

La musique « classique »

Principaux genres et compositeurs

Définition, et éléments fondamentaux

- La musique est l'art de combiner les sons (\neq bruits) dans la durée, en jouant sur la hauteur, le rythme, et le timbre.
- La musique est le plus immatériel de tous les arts, donc l'art par définition, selon les Grecs : $\mu\omicron\upsilon\sigma\iota\kappa\eta'$: l'art des Muses (filles de Zeus).
- Elle existe dans la nature: les oiseaux, les baleines, produisent de la musique.
- C'est le plus ancien des arts, qui ne demande pas d'autre instrument à l'origine que la voix.
- La musique est naturellement très liée à la danse; les mouvements du corps, en particulier les battements des mains et des pieds, créent du rythme. Des scènes collectives de mouvements en groupes ont été observées chez des primates.

- Les plus vieux instruments connus sont des flutes taillées dans des os d'oiseaux (env. – 40 000 ans)
- La première fonction a probablement été liée à l'amour et à la séduction, comme chez les oiseaux.
- La deuxième est sans doute sociale : réunion du groupe autour d'évènements majeurs, chants à l'unisson, célébrations de fêtes diverses.
- La troisième fonction est probablement religieuse : évocation des esprits des morts, rites funéraires.
- Le développement du rythme a pu être lié au travail (le concassage des graines produit un rythme) ou à la marche en groupe.
- La musique pure est instrumentale, alors que le chant associe la musique et la parole, et se rapproche de la poésie.

Les différents genres musicaux –

1 – la cantate

- Une cantate (du latin : cantare, « chanter ») est une composition vocale avec accompagnement instrumental, requérant parfois un chœur, qui comporte plusieurs mouvements. La cantate se développe et se partage en deux catégories : elle peut être basée sur un texte au thème profane (cantata da camera) ou sacré (cantata da chiesa). À la différence de l'opéra, la cantate ne comporte aucun aspect théâtral ni dramatique : la priorité est donnée à l'expression mise en musique.

Les différents genres musicaux –

2 - Le concerto grosso

- Le concerto grosso consiste en un dialogue entre, d'une part les instruments solistes regroupés en « concertino » — généralement deux violons et un violoncelle —, d'autre part, le « ripieno » (le « remplissage »), c'est-à-dire les autres cordes qui interviennent dans les passages « tutti » — ce qui correspond à l'ensemble de l'orchestre, concertino inclus. Les différentes parties, solistes et « tutti », sont soutenues par le groupe de la basse continue (ordinairement basse de viole, clavecin). Geminiani a ajouté l'alto dans le « concertino » pour ainsi obtenir un quatuor à cordes complet de solistes.

Les différents genres musicaux –

3 – la symphonie

- Une symphonie est une composition instrumentale savante, de proportions généralement vastes, comprenant plusieurs mouvements joints ou disjoints, et faisant appel aux ressources de l'orchestre symphonique.
- Le nombre de mouvements qui constituent la symphonie varie, pouvant aller de un à huit ou davantage, mais, dans sa forme la plus classique (haydnienne) il est de trois ou, encore plus fréquemment, de quatre.

Les différents genres musicaux –

4 – le concerto

- Le concerto (pluriel : concertos ou concerti), mot français d'origine italienne, est une forme musicale composée généralement de trois mouvements (un rapide, un lent, un rapide), où un ou plusieurs solistes dialoguent avec un orchestre. D'origine italienne, il se développa pendant la période baroque et fut une des formes musicales les plus prisées pendant les périodes classiques et romantiques.

Les différents genres musicaux –

5 – la sonate

- Une sonate est une composition instrumentale de musique classique à plusieurs mouvements (par opposition à la cantate qui est chantée). Il ne faut pas la confondre avec l'une des formes les plus importantes, la forme sonate. Le premier mouvement d'une sonate est, d'ailleurs, généralement de forme sonate.

Les différents genres musicaux –

6 – l'opéra

- Un opéra est une œuvre musicale et théâtrale pour un orchestre et des chanteurs, bâtie sur un livret qui met en scène des personnages et leur histoire, où les rôles sont chantés. L'opéra est l'une des formes de l'art lyrique du théâtre musical occidental.
- L'œuvre, chantée par des interprètes possédant un registre vocal déterminé en fonction du rôle et accompagnés par un orchestre, parfois symphonique, parfois de chambre, parfois destiné au seul répertoire d'opéra, est constituée d'un livret mis en musique sous forme d'airs, de récitatifs, de chœurs, d'intermèdes souvent précédés d'une ouverture et parfois agrémentés de ballets.

Les différents genres musicaux –

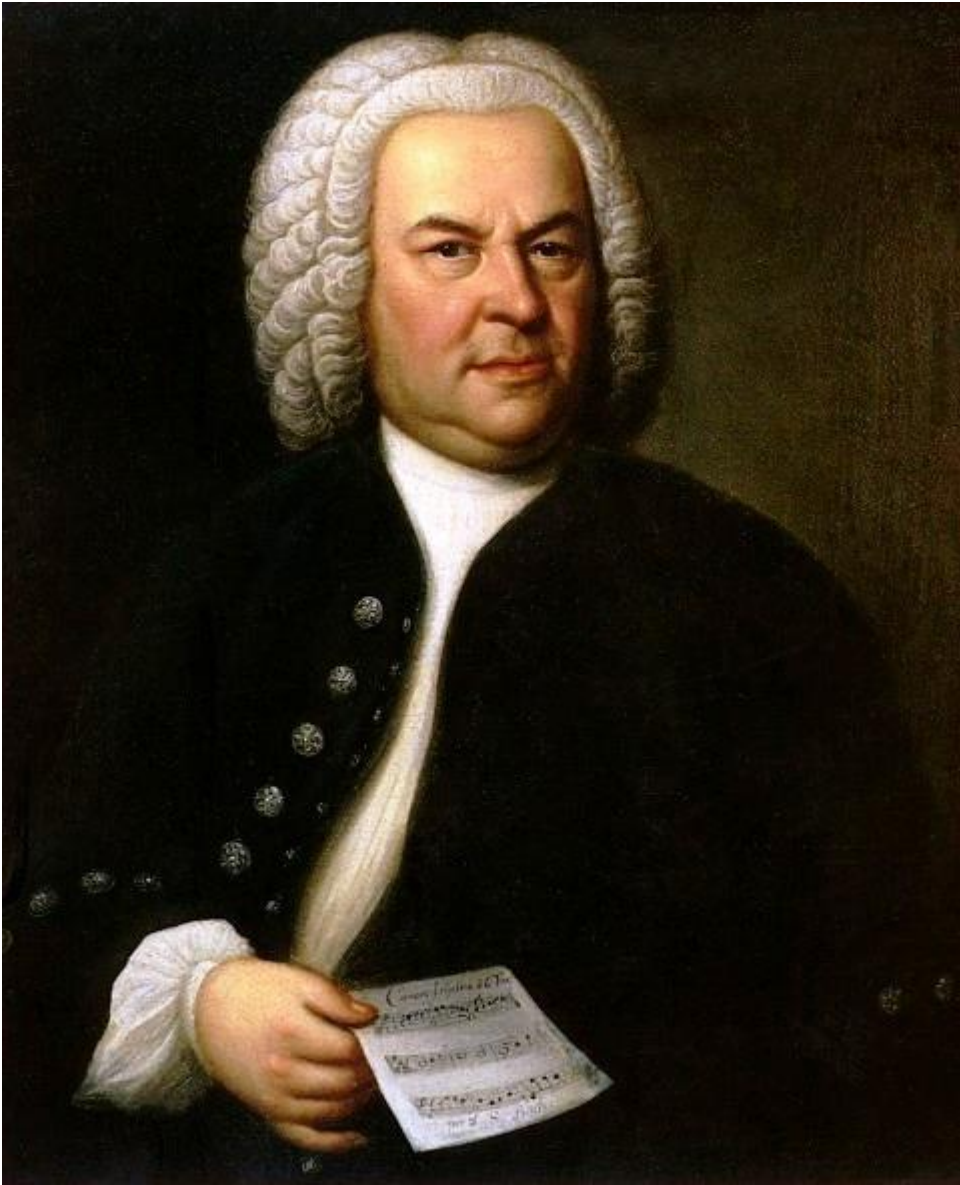
7 - Trios, quatuors, quintettes

- Il s'agit de formations regroupant divers solistes de haut niveaux, trois, quatre, cinq, ou plus.
- Le quatuor à cordes est formé de deux violons, d'un alto, et d'un violoncelle.

Antonio Lucio Vivaldi

- né en 1678 à Venise, mort en 1741 à Vienne, il est un violoniste et compositeur de musique classique italien. Il était également prêtre catholique.
- Vivaldi est reconnu comme l'un des plus importants compositeurs de la période baroque, en tant qu'initiateur principal du concerto de soliste. Son influence, en Italie comme dans toute l'Europe, a été considérable.
- Son œuvre la plus célèbre est « Les quatre saisons ».

Jean-Sébastien Bach

- 1685- 1750. Jean-Sébastien Bach est, de nos jours, considéré comme un des plus grands compositeurs de tous les temps, si ce n'est comme le plus grand. Il est en particulier le grand maître de la fugue, du prélude de choral, de la cantate religieuse et de la suite qu'il a portés au plus haut degré d'achèvement.
- son œuvre, comprenant plus de mille compositions, est généralement considérée comme l'aboutissement et le couronnement de la tradition musicale du baroque.

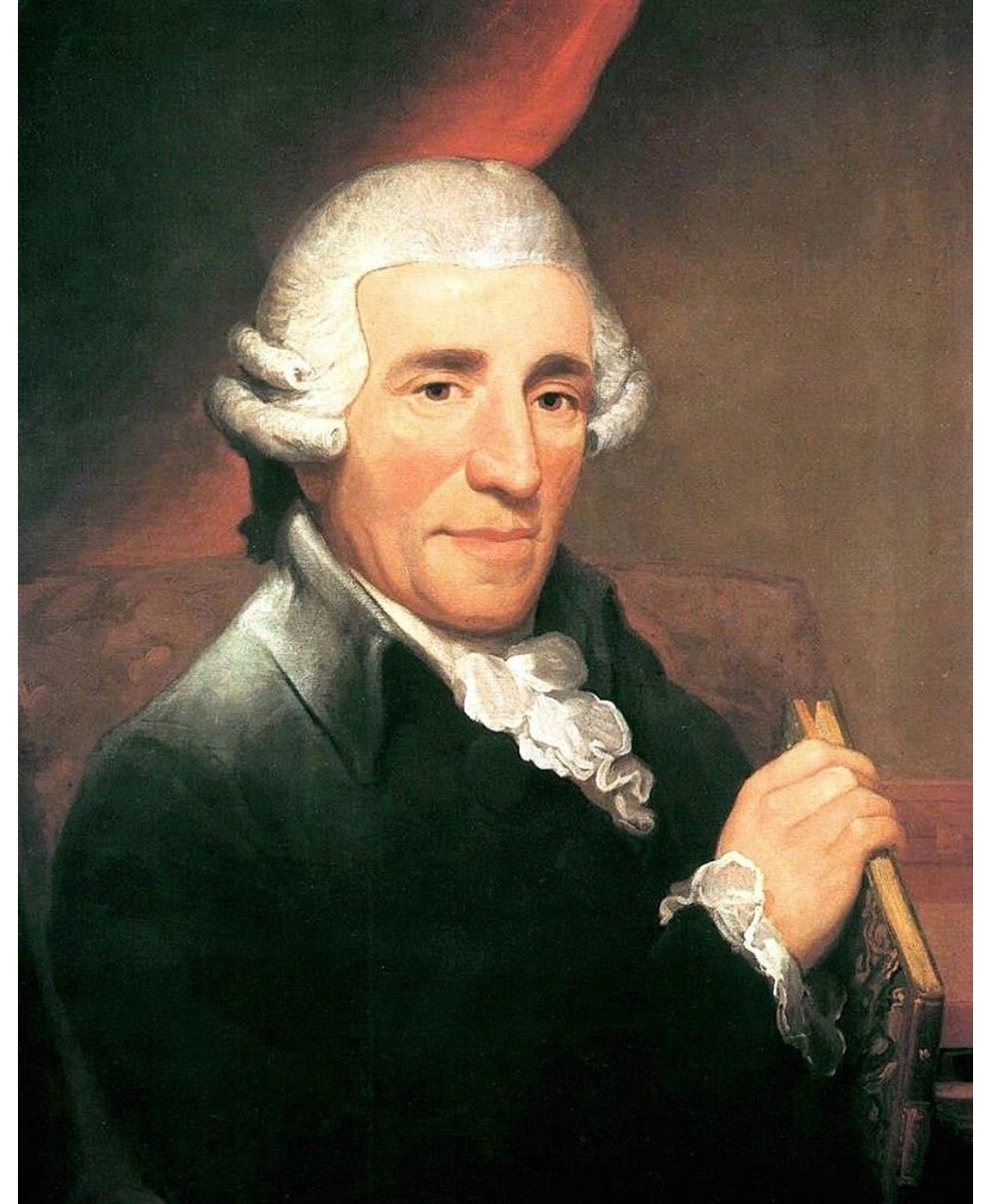

Georg Friedrich Haendel

- Compositeur allemand, devenu sujet anglais; 1685 – 1759.
- Il réalisa dans son œuvre une synthèse magistrale des traditions musicales de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et de l'Angleterre.
- Haendel dut à quelques-unes de ses œuvres très connues — notamment son oratorio *Le Messie*, ses concertos pour orgue et concerti grossi, ses suites pour clavecin (avec sa célèbre sarabande de Haendel), ses musiques de plein air (Water Music et Music for the Royal Fireworks) — de conserver une notoriété active pendant tout le xixe siècle.

Joseph Haydn

- 1732 – 1809.
- compositeur autrichien. Il incarne le classicisme viennois au même titre que Mozart et Beethoven, les trois compositeurs étant regroupés par la postérité sous le vocable de « trinité classique viennoise ».
- La carrière musicale de Joseph Haydn couvre toute la période classique, allant de la fin de la musique baroque aux débuts du romantisme. Il est à la fois le pont et le moteur qui a permis à cette évolution de s'accomplir

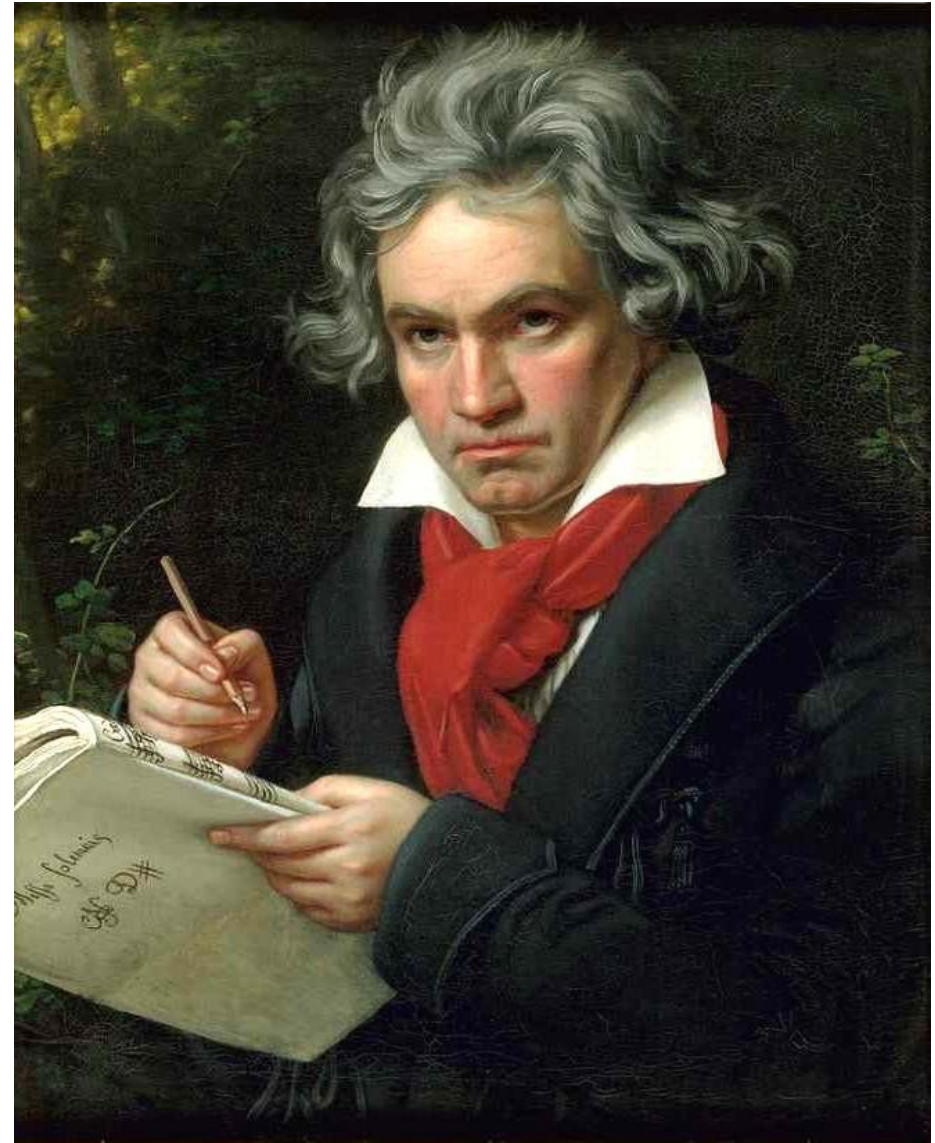
Wolfgang Amadeus Mozart

- Né à Salzbourg, 1756, mort à Vienne 1791. Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre importante (626 œuvres sont répertoriées), qui embrasse tous les genres musicaux de son époque.
- On reconnaît généralement qu'il a porté à un point de perfection les principales formes de la musique classique. Son nom est passé dans le langage courant comme synonyme de génie, de virtuosité et de maîtrise parfaite.

Ludwig van Beethoven

- compositeur allemand né à Bonn en 1770 et mort à Vienne en 1827.
- Dernier grand représentant du classicisme viennois, Beethoven a préparé l'évolution vers le romantisme en musique. sa musique symphonique est la principale source de sa popularité universelle.
- Surmontant à force de volonté les épreuves d'une vie marquée par le drame de la surdité, célébrant dans sa musique le triomphe de l'héroïsme et de la joie quand le destin lui prescrivait l'isolement et la misère, il a mérité cette affirmation de Romain Rolland : « Il est bien davantage que le premier des musiciens. Il est la force la plus héroïque de l'art moderne ».

Franz Schubert

- compositeur autrichien, 1797 -1828. Bien que mort à 31 ans, Schubert est l'un des grands compositeurs du XIXe siècle et le maître incontesté du lied.

Robert Schumann

- 1810, 1856, compositeur allemand.
- Sa musique s'inscrit dans le mouvement romantique qui domine en ce début de XIXe siècle une Europe en pleine mutation. Compositeur littéraire par excellence, Schumann et sa musique illustrent à la perfection la figure du romantique passionné.

Gioachino Rossini

- compositeur italien, 1792, mort à Paris en 1868.
- son nom se rattache surtout à l'opéra dont les plus populaires sont *Il barbiere di Siviglia* (d'après *Le Barbier de Séville* de Beaumarchais), *La Cenerentola* (d'après *Cendrillon*), *La gazza ladra* (*La Pie voleuse*), *L'italiana in Algeri* (*L'Italienne à Alger*) et *Guillaume Tell*.

Niccolò Paganini

- 1782 – 1840.
- Violoniste, guitariste et compositeur génois.
- Par sa technique exceptionnelle, il a contribué à l'histoire du violon, mais également à intégrer la dimension virtuose dans l'art, dont il est un des représentants les plus célèbres, attirant à lui d'autres compositeurs romantiques, tel Liszt. Souvent qualifié de plus grand violoniste de tous les temps, il est également un compositeur réputé.

Félix Mendelssohn, 1809-1847

- chef d'orchestre, pianiste et compositeur allemand. Il est le petit-fils du philosophe Moses Mendelssohn.

Richard Wagner

- 1813 – 1883.
- C' est un compositeur, directeur de théâtre, écrivain, chef d'orchestre allemand de la période romantique, particulièrement connu pour ses quatorze opéras et drames lyriques, dont les dix principaux sont régulièrement joués lors du Festival annuel qu'il a créé en 1876 et qui se déroule chaque été dans l'opéra de Bayreuth, conçu par lui-même pour l'exécution de ses œuvres.
- Il compose lui-même la musique et le livret de ses opéras, dont Tristan und Isolde, et L'Anneau du Nibelung, festival scénique en un prologue (L'Or du Rhin) et trois journées (La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des dieux), dont la conception bouscule délibérément les habitudes de l'époque pour aller, selon les propres termes de Wagner, vers un « art total », un spectacle complet qui mêle danse, théâtre, poésie et arts plastiques.

Hector Berlioz

- Compositeur français, 1803 - 1869.
- Il est considéré comme l'un des plus grands représentants du romantisme européen, bien qu'il récusât le terme de « romantique » qui ne signifiait rien à ses yeux. Il se définissait en fait comme un compositeur classique.

Frédéric Chopin

- 1810 – 1849. Compositeur franco-polonais.
- Après sa formation au Conservatoire de Varsovie et un début de carrière en Pologne et à Vienne, il choisit d'émigrer en France où il développe son inspiration dans l'effervescence du monde pianistique parisien et dans le souvenir de sa patrie meurtrie. Il y rencontre George Sand, qui sera sa compagne pendant neuf ans.
- Reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de musique de la période romantique, Frédéric Chopin est aussi l'un des plus célèbres pianistes du XIXe siècle. Sa musique est encore aujourd'hui l'une des plus jouées et demeure un passage indispensable à la compréhension du répertoire pianistique universel.

Franz Liszt

- 1811 – 1886.
- Liszt est le père de la technique pianistique moderne et du récital. Avec lui naissent l'impressionnisme au piano, le piano orchestral — Mazeppa, la quatrième Étude d'exécution transcendante — et le piano littéraire — les Années de pèlerinage. Il fut l'innovateur et le promoteur de l'« œuvre d'art de l'avenir ».

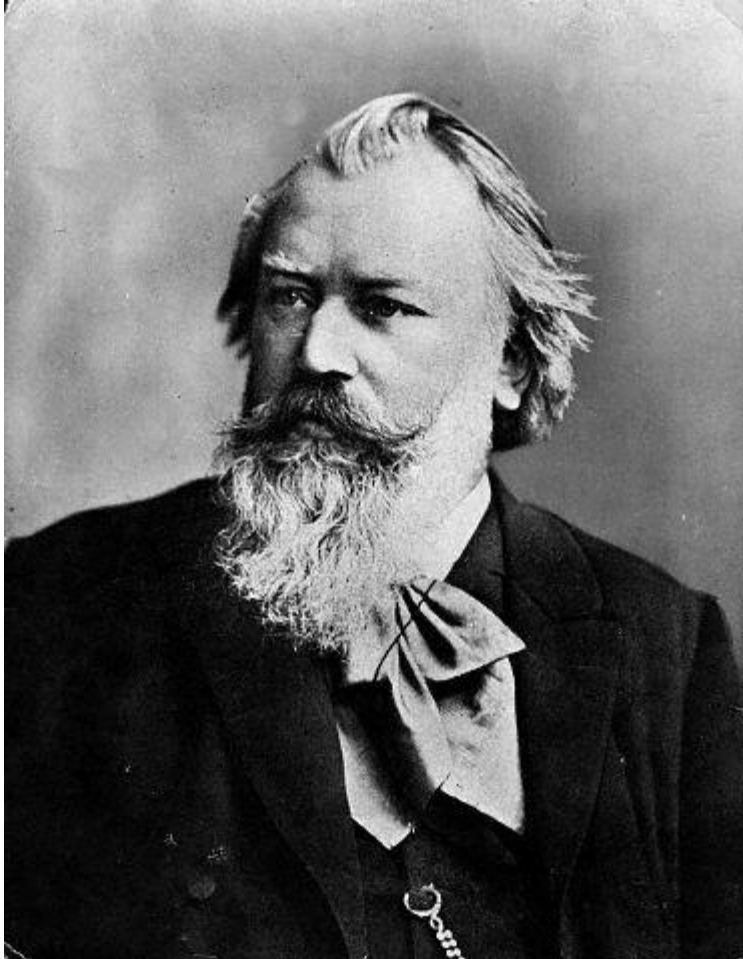
Charles Gounod

CHARLES GOUNOD.

- Compositeur français né à Paris en 1818 et mort en 1893.
- Gounod est surtout réputé pour ses opéras :
- *Faust*, d'après la pièce de Goethe. Marguerite est séduite par Faust après qu'il a vendu son âme au diable.
- *Roméo et Juliette*, d'après la pièce de Shakespeare.

Johannes Brahms

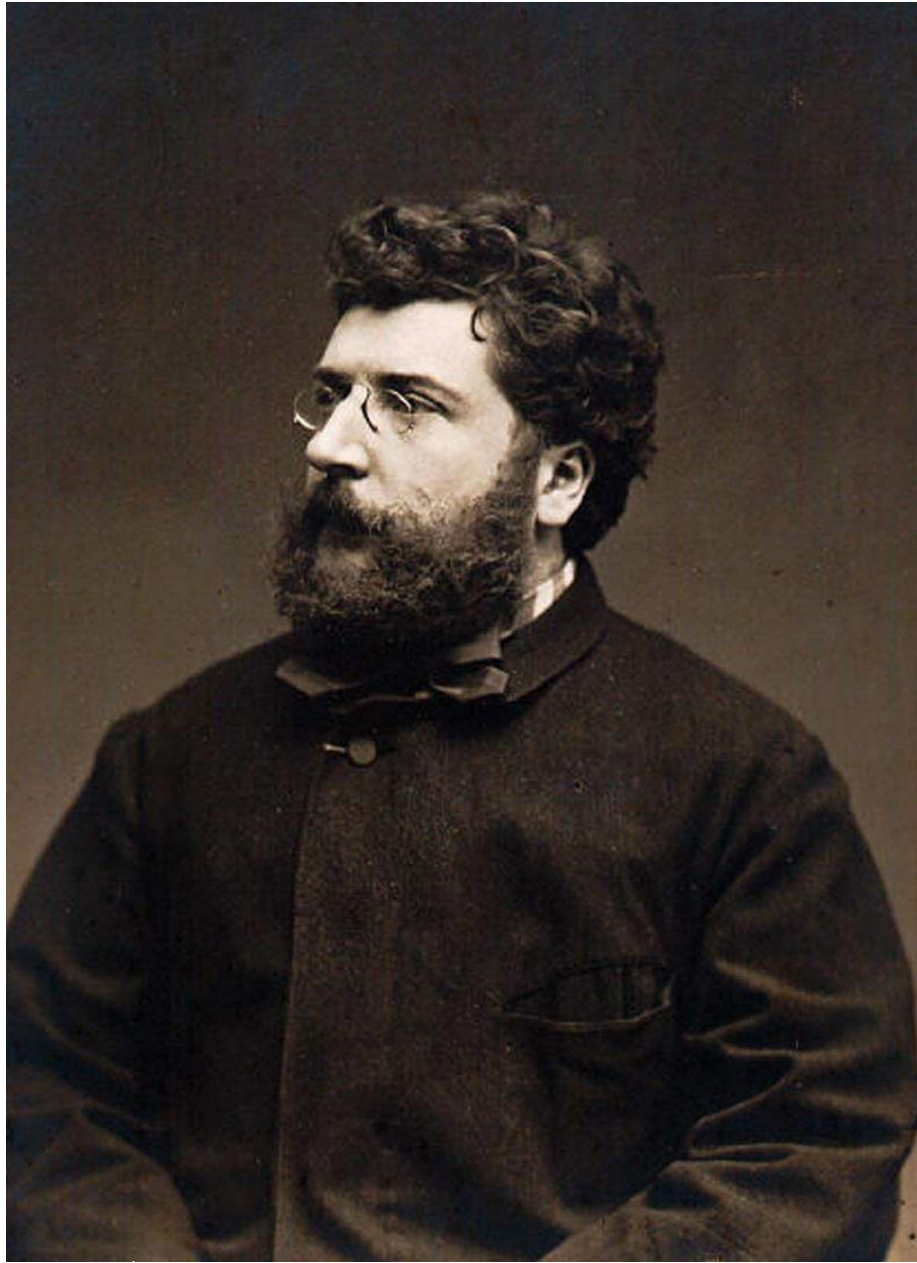

- 1833 – 1897.
- compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand. Johannes Brahms est l'un des plus importants musiciens de la période romantique. Beaucoup le considéraient comme le « successeur » de Ludwig van Beethoven : sa première symphonie a été décrite par Hans von Bülow comme étant « la dixième symphonie de Beethoven ».
- Brahms a fait la plus grande partie de sa carrière à Vienne, où il était l'une des figures importantes sur la scène musicale. Il a composé pour piano, musique de chambre, orchestre symphonique, voix et chœurs.

Camille Saint-Saëns

- Compositeur français, 1835 – 1921.
- Il a écrit douze opéras, dont le plus connu est *Samson et Dalila* (1877), de nombreux oratorios, cinq symphonies, cinq concertos pour piano, trois pour violon et deux pour violoncelle, des compositions chorales, un Requiem, un Oratorio de Noël, de la musique de chambre et des pièces pittoresques, dont *Le Carnaval des animaux* (1886).
- De plus, il occupe une place particulière dans l'histoire du cinéma, puisqu'il est, en 1908, le tout premier compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film, *L'Assassinat du duc de Guise*.

Georges Bizet

- 1838 – 1875.
- Il a composé *Carmen*, l'un des opéras les plus connus et les plus joués au monde. Il est surtout connu pour ses opéras et suites orchestrales, créés sur une courte période, puisqu'il meurt prématurément à l'âge de 36 ans.

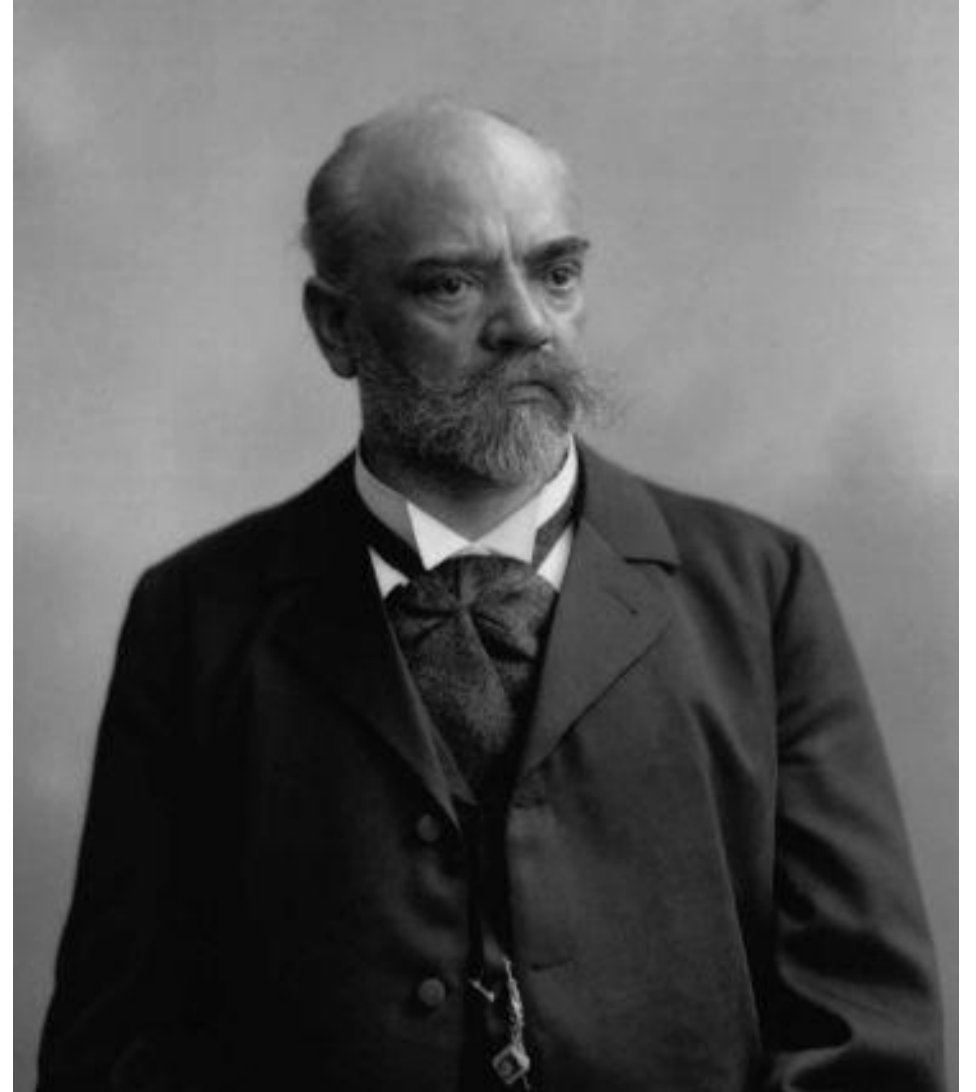

Piotr Ilitch Tchaïkovski

- compositeur russe, 1840 – 1893.
- Son œuvre, d'inspiration plus occidentale que celle de ses compatriotes contemporains, intègre des éléments occidentaux ou exotiques, mais ceux-ci sont additionnés à des mélodies folkloriques nationales. Tchaïkovski compose dans tous les genres, mais c'est dans la musique d'orchestre comme les symphonies, les suites, et les concertos qu'il déploie toute sa science et donne la mesure de son sens mélodique inspiré. C'est également lui qui donne ses lettres de noblesse à la musique de ballet, ajoutant une dimension symphonique à un genre auparavant considéré comme musicalement mineur.

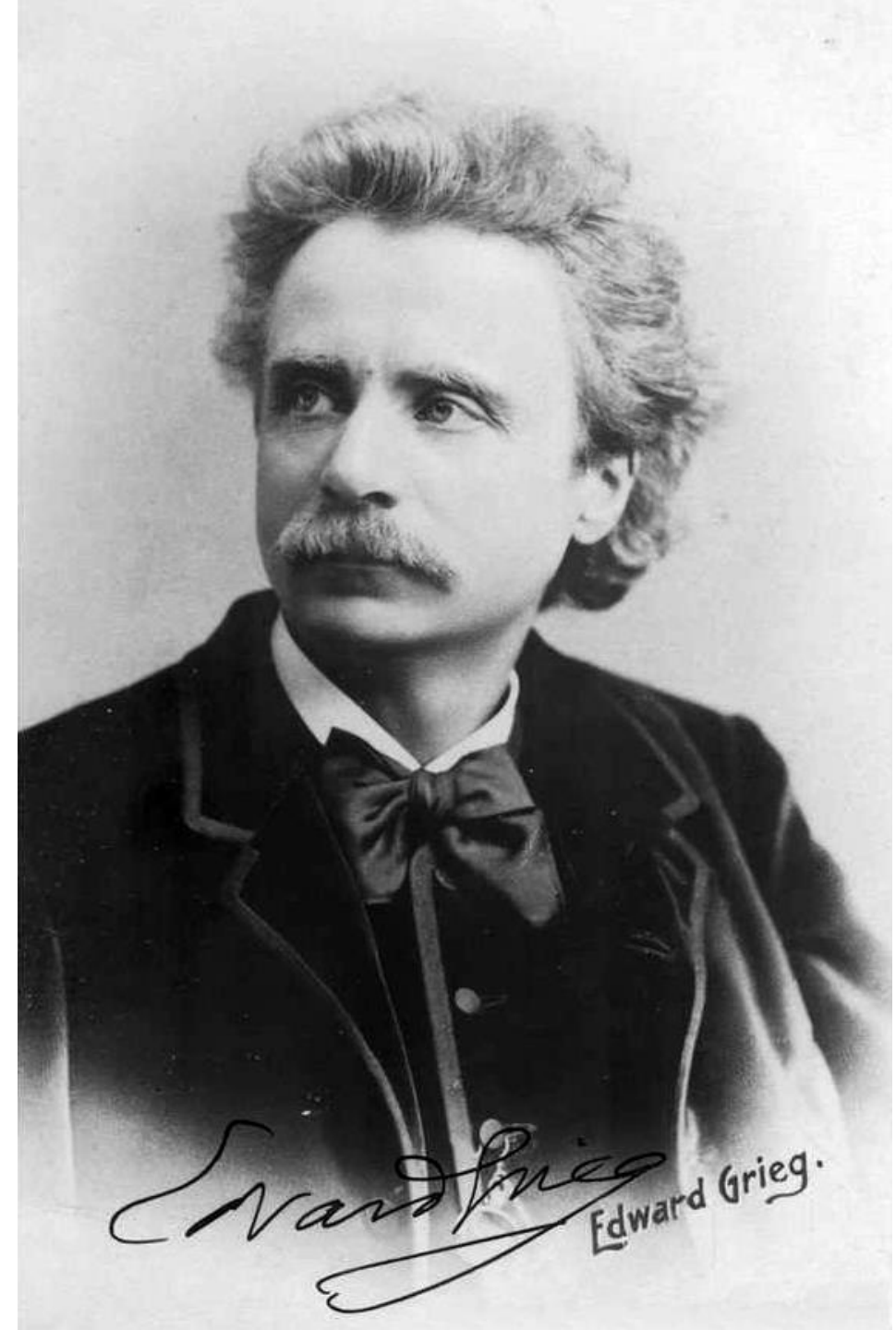
Antonín Dvořák

- 1841 – 1904.
- compositeur bohémien. Il est notamment l'auteur de la *Symphonie du Nouveau Monde*.

Edvard Grieg

- 1843 - 1907.
- Compositeur et pianiste norvégien de la période romantique. Sa découverte en 1863 du folklore norvégien et de ses danses paysannes en fera toute sa vie un militant inépuisable d'un art musical national. Grand harmoniste (auquel ne seront pas indifférents Claude Debussy ou Maurice Ravel), maître de la petite forme (pièces pour piano) comme de la grande symphonie, il composera ses œuvres les plus célèbres dans le domaine orchestral comme le Concerto pour piano en la mineur, et Peer Gynt, musique de scène composée pour le drame d'Henrik Ibsen.

Sergueï Rachmaninov

- 1873 – 1943. Compositeur, pianiste et chef d'orchestre russe, naturalisé américain.
- Son œuvre est d'un romantisme hérité de ses modèles — Chopin, Tchaïkovski et Rimski-Korsakov — et reste indifférente à l'évolution de son époque. Il est notamment connu pour ses célèbres concertos pour piano no 2 et no 3, son poème symphonique L'île des morts et sa Rhapsodie sur un thème de Paganini. Il a laissé plusieurs enregistrements de ses propres œuvres.

Claude Debussy

- Compositeur français, 1862 – 1918.
- En posant en 1894 avec *Prélude à l'Après-midi d'un faune* le premier jalon de la musique moderne, Debussy place d'emblée son œuvre sous le sceau de l'avant-garde musicale. Il est brièvement wagnérien en 1889, puis anticonformiste le reste de sa vie, en rejetant tous les académismes esthétiques. Avec *La Mer*, il renouvelle la forme symphonique ; avec *Jeux*, il inscrit la musique pour ballet dans un modernisme prophétique ; avec *Pelléas et Mélisande*, l'opéra français sort des ornières de la tradition du drame lyrique, tandis qu'il confère à la musique de chambre, avec son quatuor à cordes et son trio, des accents impressionnistes inspirés.

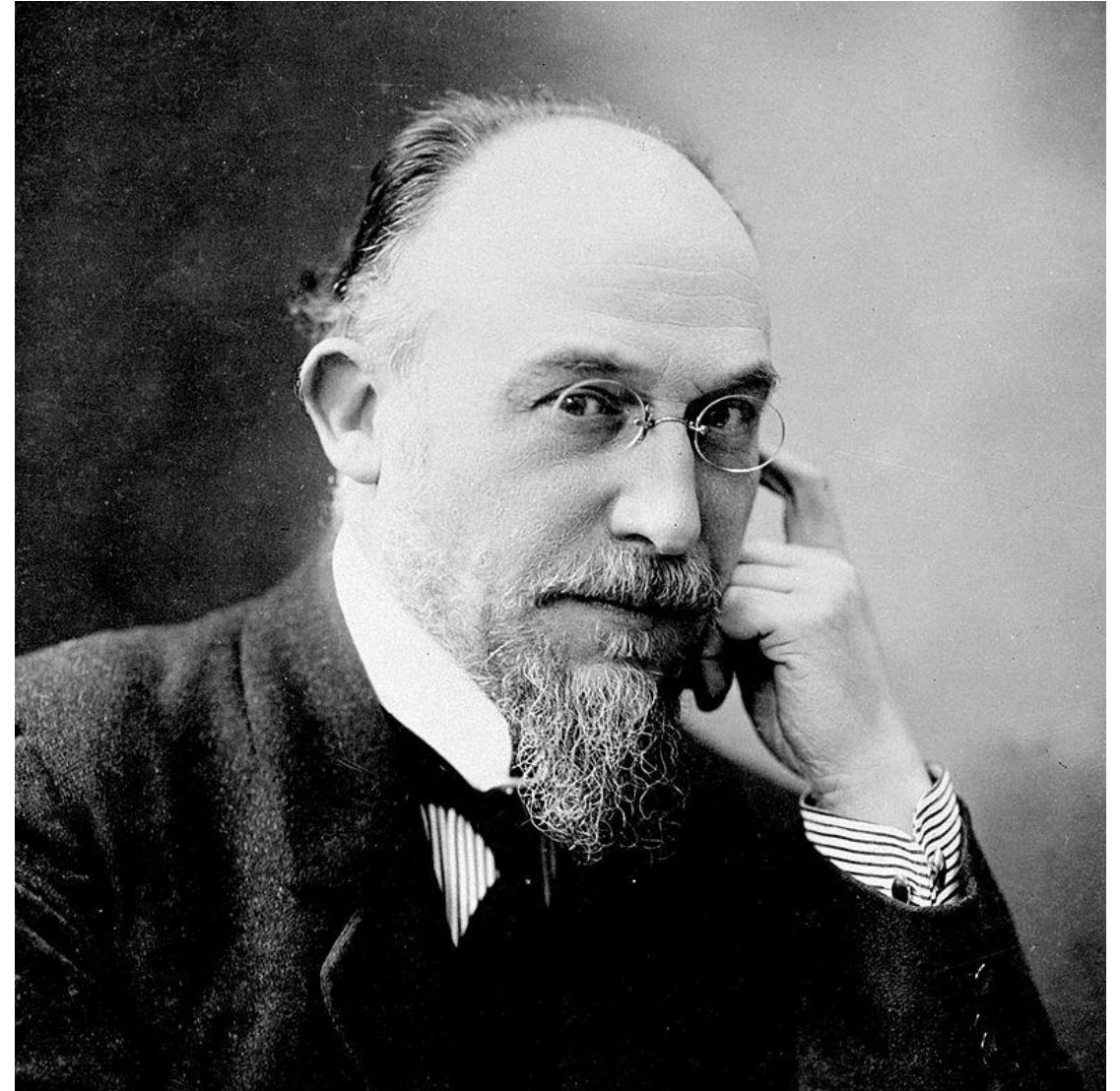

Maurice Ravel

- 1875 – 1937.
- Avec son aîné Claude Debussy, Ravel fut la figure la plus influente de la musique française de son époque et le principal représentant du courant dit impressionniste au début du xxe siècle. Son œuvre, modeste en quantité (quatre-vingt-six œuvres originales, vingt-cinq œuvres orchestrées ou transcrites), est le fruit d'influences variées s'étendant de Couperin et Rameau jusqu'aux couleurs et rythmes du jazz, dont celle, récurrente, de l'Espagne.

Erik Satie

- Compositeur et pianiste français né à Honfleur en 1866 et mort à Paris en 1925.
- Associé un temps au symbolisme, mais inclassable, il a été reconnu comme précurseur de plusieurs mouvements, dont le surréalisme, le minimalisme, la musique répétitive et le théâtre de l'absurde.
- Il est surtout connu pour ses *Gymnopédies*.

Joaquín Rodrigo

- 1901 – 1999. Compositeur espagnol aveugle. Il est l'auteur de plusieurs concertos pour guitare, dont le célèbre *Concerto d'Aranjuez* (1939).

Pierre Boulez

- 1925 – 2016. Compositeur et chef d'orchestre français.
- Fondateur, puis directeur de l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM) et de l'Ensemble intercontemporain, il est également professeur au Collège de France, chaire « Invention, technique et langage en musique », de 1978 à 1995.
- Au début de sa carrière, il joue un rôle important dans le développement de la musique sérielle, de la musique électronique et de la musique aléatoire. Ses vues polémiques sur l'évolution de la musique lui valent une réputation d'enfant terrible.

