

1. Biographie sommaire de Jean Philippe RAMEAU (1683 - 1764)

J'ai au dessus des autres la connaissance des couleurs et des nuances .....(cité par Houdar de la Motte)

Rameau incarne l'esprit classique cultivant dans un même équilibre la rigueur et la puissance, l'austérité et la grandeur

Rameau se décrit comme un musicien qui aurait étudié la nature au lieu de la peindre, et dont le goût aurait été aiguisé par la science.

Rameau, « *cet homme maigre et sec comme un cep de vigne de sa Côte d'Or natale, cet être opiniâtre et envoûté que rien ne décourageait, cet escogriffe au profil aigu* ».

Rameau est organiste : Dijon, Montpellier, Avignon, Clermont Ferrand, Lyon ; Il fait un voyage d'étude court en Italie

1.2 Les Prédécesseurs de l'école française de clavecin : Louis Marchand, Champion de Chambonnières, Louis et François Couperin ; François Couperin publie entre 1713 et 1730 ses quatre livres de pièces de clavecin, réunissant 27 ordres

2. La PRODUCTION Musicale et scientifique

2.1 Le Théoricien : 1722 *Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels*

2.2 Le Compositeur

2.2.1 Les Opéras

@ Hippolyte et Aricie, *Platée*, *Les Boréades*, *Les Indes Galantes*

A propos de *Hippolyte et Aricie*, Campra a fait comme commentaire au Prince de Conti : il y a dans cet opéra assez de musique pour en faire dix

Rameau est novateur dans ses recherches harmoniques et dépassé car il continue d'utiliser des sujets mythologiques de Versailles

Il écrit aussi deux motets (opéras religieux) dont *In Convertendo*.

2.2.2 L'oeuvre pour CLAVECIN :

_ 1706 1er Livre de Pièces de clavecin

_ 1724 2ème Livre *Pièces de clavessin avec une méthode pour la mécanique des doigts...*

_ 1728 3ème Livre : *Nouvelles Suites de pièces de clavecin avec des remarques sur les pièces de ce livre et sur les différents genres de musique*

_ 1741 Pièces de clavecin en concerts, avec un violon ou une flûte, et une viole ou un deuxième violon ;

2. 3 Le Pédagogue

_ 2ème livre de pièces : il ajoute un texte sur la mécanique des doigts ; il prône le principe du passage du pouce ; il ajoute un mode d'emploi pour la réalisation des agréments.

2.4 Parcours de vie

_ après ses divers postes d'organiste de province, il monte à Paris et se met à composer des opéras

_ Nomination compositeur chambre du roi Louis XIV en 1745

_ Son bienfaiteur : le Fermier général Le Riche de La Pouplinière

2.5 *Rameau n'ayant pas écrit de partitions spécifiquement orchestrales*, simplement les ouvertures, prologues et autres pièces diverses tirées de ses œuvres scéniques. « La richesse du tissu musical, le souci de l'harmonie complexe, la recherche de la couleur font de l'orchestration un des aspects les plus remarquables de l'opéra de Rameau. » l'utilisation brillante et novatrice que fait Rameau des bois et autres vents

3. Les Genres :

3.1 La Suite : Allemande, courante, sarabande, gigue

_ La Suite des luthistes: le répertoire du luth devient celui du clavecin

_ Chez Couperin, la suite s'appelle ordre (les pièces se jouent dans le désordre), chez Bach : partita

_ Les pièces sont regroupées par tonalités : chez Rameau : Suite en la //Suite en mi, suite en ré //suite en La, suite en sol

_ JS Bach : Suite française au clavecin / Concerto italien pour clavecin (Bach s'inspire de la musique française (le principe de la suite) et de la musique italienne (le principe du concerto)

3.1.1 pièces de genre = pièces de caractère : portrait, peinture, ambiance

_ La Poplinière ; *L'Égyptienne, qui évoque les pas de danse d'une gitane*, les Trois mains

_ La Dauphine, composée à l'occasion du mariage du Dauphin ; La rameau ; l'indifférente (en écho à la peinture de Watteau : l'indifférent)

3.2 Gavotte et Six Doubles : les doubles sont traités comme des variations

3.3 Autres techniques courantes

_ la basse obstinée (ground)

_ la basse continue : tenue par le clavecin plus la viole de gambe, plus le luth

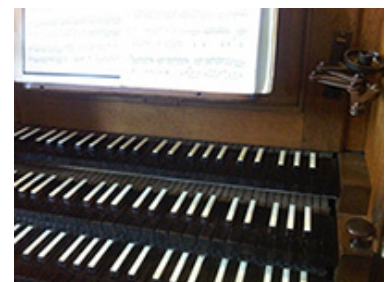
_ la forme binaire AA BB

_ la forme tripartite A B A

_ la forme sonate A B développement

_ principe de la carrure sauf la Poule

_ Chaconne

4. l'HARMONIE est importante

_ Dans la musique baroque = alternance majeur et mineur ; la tonalité s'installe

_ Le clavecin est tempéré, mais sensation différente suivant les tonalités

- _ Rameau s'appuie sur les recherches de Pythagore
- _ Pour lui, l'harmonie prime sur la mélodie
- _ éléments : degrés forts, marche harmonique, accord de 7ème diminuée
- _ principe des cadences de fins de phrases

5. La Querelle des Bouffons (Coin du Roi, Coin de la Reine)

En 1752, lorsqu'éclate la Querelle des Bouffons [entre les partisans de la musique française et ceux de la musique italienne], Rameau est pris à partie par les Encyclopédistes (Diderot, Grimm et Rousseau) qui en font un peu malgré lui le champion de la musique française, inféodé aux idées de Lully. Un Edit de 1754 chasse les Bouffons italiens hors de France

6. Le Virtuose, la technique de clavecin

- _ Il propose le passage du pouce
- _ L'inventeur des batteries : alternance de mains ; Dans un double de la Gavotte, les mains se chevauchent
- _ Il cherche la virtuosité : les Trois Mains
- _ les roulements (petites gammes), ornements, batteries
- _ Arpèges ; accords brisés ;
- _ les roulements (petites gammes descendantes, font partie des ornements)
- _ les registres (aigu, grave) et changement de timbre (== nuances)
- _ phrases et silences ; élargissement vers aigu et grave
- _ il pratique les ornements (Cf Bach copié sur d'Anglebert)
- _ il utilise parfois le surlié comme les luthistes
- _ "il élargit la technique du clavier au moyen de batteries d'allure orchestrales et percussives, de sauts d'intervalles grands, de croisements de mains et de trémolos mesurés "

7. LE CLAVECIN

- _ fonction de basse continue (associé au luth, la viole de gambe, le violoncelle...)
- _ fonction de soliste dans un concerto
- _ pièces pour clavecin seul
- _ autres instruments proches : l'épinette et le virginal
- _ Le clavecin dispose de plusieurs claviers et de jeux de cordes actionnées par des registres = jeu de luth ou plein jeu
- _ Il sert aussi d'objet de décoration
- _ Les clavecins de facture française sont plus grands et massifs, le clavier est plus large, les touches plus longues, l'enfoncement plus marqué = musiques plus véloces
- _ après Couperin et Rameau, école française de clavecin en désuétude

8. L'après Rameau : de la Révolution au 20ème siècle

Il n'y a plus de classe désœuvrée, soucieuse de culture musicale et pratiquant la musique ; plus de pension royale ni de protecteurs privés ; mais un nouveau public auquel il faut **plaire de suite**

Saint-Saëns fait faire la réédition complète des oeuvres de Rameau. Au Conservatoire, à

l'opéra, on ressuscite les oeuvres de Rameau. Claude Debussy" *Si nous n'avions pas oublié Rameau à ce point ... l'art musical français n'aurait pas demandé aussi souvent son chemin à des gens trop intéressés à le lui faire perdre.* "

7.1 Nicolas de Stael, peint une toile inspirée par la reprise à l'Opéra de Paris de l'opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau *Les Indes galantes* que le peintre intitulera aussi *Les Indes galantes*, une huile sur toile de 161 x 114 cm peinte en 1952- 1953

9. L'époque de Rameau

9.1 Peinture : Watteau @ Gilles ; L'embarquement pour Cythère ; l'Indifférent ;

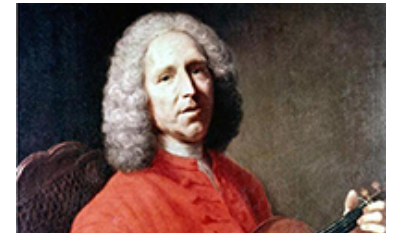
9.2 Rousseau fait partie du clan des encyclopédistes, et écrit des articles pour son encyclopédie en citant Rameau ; il a écrit un opéra : le Devin du Village

Jean-Philippe Rameau en quelques dates

1683 25 sept., naissance à Dijon
 1706 Édition du **1er Livre de Pièces de clavecin**
 1720-1730 Série de Cantates profanes
 1722 Publication du *Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels* (Résonance du corps sonore)
 1723 Installation à Paris
 1724 1re édition du **2e Livre de Pièces de clavecin**
 1726 Publication du *Nouveau système de musique théorique*
 1728 **Nouvelles Suites de Pièces de clavecin**
 1733 Hippolyte et Aricie
 1735 *Les Indes galantes*

1737 *Castor et Pollux*
 1739 *Dardanus et Les Fêtes d'Hébé*
 1741 **Pièces de clavecin en concert**
 1745 *Platée*. Compositeur de la *Chambre du Roi*
 1747 *La Dauphine*, pièce de clavecin isolée
 1749 *Zoroastre*

1760 *Les Paladins*
 1764
 Décès à Paris

1er LIVRE	2ème LIVRE Suite en mi	Suite en ré	3ème LIVRE Suite en la	Suite en sol
Prélude (non mesuré) Allemande Allemande Courante Gigue Sarabande Sarabande Vénitienne Gavotte Menuet	Allemande Courante Gigue en Rondeau I Gigue en Rondeau II Le Rappel des Oiseaux Rigaudon I - Rigaudon II et Double Musette en rondeau. Tendrement Tambourin La Villageoise. Rondeau	Les Tendres Plaintes. Rondeau Les Niais de Sologne - Premier Double des Niais - Deuxième Double des Niais Les Soupirs. Tendrement La Joyeuse. Rondeau La Follette. Rondeau L'Entretien des Muses Les Tourbillons. Rondeau Les Cyclopes. Rondeau Le Lardon. Menuet La Boiteuse	Allemande Courante Sarabande Les Trois Mains Fanfarinette La Triomphante Gavotte avec les Doubles de la Gavotte	Les Tricotets. Rondeau. L'Indifférente Menuet I - Menuet II La Poule Les Triolets Les Sauvages L'Enharmonique. Gracieusement L'Égyptienne