

La musique vocale à l'époque de la Renaissance

publié le 12/05/2015 - mis à jour le 14/05/2020

Descriptif :

Quelques repères sur la musique vocale à l'époque de la Renaissance. Des outils d'écoute et de pratique en lien.

Sommaire :

- Introduction
- Musique vocale

Quelques repères sur la musique de la Renaissance. Des outils d'écoute et de pratique en lien.

Le concert de Lorenzo costa, huile sur bois, Italie 1485-1495. National Gallery, Londres. Source : [Wikimedia](#)

● Introduction

En musique, le 15ème siècle et le 16ème siècle se situent à la fois en continuité et en rupture avec le Moyen-âge. Les humanistes de la Renaissance remettent en cause l'Église romaine et les différentes réformes religieuses s'accompagnent d'une évolution des formes musicales.

● Musique vocale

1- Évolution du style musical

C'est l'apogée d'un **style vocal polyphonique**, à plusieurs voix.

Aux 14ème et 15ème siècle, dans la musique liée aux rites religieux, les formes se complexifient avec la multiplication des voix. Une construction musicale sophistiquée importe plus aux compositeurs que la compréhension du texte. Cette tendance va s'inverser avec l'influence de l'humanisme au cours du 15ème siècle.

○ Écoute active

Extrait du Kyrie de la messe de l'homme armé de Josquin Després (MP3 de 925.3 ko)

La musique vocale à l'époque de la Renaissance.

- Caractériser cette musique, vocabulaire spécifique, vocabulaire sensible

« Vous allez entendre un extrait de musique de la Renaissance. Je vous demanderai ce que vous entendez et ce que vous ressentez »

Ce que j'entends	Ce que je ressens
Plusieurs voix d'hommes et de femmes, graves et aiguës qui ne chantent pas la même mélodie (polyphonie) Pas d'instrument Chant dans une autre langue	Tranquillité, tristesse, force, prière, peur...

- Préciser la manière dont le texte est chanté.

Les paroles sont Kyrie eléison. Il s'agit d'une prière de la religion chrétienne qui veut dire "Seigneur, prends pitié"

Remarque : à la Renaissance les textes **liturgiques** chrétiens sont en latin. Ici, ces paroles grecques, issues de l'Antiquité, ont été conservées telles quelles et n'ont jamais été traduites en latin.

« Essayez de reconnaître les mots Kyrie eléison, qu'en pensez-vous ? »

Les paroles sont répétées mais jamais de la même façon et elles se mélangent entre les voix. Il est parfois difficile de les percevoir dans l'**entremêlement des voix**.

La technique du **mélisme**¹ est utilisée.

A travers trois courts extraits, nous allons décrire différentes techniques imaginées par Josquin des Prés pour inventer sa musique et la rendre plus expressive.

Départ en imitation

Le compositeur utilise trois groupes de voix différents.

Un groupe de voix graves d'hommes et un groupe de voix aiguës d'hommes partent en même temps, un troisième groupe de voix de femmes commence en décalage, tous terminent ensemble.

Consigne : signaler le moment de départ en décalage de la troisième voix (main levée)

Extrait1 (MP3 de 214.2 ko)

La musique vocale à l'époque de la Renaissance.

Le décalage donne un aspect plus léger, moins dense à la musique.

Écho

Cette fois deux groupes de voix d'hommes commencent et chantent en continu tandis qu'un groupe de voix de femmes répond comme un écho.

Consigne : faire un signe de la main au moment de l'écho du groupe de voix de femmes.

Extrait2 (MP3 de 159.8 ko)

La musique vocale à l'époque de la Renaissance.

L'écho amène une impression d'insistance peut être en lien avec la notion d'imploration exprimée dans les paroles.

Désordre/ordre

Ici quatre groupes de voix sont décalés et se rejoignent à la fin.

Consigne : lever la main quand toutes les voix sont ensemble.

Extrait3 (MP3 de 385.5 ko)

La musique vocale à l'époque de la Renaissance.

Cette alternance renforce l'effet de plénitude donné par la superposition exacte des voix.

○ Apport culturel

Josquin Des prés 1440-1521

Source : [wikimedia](#)

A cette époque, l'Europe du Nord est le lieu d'une culture musicale importante. En musique on parle de la musique franco-flamande qui regroupe des artistes de France, de Flandre (Belgique) et d'Angleterre.

Josquin est né dans le nord de la France dans l'actuelle Picardie. Très peu de traces de sa vie ont été retrouvées.

Il est d'abord **chantre** dans une maîtrise c'est-à-dire qu'il chante dans un groupe pendant les offices religieux.

Ensuite, il devient **maître de chapelle**. Le maître de chapelle compose et enseigne la musique dans une **maîtrise**. La maîtrise c'est une sorte d'école de musique attachée à une église.

Comme beaucoup d'artistes de la Renaissance, Josquin voyage. Il s'installe quelques années en Italie, à Milan, où il exerce son métier de chanteur et compositeur au service d'une famille princière de **mécènes**, les Sforza (comme Léonard de Vinci). Il voyage également dans d'autres villes d'Italie, en France, à Paris et finit ses jours à Condé-sur-Escaut, dans le Nord.

Il a composé de la musique vocale religieuse comme des messes et des motets² et de la musique vocale profane, des chansons.

2- Vers plus de clarté du texte

Les réformes protestantes et catholiques vont faire évoluer les formes complexes des polyphonies vocales vers plus de simplicité pour une meilleure compréhension des textes sacrés et pour un accès plus large.

Ainsi, en Allemagne, Luther préconise-t-il des chants populaires, les chorals, composés pour une assemblée ordinaire de gens. En France, les partisans de Calvin traduisent les psaumes* en langue **vernaculaire** et les mettent en musique de manière à préserver la clarté du texte.

*Psaumes : poèmes religieux.

○ Écoute active

Portrait de Claude Goudimel

Source [wikimedia](#)

Bienheureux est quiconques de Claude Goudimel Extrait 1 (MP3 de 455.5 ko)

La musique vocale à l'époque de la Renaissance.

- Déterminer la nature du texte chanté (extrait1)

Consignes :

« A la première écoute vous allez essayer de déterminer en quelle langue le texte est chanté »

« A la deuxième écoute, notez les mots que vous pensez reconnaître. »

A l'écoute, le texte n'est pas facile à comprendre mais on reconnaît certains mots. Le texte est en **vieux français**. On perçoit le mot « dieu », on peut en déduire qu'il s'agit d'un texte religieux mais cela ressemble à une chanson et on ne saisit pas bien le sens.

Proposer de lire le texte et comparer les mots notés par les élèves avec le contenu du texte. Éclaircir le sens du texte.

Bienheureux est quiconque
Sert à Dieu volontiers
Et ne se lassa onques
De suivre ses sentiers.
Du labeur que sais faire
Vivra commodément
Et ira ton affaire
Bien, et heureusement.

Vocabulaire : quiconque = celui qui, onques = jamais, sais = tu sais

Sens général : « Celui qui croit en Dieu vivra heureux ».

Troisième écoute en suivant les paroles.

Comment le texte est-il construit ?

Il s'agit d'une poésie de deux strophes de quatre vers. On parle de quatrains. Chaque vers a 6 syllabes, les rimes sont croisées, le texte est en vieux français.

Synthèse : « Bienheureux est quiconques » est un psaume c'est-à-dire une prière sous forme de poème. Issu de la bible, il a été traduit de l'hébreu par **Clément Marot**, grand poète français de la Renaissance, pour être à la portée du plus grand nombre de gens.

- Préciser la manière dont le texte est chanté (extraits 1 et 2)

Écoute comparée : une version avec quatre voix homogènes et une version avec quatre voix décalées.

"Bienheureux est quiconques" de Claude Goudimel, Extrait 2 (MP3 de 487.9 ko)
La musique vocale à l'époque de la Renaissance.

Consigne : « Vous allez entendre une deuxième version du psaume de Claude Goudimel. Je vous demanderai de chercher les différences et les similitudes. »

Écoute comparée	
Différence	Ressemblances
Voix exactement superposées et voix décalées	Polyphonie à quatre voix
Rapport au texte : sensation de clarté, de simplicité/sensation de confusion, de mélange	Paroles du texte

Dans la deuxième version, les voix commencent en décalage.

Repérer dans l'extrait 3 les trois départs différents pour la même phrase « Et ne se lassa onques ». Faire un signe à chaque nouveau départ.

"Bienheureux est quiconques" de Claude Goudimel, Extrait 3 (MP3 de 140.1 ko)
La musique vocale à l'époque de la Renaissance.

Synthèse : Claude Goudimel a composé deux versions du psaume « Bienheureux est quiconque ». Dans la première version, les quatre voix se superposent exactement. Dans la deuxième version, les quatre voix sont indépendantes et décalées les unes par rapport aux autres.

L'imitation est le nom donné aux départs en décalage.

La technique employée dans l'extrait 1 qui donne plus de clarté au texte est une conséquence de la Réforme et de l'objectif de rendre le chant religieux accessible à tous.

o Apport culturel

Claude Goudimel

Né à Besançon vers 1514, mort à Lyon en 1572

Aucun élément sur son enfance n'a été retrouvé. En 1549, il étudie à l'université de Paris. En 1551, il travaille dans l'édition de musique.

En tant que compositeur, il met en musique des textes religieux, les psaumes et des textes profanes comme des poésies de Ronsard. En 1557, il vit à Metz, ville tenue par des protestants. En 1560, il devient partisan de Calvin, réformateur français. Il retourne à Lyon où il sera assassiné au moment des massacres de la Saint-Barthélemy.

Il a composé des messes et des chansons et reste célèbre pour ces musiques de psaumes à quatre voix, dans un style sobre.

3- Musique descriptive

En ce qui concerne la **musique profane**, en Europe, plusieurs formes de chants polyphoniques se côtoient : la **chanson** à quatre voix en France, les **madrigaux** en Italie, le **lied** en Allemagne. Les compositeurs recherchent à traduire les émotions exprimées dans les textes. L'imitation est une technique très utilisée. Il s'agit de proposer un "sujet" à une voix, repris en décalage par les autres voix.

o Écoute active

- Caractériser cette musique, vocabulaire spécifique, vocabulaire sensible

Extrait 1 du chant des oiseaux de Clément Janequin (MP3 de 196.2 ko)

La musique vocale à l'époque de la Renaissance.

Ce que j'entends	Ce que j'imagine	Ce que je ressens
Des voix d'hommes et de femmes décalées (polyphonie, imitation) Pas d'instrument "Réveillez-vous cœurs endormis"	fête, prière, bataille pour chanter, nature, appel de gens, moment important...	peur, tristesse, joie, rire/humour

- Repérer les départs

Quatre voix de hauteur différente chantent la même phrase à des moments différents.

En vous aidant de la partition ci-dessous, essayez de repérer le départ de chaque voix.

Le chant des oiseaux, partition

Répartir les élèves en quatre groupes, leur attribuer une voix et leur demander de se déplacer ou de faire un signal à l'écoute, au moment de "leur entrée".

- Repérer une technique vocale descriptive

Le chant des oiseaux extrait 2 (MP3 de 309.4 ko)

Clément Janequin utilise des onomatopées pour composer sa musique.
Essayez de noter quelques onomatopées que vous percevez.
Les onomatopées évoquent de manière réaliste des chants d'oiseaux.

○ Pratique en lien

La technique de l'imitation trouve un aboutissement dans la forme "canon" que les élèves pourront pratiquer au travers d'un répertoire adapté de chants en canon.

La production de paysages sonores, à l'aide d'appeaux et autres instruments de musique, voire d'objets sonores, constitue une démarche de création musicale descriptive.

(1) Mélisme : une syllabe est chantée sur plusieurs notes

(2) Motet : composition musicale écrite à partir d'un texte (mot).

**Académie
de Poitiers**

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.