PARCOURS DANS LE MONDE DE LA MUSIQUE

Tania GRIMALDI CPD Musique tania.grimaldi@ac-strasbourg.fr

GRANDS TRAITS DE L'EVOLUTION MUSICALE	MUSIQUE VOCALE	
	LE MOYEN-AGE : V à fin XV	
*Ecriture: Elaboration d'une notation musicale pour la première fois dans l'histoire, encore en usage aujourd'hui.	*Chant Grégorien ou plain-chant à une voix chanté uniquement par des hommes, des castrats et parfois des enfants. Naissance des maîtrises.	
*Instruments: percussions, flûtes, et instruments importés de l'Orient après les croisades: cordes frottées, famille des hautbois, des bassons, ancêtre de la clarinette.	*Invention de la polyphonie : d'abord organum (seconde voix à la distance d'une quinte de la voix principale, la teneur), puis développement d'autres voix :	
*Genres musicaux : Distinction musique religieuse et profane.	-contreteneur alto, contreteneur basse, supérius	
*Musiciens: moines, troubadours et trouvères, Adam de la Halle,Guillaume de Machaut		
LA RENAISSANCE : fin XV à fin XVI		
*Ecriture : -Harmonie tonale : utilisation généralisée des accords que nous utilisons encore aujourd'huiApparition de la barre de mesure	*Emploi systématique dans la polyphonie des quatre voix mixtes : basse, ténor, alto, soprane, base de l'écriture vocale actuelle. *Retour des voix de femmes dans la musique sacrée.	
*Instruments :Progrès importants dans la fabrication des instruments. Naissance de l'épinette (ancêtre du clavecin)	*Apparition de formes vocales organisées : La Messe, le Requiem, le Stabat Mater, le motet.	
*Musiciens : Josquin des Prés, Janequin	50 (data da la mane) da Dank)	
	50 (date de la mort de Bach)	
*Instruments :Naissance de la véritable musique instrumentale, des concerts publics, apparition du clavecin, des grandes orgues, des trombones à coulisse, du hautbois, de la trompette baroque, du violon qui trouve sa forme définitive.	*Apparition en Italie de l' Opéra avec Monteverdi, de l' Oratorio *Naissance de la Cantate en Allemagne. *La forme de l'Opéra napolitain s'impose partout en Europe : -ouverture en trois mouvements : vif/lent/vif -distinction entre	
*Formes musicales :Apparition en Italie de la forme Concerto, de la Suite orchestrale ou instrumentale .	Opéra seria (sérieux) Opéra buffa, avec personnages de la commedia dell'arte condamné par l'église pour son immoralité.	
*Style : Musique très maniérée. beaucoup d'ornements, basse continue au clavecin, rareté des percussions, effectifs orchestraux modestes (dépassent rarement 12 personnes.) *Musiciens : Couperin, Bach, Häendel, Vivaldi, Purcell	Fin XVII, début XVIII : attirance pour la virtuosité. On privilégie le Bel Canto à l'écriture musicale elle-même. Solistes et castrats (Farinelli, Caffarelli) sont les stars du moment. Musiciens: Scarlatti, Pergolèse auteur du premier Opéra bouffe, Lully, Rameau	

LE CLASSIQUE : de 1750 à 1797 (date de la « Sonate Pathétique » de Beethoven)	
*Instruments:Invention du pianoforte, de la clarinette, introduction	*Opéras et Oratorios encore très à la mode.
systématique des timbales dans l'orchestre symphonique à la fin du siècle.	
*Formes musicales :Naissance de la Symphonie, de la Sonate à deux	Mozart préfère les voix de femmes aux castrats
thèmes	
*Style :Disparition de la basse continue au clavecin.	
Mélodie et harmonie plus légères. Musique élégante : tempo constant (pas	
d'accélérations ou de ralentis, les nuances ne sont pas excessives.	
Les effectifs de l'orchestre restent petits : pas plus de 40 musiciens	
*Musiciens : Mozart, Haydn	
LE ROMANTISME : de 1797 au début du XX	
*Instruments : Développement du pianoforte qui deviendra le piano.	*Nouvel essor de l'Opéra italien avec Verdi et Rossini. Wagner réforme
Seconde moitié du siècle : les saxophones.	l'Opéra en en faisant un art total : il écrit lui-même les livrets, accorde plus
Invention du métronome.	de place à la dramatisation, à l'aspect visuel, renouvelle l'orchestration.
	Effets vocaux exigeant une grande technicité, grandes ouvertures annonçant
*Formes musicales : apparition de formes totalement libres : ballade,	les différents thèmes, grands chœurs.
nocturne, impromptu, moment musical.	
	*Naissance du <u>Lied</u> romantique, de la <u>mélodie</u> . On compose sur les textes
*Style: Expression exacerbée des sentiments avec effets de nuances,	des grands poètes de l'époque.
ruptures de tempi, virtuosité instrumentale, notion d'artiste maudit, naissance	
de l'orchestre symphonique moderne de 100 exécutants et plus, usage de	*Naissance de l' Opérette : Opéra comique de caractère léger.
masses chorales importantes et ajout de chœurs dans certaines	
symphonies.	*Suite à la révolution française, forte diminution de la production de
	musique Sacrée, disparition des maîtrises.
*Musiciens : Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Chopin,	Grands requiems cependant, traduisant avec beaucoup d'emphase le
Berlioz, Liszt, Brahms, Mahler, Wagner, Verdi, Puccini, Bizet, Offenbach	jugement dernier. (Berlioz, Liszt, Gounod, Verdi, Puccini, Dvorak, Brahms)
MUSIQUE CONTEMPORAINE : XX à nos jours	

- *Instruments : Généralisation de l'emploi des saxophones, détournement d'instruments, instruments électroniques, importance des percussions traditionnelles.
- *Style : Utilisation de l'ensemble de la gamme chromatique (musique sérielle), accords dissonants, polytonalité, travail sur des intervalles très petits, travail de recherche sur le timbre pour lui-même, naissance d'une nouvelle conception du Beau. Retour aux racines populaires, aux modes du Moyen-Age, emprunts aux musiques d'Orient, retour aux petites formations orchestrales ou chorales.
- *Musiciens: Schoenberg, Ravel, Messian, Orff, Stockhausen, Boulez...

- *On cherche à utiliser toutes les possibilités de la voix pour créer des effets sonores effets de clusters, mélanges voix parlée/voix chantée etc...
- *Nouvel essor de la musique sacrée.

Les requiems traduisent la paix intérieure, la lumière : Duruflé, Britten. Stravinski, Ligeti...