéon de « grands compositeurs ».

