

Les grandes périodes de la musique savante européenne : caractéristiques, compositeurs, évolution des formes musicales et des instruments			
Périodes / Caractéristiques	Compositeurs	Formes musicales	Évolution des instruments
<p>Du Xème au XVème siècle : <i>Fin du moyen-âge</i></p> <p>Musique vocale essentiellement</p> <p>Monophonique puis polyphonique.</p> <p>Débuts de la notation musicale (les neumes)</p> <p>XVIème siècle <i>La Renaissance</i></p> <p>Après la mort de Josquin des Prés, la chanson française devient « parisienne ». Par ses sujets comiques frivoles et parfois</p>	<p>Chant grégorien : compositeurs anonymes. Le mot grégorien vient du pape Grégoire le Grand (VIème siècle) qui a recueilli et sélectionné les chants religieux des communautés chrétiennes. Trois siècles seront nécessaires ensuite pour que le chant grégorien s'impose dans l'Occident chrétien.</p> <p>Les troubadours (au sud de la Loire) tels Bernard de Ventadour, Guiraud Riquier et les trouvères (au nord), créent des chansons profanes accompagnées d'instruments.</p> <p>Adam de la Halle (vers 1240-vers 1287), trouvère auteur de chansons, motets, rondeaux et du Jeu de Robin et Marion.</p> <p>Guillaume de Machaut (1300-1377), premier des grands compositeurs occidentaux, a perfectionné considérablement la notation musicale notamment l'écriture de figures rythmiques plus complexes.</p> <p>Josquin des Prés ou Desprez (vers 1440-1521), premier grand musicien français de la Renaissance (20 messes, 100 motets, 80 chansons profanes).</p> <p>Clément Janequin (vers 1485-1558), homme d'église, compositeur attiré de François 1er, il doit sa célébrité à son œuvre vocale profane, inspirée de la chanson</p>	<p>Chant grégorien (ou plain chant). Texte en latin</p> <p>Chansons Texte en langue d'oc ou en langue d'oïl.</p> <p>Rondeaux Motets</p> <p>La naissance de l'imprimerie permet la diffusion des œuvres.</p>	<p>Le chant grégorien est un chant pour voix d'hommes à l'unisson (monodique). Une seule note est chantée à la fois, toutes les notes ont une durée égale et correspondent chacune à une syllabe.</p> <p>Les Motets sont des pièces vocales polyphoniques : plusieurs voix superposées chantent des parties différentes. Les lignes mélodiques ne collent plus aux syllabes. Les notes ont des durées différentes et forment des figures rythmiques plus élaborées.</p> <p>Les instruments utilisés : luth, harpe, flûtes, rebec, vièle, chalumeau, bombarde, cornet à bouquin, trompette, trombone, orgue, percussions sont bien différents des instruments actuels.</p>

grivois, elle reflète la France de François 1er et de Rabelais.

Musique religieuse essentiellement mais la musique profane se développe.

La polyphonie se développe également.

XVIIème siècle jusqu'au milieu du XVIII ème siècle

Le Baroque

Vitalité
Gaieté
Dynamisme

Le Baroque a marqué de son empreinte tous

parisienne du XVIème siècle, très imagée et riche en sonorités colorées aux registres très variés. Il a composé beaucoup de chansons descriptives (Le Chant des Oiseaux, Les Cris de Paris, le Caquet des Femmes).

Giovanni Palestrina (1525-1594), italien, est le représentant de la Renaissance le plus connu des compositeurs musicaux catholiques. Il a eu un énorme impact sur le développement de la musique religieuse et ses travaux peuvent être interprétés comme un résumé de la polyphonie de la Renaissance (104 messes, 375 motets, 133 madrigaux spirituels ou profanes).

Claudio Monteverdi (1567-1643) grâce à son Orfeo est lié à la naissance de l'opéra. Placé historiquement entre la Renaissance et le Baroque, il transforme la musique de son époque et la projette vers l'avenir.

Jean-Baptiste Lully (1632-1687), surintendant de la musique royale sous Louis XIV, fonde une école française d'opéra où le ballet a une très grande place. **Marc-Antoine Charpentier (1643-1703)**, **André Campra (1660-1744)** et **Jean-Philippe Rameau (1683-1764)** enrichiront l'héritage de Lully.

Henry Purcell (1659-1695) a été le plus grand compositeur anglais de naissance (Haendel l'ayant été anglais par naturalisation). Purcell a incorporé à sa musique des éléments des styles français et italien, mais a développé un style anglais particulier.

Antonio Vivaldi (1678-1743), prêtre, il investit sa

La **madrigal** se développe au cours de la Renaissance et au début du Baroque et dérive des chansons de troubadours.

Début de l'opéra en Italie qui va s'étendre à toute l'Europe.

Le **madrigal** est une forme vocale essentiellement polyphonique (de 2 à 8 voix), chantée a cappella (non accompagnée par des musiciens).

L'orchestre baroque s'apparente à un orchestre de chambre par le nombre de ses interprètes, une vingtaine.

On y recense 10 violons à archet courbe (5 premiers et 5 seconds), 2 violes de gambe, 4 violes de braccia (ancêtres de l'alto), 1 hautbois et 1 flûte à bec (en bois) et 1 clavecin.
Les violes d'amour (à 12 cordes, six sur lesquelles on joue, six autres faisant écho) apparaissent dans certaines formations.

Tous les instruments ont des cordes en

les arts des XVIIème et XVIIIème siècles.

musique mono thématique :
chacun de ses mouvements est constitué autour d'une seule idée musicale

Période Classique
du milieu du
XVIIIème au début du
XIXème siècle

- musique bi-thématique : dans les mouvements plusieurs idées musicales s'enchaînent

passion religieuse dans la passion musicale. Ses Quatre saisons en portent les signes les plus distinctifs. Il compose beaucoup de musique vocale et instrumentale (opéras, concertos).

Georg Friedrich Haendel (1685-1759), dont l'œuvre mûrit au fil du temps et des épreuves pour atteindre une authentique spiritualité avec le Messie. Naturalisé anglais, Haendel fit la synthèse de tous les genres musicaux européens.

Jean-Sébastien Bach (1685-1750), maître incontesté du baroque, sa musique est toute à la gloire de Dieu comme son instrument privilégié, l'orgue, y était destiné. Ses Concertos Brandebourgeois, ses Suites pour orchestre sont les œuvres orchestrales les plus célèbres de ce compositeur hors pair.

Franz Joseph Haydn (1732-1809), ami de Mozart eut pour élève Beethoven. Novateur, il a composé 104 symphonies dont la série les Symphonies londoniennes qui comptent parmi les plus achevées de son œuvre.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), véritable génie, a composé une œuvre colossale de 626 pièces : 41 symphonies, 23 opéras, des concertos, de la musique religieuse (dont le célèbre Requiem) et des pièces éblouissantes pour le clavier (Concertos pour piano et orchestre n°21 et n°22).

De *Così fan tutte* à *La Flûte enchantée*, Mozart signe les premières pages de l'opéra allemand et universalise un genre jusqu'alors réservé aux Italiens avec la complicité de Da Ponte, librettiste des *Noces de Figaro* et de *Don Juan*.

À la fin de sa courte vie, Mozart, injustement délaissé par la frivole société viennoise, compose néanmoins trois

Début du concerto.

Composition dans laquelle l'instrument soliste, faisant preuve de virtuosité, dialogue avec l'orchestre.

Le concerto comporte traditionnellement trois mouvements :

1er mouvement rapide : Allegro

2ème mouvement lent : Andante ou Adagio

3ème mouvement rapide : Presto ou Finale

Début de la symphonie.

Composition de proportions assez vastes faisant appel aux ressources de l'orchestre classique. Elle comprend quatre mouvements :

1er mouvement rapide : Allegro

2ème mouvement lent : Andante ou Adagio

3ème mouvement rapide : Menuet ou Scherzo

4ème mouvement rapide : Presto ou Finale

À l'origine d'une durée d'environ une demi-heure, elle évoluera, au XIXème avec Beethoven. Celui-ci augmente

boyau.

Les cuivres (trompettes) interviennent rarement.

La lutherie : c'est la période de la perfection technique des luthiers de Crémone (Amati, Stradivarius, Guarnerius).

L'orchestre classique comprend de 35 à 45 musiciens. Pour l'essentiel des cordes : 8 premiers violons, 8 seconds, 6 altos, 4 violoncelles, 1 contrebasse. Quelques bois donnent une note de couleur : 2 clarinettes ou cors de basset, 2 bassons, 2 hautbois, 2 flûtes traversières en métal.

Les cuivres sont peu utilisés : 2 cors simples (dont on fait varier la hauteur des sons en déplaçant la main dans le pavillon), des trompettes chez Haydn et Mozart dans les dernières années.

Période Romantique

le XIXème siècle

Le compositeur dévoile son propre monde intérieur. L'expression des émotions, la quête de la liberté individuelle et le sentiment de vivre dans un monde en plein bouleversement trouvent leur expression dans les œuvres de Beethoven, Brahms, Liszt et Tchaïkovski.

chefs-d'œuvre ultimes, dont sa dernière symphonie, la n° 41 Jupiter, le Concerto pour clarinette et orchestre et le Requiem. Mozart mourra dans la solitude à 35 ans.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) est le premier des romantiques. Idéaliste (il s'oppose à la peine de mort), sa grandeur d'âme apparaît dans sa musique. Avec l'inoubliable Symphonie n°5, il établit les grands thèmes du romantisme musical. Ses 32 sonates pour piano assurent le passage du style Classique à celui, ardent, du Romantisme. Beethoven composa son Concerto pour piano n°5 L'Empereur, alors qu'il était presque totalement sourd.

Franz Schubert (1797-1828), malgré une vie trop courte, a laissé une œuvre d'une richesse considérable. La Symphonie n°8 (dite Inachevée, car elle ne comprend que deux mouvements) est typique du romantisme viennois. Très prolifique en musique de chambre, son Quintette pour piano, est très connu sous le nom de La Truite.

Hector Berlioz (1803-1869), s'impose comme le seul représentant du romantisme musical français. Rénovateur de la musique française du XIXème, son œuvre s'inspire des événements heureux ou malheureux de sa vie. D'une invention mélodique et harmonique débordante, sa Symphonie Fantastique le hisse au niveau des plus grands.

Giuseppe Verdi (1813-1901) est avec Wagner le plus grand compositeur d'opéras de l'époque romantique. Il abolit les effets vocaux exagérés pour créer un lien étroit entre le chant et l'accompagnement orchestral. Beaucoup

les effectifs de l'orchestre, y ajoute parfois des chœurs et sa durée passe alors à plus d'une heure.

Développement de la sonate.

Apparue au XVIIème siècle en Italie, c'est au XVIIIème siècle qu'elle prend sa forme définitive. C'est une œuvre instrumentale, généralement en 3 (ou 4) mouvements destinée à un petit nombre d'exécutants. Elle se caractérise par son premier mouvement (*Allegro* de sonate) qui détermine une forme à part de structure ternaire (3 parties) et bi-thématique (2 thèmes).

L'orchestre romantique va passer de 50 à 60 musiciens sous Beethoven, à 80/95 sous Wagner, pour atteindre 90 à 110 musiciens sous Richard Strauss.

Cette évolution est liée à deux phénomènes. D'une part, la volonté de produire des effets sonores, d'autre part l'apparition de salles de concerts, un concept neuf, car jusqu'alors la musique était encore une musique de salon.

De nouveaux instruments à vent sont introduits : trombones à coulisses, cors d'harmonie (à pistons maintenant), tubas (vraiment utilisé à partir de Wagner). Berlioz utilisera un instrument tout nouveau, le saxophone, récemment inventé par Adolphe Sax.

Quant aux percussions, c'est généralement le triangle qui apparaît au début du XIXème siècle ; la grosse caisse et les cymbales ne se rencontrent qu'occasionnellement. La harpe apparaît, là encore, sous Wagner.

<p>Musique bi-thématique : les 2 thèmes s'opposent par leur caractère mélodique et rythmique</p>	<p>de ces opéras sont des chefs d'œuvre : Nabucco, La Traviata, Aïda, Otello.</p> <p>Robert Schumann (1810-1856), marque l'apogée du romantisme allemand. Pianiste, il compose d'innombrables pièces pour cet instrument et l'associe aussi à l'orchestre (concerto), à de petits ensembles instrumentaux (trio, quatuor, quintette) et à la voix (lieder).</p> <p>Richard Wagner (1813-1883), crée des opéras, extrêmement denses, longs et très dramatiques (L'or du Rhin) et bouleverse la composition de l'orchestre. Novateur dans les domaines mélodiques et harmoniques, sa musique est puissante, bouleversante.</p> <p>Johannes Brahms (1833-1897), incarne tout le génie de la tradition romantique allemande : sa Symphonie n°1 fut d'ailleurs surnommée la « Dixième de Beethoven ».</p> <p>Frédéric Chopin (1811-1849), archétype du musicien tourmenté, exprime les émotions les plus subtiles, grâce à une inventivité harmonique exceptionnelle. Il laisse de nombreux chefs-d'œuvre pour piano, dont les fameux Préludes et les Études.</p> <p>Franz Liszt (1811-1886), donna ses lettres de noblesse au piano : ses Concertos n°1 et n°2 en sont l'éblouissant témoignage.</p> <p>Johann Strauss (1825-1899) auteur des admirables valse viennoises (Le Beau Danube Bleu, Sang viennois) et d'opérettes (La chauve-Souris, Le Baron Tsigane).</p> <p>Claude Debussy (1862-1918) marque une rupture totale</p>	<p>Le Lied (Lieder, terme allemand) est une brève composition (poème symphonique) pour une voix accompagnée par un piano ou par un ensemble instrumental sur un texte en allemand.</p> <p>L'Impromptu est une forme caractéristique du XIXème siècle. De petites proportions, sans structure fixe, il peut donner l'impression d'une improvisation. Schubert et Chopin sont les premiers à l'utiliser.</p>	<p>Importance grandissante des cuivres et des percussions.</p>
---	--	--	--

Époque moderne

**Fin du XIXème siècle
au milieu du XXème
siècle**

***Musique
contemporaine***

**Depuis le milieu du
XXème siècle**

La musique

avec le romantisme. Sa musique évoque la nature, la lumière et l'ombre, les parfums, les couleurs... Outre les 3 Nocturnes, il est l'auteur de grandes fresques symphoniques (La Mer, Jeux, Images).

Maurice Ravel (1875-1937) est l'auteur d'œuvres pour piano et de grandes pages d'orchestre (La Valse, Daphnis et Chloé, Le Boléro) mettant en évidence sa science de l'orchestration.

George Gershwin (1898-1937), venu des quartiers pauvres de New York, crée une musique faisant la synthèse de la musique savante et du jazz. Outre de nombreuses partitions alimentaires (chansons, opérettes, ...) qui lui apportent richesse et gloire, il compose des œuvres plus ambitieuses : la Rhapsodie in Blue, le Concerto pour piano en Fa, Un Américain à Paris et l'opéra Porgy and Bess.

Arnold Schönberg (1874-1951) et ses élèves **Anton Webern (1883-1945)** et **Alban Berg (1885-1935)** travaillent à l'élaboration d'un langage musical, entièrement atonal, le dodécaphonisme. Cette écriture se caractérise par l'utilisation de séries de douze notes de l'échelle chromatique que l'on fait se succéder dans l'ordre que l'on veut.

Igor Stravinsky (1882-1971) contribue efficacement au renouveau du langage en ce début de siècle. Le sacre du printemps (1913) marque une charnière dans l'histoire de la musique et provoque un scandale lors de sa première représentation à Paris.

Edgar Varèse (1883-1965) a recherché toute sa vie un renouvellement du langage sonore et des structures de

contemporaine est multiple car l'abandon du système tonal classique a donné vie à d'autres langages.

composition. Son œuvre, bien que restreinte (une dizaine dont Ionisation) est le résultat de recherches sur le son. Il influencera Xénakis, Stockhausen et Boulez.

Olivier Messiaen (1908-1992), organiste et catholique fervent, écrit une musique extrêmement riche nourrie de musiques anciennes, de rythmes hindous, du langage des oiseaux. Il fut un compositeur hardi et innovant tant dans le domaine harmonique et mélodique que dans l'instrumentation. Le Quatuor pour la fin du temps et la Turangalîla-Symphonie ont fait de lui un des compositeurs les plus influents de la seconde moitié du XXème siècle.