

1. L'époque baroque

1.1 Dates :

__ après la Renaissance = entre la naissance de l'opéra et la mort de Bach : 1600 - 1750

__ Epoque de la contre Réforme : l'Eglise catholique réagit à la réforme protestante par la "beauté de l'art"

1.2. Définition du baroque

_ Le style baroque cultive le goût du bizarre, de l'excessif

_ le style baroque s'épanouit pleinement en Italie, dans le Saint Empire germanique (où la Réforme - Luther - a éloigné " beaucoup de personnes du catholicisme .

1.3 Se manifeste dans les Arts visuels : peinture, architecture, décors par

grandiose et théâtralité

théâtre, théâtralité == la tension des lignes et les effets dramatiques

la recherche du mouvement

les contrastes de lumière;

l'illusion et les effets de perspectives

réalisme (ex Le Nain : Famille de paysans)

Style rococo ; la surcharge décorative et l'exubérance

le spectaculaire

image: Prometheus d'Adam au Louvre

2. La Musique Baroque

2.1 la musique un art au service de la monarchie (royale ou religieuse)

__ Musique religieuse : maître de chapelle (Bach : Kapellmeister, Cantor)

__ Musique profane : attaché à la chambre du roi (Lully et Louis XIV)

2.2 Naissance de l'opéra

__ l'Orfeo de Monteverdi , premier opéra en 1600 présenté à Florence

__ la monodie accompagnée : importance de l'expression du texte et mise en scène

2.2 Musique baroque : caractéristiques de la musique

_ mouvements mélodiques ; ornements

_ dissonances ; harmonie ;

_ beaucoup de pièces "descriptives"

_ contrastes ; plans sonores ; espace sonore

_ dynamique ; dramatique ; expression personnelle

- _ mouvement ; rythmes
- _ structure ; phrases

l'aspect le plus spécifique du baroque musical réside dans le jeu des contrastes : oppositions de plans sonores, alternance de groupes instrumentaux inégaux, alternance de mouvements vifs et lents, oppositions de nuances (forte- piano)

L'époque Baroque est pleine de faste:

"Il faut ving clavecins, cent violons pour plaire..on ne va plus chercher au fond de quelque bois des amoureux bergers la flûte et le hautbois" La Fontaine

2.3. Développement de la musique instrumentale

- _ Vivaldi écrit 600 concertos, Corelli 6 numéros d'opus de musique uniquement instrumentale
- _ La musique de cour : la musique au service de la monarchie, à chaque occasion (ex *Musique pour le Souper de Roi de Lully*)
- _ Développement de l'imprimerie = diffusion de la musique
- _ expression proche du chant, instrument imite la

voix

_ principe de la substitution (ex Couperin : Concerts royaux " à l'usage de toutes sortes d'instruments de musique" : deux dessus et basse)

2.4 La Basse continue

_ Réalisée par le clavecin ou le luth, elle permet l'émancipation, l'autonomie de la mélodie ; ce qui donne naissance aux airs (arias), à l'opéra

2.3.2 Le luth

- _ son répertoire: la transcription de chansons et l'accompagnement des airs
  - _ on invente de grands instruments (theorbe)
  - _ il sera supplanté par le clavecin
- (image: Vermeer : Jeune femme au Virginal)

2.5 Viole et violon

_ Peu à peu la famille des violes (viole de dessus, viole de gambe ....) est supplantée par la famille des violons

_ Grâce aux progrès des luthiers sur le violon et l'archet (Amati, Stradivari, Guarneri, Gagliano) : accroissement des possibilités techniques et expressives

2.6 Formes instrumentales: suite, sonate, concerto

2.6.1 La Suite

- _ La Suite : est héritée de la suite de danses de la renaissance;
- _ noyau de la suite : allemande, courante, sarabande + "bransles", gavotte, gigue : même tonalité et principe d'alternance des tempi
- _ Des danses : chaconne, passacaille, gigue, allemande, passepied

- ___ Le prélude peut se rajouter (ex *Variations Goldberg*)
- ___ Passacailles et Chaconnes : principe de la variation sur Basse obstinée
- ___ ouverture à la française : 1er mvt lent (rythmes pointés), 2nd mvt rapide

2.6.2 La sonate

- ___ Definition : destinée à sonner sur les instruments (au contraire de cantate = voix)
- ___ part d'Italie, puis France, Angleterre
- ___ un genre italien réservé aux violons
- ___ Sonate en trio (deux dessus, clavecin et violoncelle) ou sonate "solo" (violon et basse continue à deux instruments)

Sonate de chambre et sonate d'Eglise

- ___ Sonata da camera (sonate de chambre) : prélude lent suivi 2 à 4 danses (allemande, courante, sarabande, gavotte, gigue)
- ___ Sonata da chiesa (sonate d'eglise) : lent et solennel / vif fugué / vif perpetuum mobile / lent cantabile / vif fugué

2.6.3 Le concerto / La naissance du style concertant

- ___ Le concerto grosso inventé par Corelli, oppose un ripieno (petit ensemble) au reste de l'orchestre (tutti) ; les Concertos Brandebourgeois de Bach ainsi que les "Quatre Saisons" sont des concertos grossos.
- ___ Le concerto pour un instrument

2.6.4 La musique d'orgue

- ___ Un répertoire de musique pour l'Eglise, qui emprunte aussi à la suite
- ___ en Allemagne, Bach devient le maitre incontesté (ex *Toccatà et Fugue en ré min*) ; Schein, Scheidt, Schütz

3. Formes vocales : la naissance de l'art vocal baroque

3.1 Musique religieuse : La messe , la Cantate, l'oratorio, (le motet)

- _ la messe : ensemble de pièces musicales accompagnant la liturgie catholique (et réformée aux débuts du protestantisme) (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus)
- _ l'oratorio : Equivalent religieux de l'opéra mais sans mise en scène (ex Haendel le Messie) ; la Passion est un oratorio qui a comme thème la crucifixion du Christ
- _ le motet : pièce courte chantée avec ou sans accompagnement, sur des textes profanes ou religieux
- _ la cantate : pièce vocale et instrumentale en plusieurs mouvements, sur un thème profane ou sacré (ex *Cantate 106 "Actus Tragicus" ou "Cantate du Café" de Bach*)
- _ le choral : chant à 4 voix, chanté traditionnellement par l'assemblée dans les églises protestantes ; utilisé comme " Thème et Variations" dans la musique d'orgue par exemple ; chez Bach, le même choral peut être harmonisé de diverses façons. (ex *Vom Himmel Hoch*)
- ___ex . Bach : *Messe en Si ; Cantate "Actus Tragicus" 106 ; Oratorio de Noël ; la Passion selon St Matthieu*

3.2 Musique profane : l'opéra

- ___ l'opéra naît à Florence ; le premier opéra : Orfeo de Monteverdi (Orphée == la Lyre)

__ l'opéra fait se succéder : airs, récitatifs, parties instrumentales, chœurs

3.3.4 Harmonie et contrepoint

__ Le point essentiel : abandon de la polyphonie de type Renaissance (où prime l'égalité des voix) pour une écriture

harmonique (réalisée par la basse continue)

__ L'écriture en contrepoint se retrouve dans la fugue (et les entrées en imitation, *fugato*, *strette*)

4. Corelli « Orfeo dei nostri giorni »

4.1 Biographie

Corelli est né en 1653 (Fusignano) décédé en 1703 (Rome)

Il est protégé par les cardinaux Pamfili et Ottoboni , par la reine Christine de Suède.

Il est enterré au panthéon de Rome. Compositeur reconnu de son vivant

sa gloire repose sur un total de 6 recueils de musique instrumentale da chiesa et da camera

5.1.2 Texte

Dans la Ville éternelle où l'ex-reine Christine de Suède, convertie au catholicisme, tint une véritable cour où les musiciens étaient rois, Corelli accumula, dès lors, les succès de virtuose, de chef d'orchestre et de compositeur. Nommé en 1682 maître de chapelle de l'église Saint-Louis-des-Français, il publia en 1685 ses douze premières Sonate a tre (deux violons et continuo). *En 1687, il conduisit dans le palais de la reine Christine un mémorable concert qui réunissait 150 musiciens.* Alors protégé par le cardinal Pamfili, il passa deux ans plus tard au service d'un autre prince de l'église, le cardinal Pietro Ottoboni, neveu du pape Alexandre VIII, qui devait l'héberger jusqu'à sa mort.

4.2 La production de Corelli 6 x 12 sonates et concertos grossos

__ six numéros d'opus de douze pièces chacun.

Les quatre premiers, publiés à Rome de 1681 à 1694, sont alternativement des Sonate da chiesa et des Sonate da camera pour deux violons et continuo.

__ L'opus 5, pour violon et continuo, date de 1700 ; il contient la "Follia"

__ L'opus 6 réunit les 6 Concertos grossos (*ex 6 Concertos Brandebourgeois de Bach*)

5. La Follia

5.1. Un thème ancien, associé à une danse ; il est d'origine portugaise, arrivé en Italie par le biais des guitaristes espagnols .

__ apparaît aussi en France : *Marin Marais, 2nd livre de viole*) ; *Folies d'Espagne de d'Anglebert*

__ autres compositeurs : Rachmaninoff (20ème)

__ variation sur un ostinato harmonique

__ caractéristique d'une sarabande : cadence suspensive centrale, cadence conclusive finale + appui rythmique (sarabande = danse en vogue)

__ L'opus 5.12, le Thème et Variations sur la Follia est un « corps de doctrine » de

technique instrumentale

___ Certaines variations par couples = le violoncelle aussi virtuose

6 Thème et variations : un genre et une forme

___ variation mélodique

___ changement de mode (majeur/mineur)

___ variation de tempo

___ variation de rythme

___ variation de timbre

___ variation d'intensité

___ mise en valeur d'éléments secondaires

Des Variations célèbres : Variations Diabelli (Beethoven), Variations sur le Paon (Kodaly), Variations sur un thème de Purcell (Britten) , Variations Goldberg de Bach, Variations sur "Ah vous dirai-je maman" de Mozart, Variations sur "Die Forelle" de Schubert.

Exemple : Thème de Greensleeves en version jazz

7. Musique italienne, française, allemande, espagnole, anglaise

FRANCE :

Couperin : *ex l'Apothéose de Corelli*

Rameau : pièces pour clavecin, opéras

Marin Marais : Compose sur la Follia ; écrit pour la viole de gambe

Lully : compositeur du roi, monopole de la musique de cour

ALLEMAGNE : Bach (orgue, mus.religieuse vocale) , Schütz, Telemann

ANGLETERRE : Purcell

ESPAGNE : Padre Soler

7.2 Notoriété et Hommages

_ Couperin : Le Parnasse ou l'Apothéose de Corelli 1724

_ Corelli enterré au Panthéon de Rome

_ Raphaël Mengs peint une Annonciation « dans le style d'une sonate de Corelli »

A savoir: BWV référence les oeuvres de Bach ;