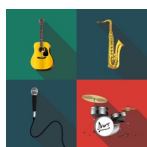

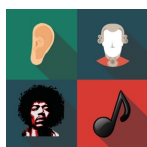
Définition d'un style musical : faut-il appartenir à un courant musical ou rechercher son propre style ?

Compétences

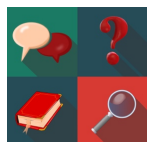
Projet musical

- Maîtriser les techniques nécessaires à la conduite d'un projet musical d'arrangement (notions de gammes et d'accords)

Écoute et culture

- développer une écoute comparée, analytique et critique permettant d'élaborer un commentaire argumenté
- Construire une culture musicale organisée : maîtrise des 7 grandes périodes stylistiques

Méthodologie

- Rédiger de façon claire et ordonnée les commentaires d'écoute

Terminale seulement

- Faire ressortir des principes esthétiques à partir de partitions représentatives de chaque période.

Champs de questionnement et thématiques

Le son, la musique, l'espace et le temps

- Principes et éléments du discours musical

Culture musicale et artistique dans l'histoire et la géographie

- variants et invariants du langage musical

Proposition d'une méthode d'analyse,
réalisée par Fabienne Miqueu du lycée Marie-Curie de Tarbes

⇒ **voir fiche méthodologique**

Ceci n'est qu'une proposition sachant qu'il existe plusieurs façons de faire. C'est à chacun de trouver la méthode qui lui convient et qui est efficace.

Message important

Ce qui est à éviter : une prise de note désordonnée qui fait perdre du temps pendant une analyse écrite ou un oral en temps limité.

La méthode du tableau est efficace car chaque paramètre à analyser est classé et clair sur un plan visuel.

caractère	Formation musicale et instruments entendus	Temps musical (tempo, pulsation, traitement rythmique, accent s..)	Traitement de l'espace sonore (ambitus, registre, intervalles..)	Forme et structure	Autres éléments entendus dans l'ordre d'apparition (écoute linéaire : prise de notes à la volée simultanément avec le déroulement de la pièce musicale)
	Couleur (articulation, modes de jeu, nuances...)				

OU ENCORE

Couleur	Temps	Espace	Forme
Synthèse : ce que je retiens de l'extrait entendu. Un paramètre domine-t-il plus qu'un autre ?			

Moyen-Âge et Renaissance : de la monodie à la polyphonie

Le chant grégorien	L'Ars Antiqua	L'Ars Nova	La Renaissance
--------------------	---------------	------------	----------------

Qu'est-ce que la monodie ?

Qu'est-ce que la polyphonie ?

Jusqu'au 9e siècle, la musique est principalement monodique (à une seule voix), la polyphonie se développera ensuite, principalement à partir du 12e siècle. On distingue les musiques sacrées des musiques profanes. La musique profane du Moyen-Âge était essentiellement représentée par les troubadours et les trouvères. L'essor de la polyphonie a surtout été observé dans la musique religieuse.

Qu'est-ce que le chant grégorien ?

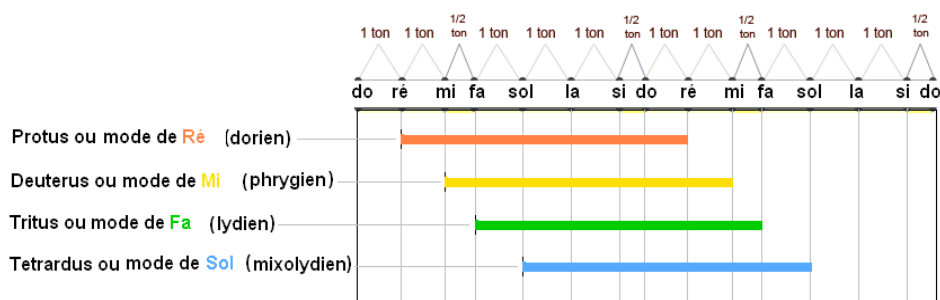
C'est le pape Grégoire le grand (540-604) qui, dans le cadre de la réorganisation et l'harmonisation des rites des églises, impose le chant grégorien en diffusant un document appelé **antiphonaire** rassemblant une sélection de chants destinés à toutes les fêtes de l'année religieuse.

Le terme de **plain-chant** appliqué au chant grégorien met en valeur l'aspect simple, calme et serein de cette musique par opposition aux musiques profanes et instrumentales de l'époque.

Figure 1 : Grégoire 1er
Le grand, Carlo
Saraceni (1585-1620)

Les modes du chant grégorien aussi modes appelés ecclésiastiques

La notation (voir la fiche ressource sur la notation musicale)

Pendant de nombreux siècles, la musique chrétienne s'est transmise uniquement par tradition orale. Puis les neumes apparurent vers le 7e ou le 9e siècle : ce sont des signes tels qu'accents, points, traits, placés au-dessus ou à côté des paroles, qui donnent des indications sur l'accentuation et le sens de la mélodie.

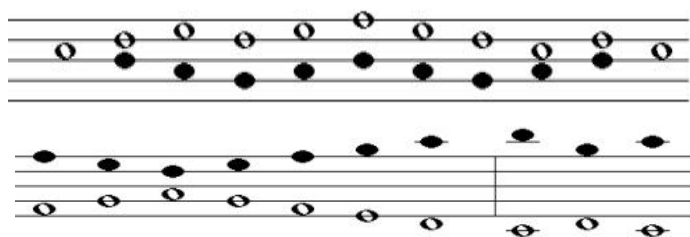
D'où vient le nom des notes ? => hymne de Saint Jean-Baptiste

Qu'est-ce que l'Ars Antiqua et l'école de Notre-Dame ?

L'expression Ars Antiqua désigne la période des 12e et 13e siècles, depuis les débuts du développement de la polyphonie jusqu'à l'avènement de l'Ars Nova. C'est à cette époque que l'école Notre-Dame est devenue un foyer artistique de renommée internationale. De l'école de Notre-Dame, seuls les noms de Maître Albert de Léonin et de Pérotin furent transmis à la postérité.

L'ars Antiqua a vu se développer la polyphonie avec des mouvements de voix parallèles (organum) ou contraires (déchant), la notation avec l'apparition de la notation mesurée.

Organum

Déchant

Écoute et courte analyse du Kyrie de l'école de Notre-Dame

Qu'est-ce que l'Ars Nova ?

Le terme d' Ars Nova désigne la musique du 14e siècle et tient son nom du titre d'un traité musical écrit par le compositeur Philippe de Vitry vers 1320.

Les innovations de l'Ars Nova concernent essentiellement la notation et le développement de la polyphonie.

Les principales figures de l'Ars Nova sont Philippe de Vitry pour ses travaux de codification, et Guillaume de Machaut pour ses œuvres musicales, dont la célèbre messe de Notre-Dame, qui est la première messe polyphonique complète que l'on connaisse, et dont on retrouvera la forme dans de nombreux chefs-d'œuvre tout au long des siècles suivants.

Écoute et courte analyse du Kyrie de la Messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut (1 :22)

Que se passe-t-il à la fin du Moyen-Âge ?

À la fin du Moyen-Âge, des compositeurs comme Guillaume Dufay, Jean Ockeghem et John Dunstable ont ouvert la voie à une polyphonie plus complexe (isorythmie, imitation, canon...) qu'on appelle **le contrepont**. Plusieurs lignes mélodiques se superposent avec une certaine liberté rythmique et mélodique.

Exemple de canon à 4 voix

Qu'est-ce que la renaissance ?

La renaissance (1450-1600 environ) incarne l'âge d'or de la polyphonie que l'on retrouvera autant dans les musiques sacrées que les musiques profanes. De grands genres musicaux incarneront cette richesse de l'écriture en contrepoint.

La musique sacrée

L'héritage de Josquin Des Prés est repris par Palestrina en Italie et Roland de Lassus, qui sont les plus grandes personnalités musicales du siècle. Les formes principales de musique sacrée restent la messe et le motet.

La chanson polyphonique, un genre profane français

C'est la naissance de la nouvelle chanson française, toute en finesse, légèreté et spiritualité. Elle est généralement à quatre voix, dont trois voix d'homme, une voix de femme.

Les principaux compositeurs de chansons de cette époque sont Clément Janequin, Nicolas Gombert, Claude de Sermizy, Claude le jeune, Guillaume Costeley, Eustache Du Caurroy, Jacques Mauduit, ainsi que Roland de Lassus.

Écoute et analyse : *Ce moy de mai*, Clément Janequin

Écoute et analyse : *Le Caquet des femmes*, Clément Janequin

Le madrigal, un genre profane caractéristique de la renaissance

Le madrigal est une forme polyphonique vocale principalement jouée a cappella. Des instruments peuvent malgré tout remplacer certaines voix. Véritable vecteur du sens du texte, ce chant explore les liens entre la musique et les sens des mots. L'usage de madrigalisme ou de figuralisme permet d'accentuer musicalement et symboliquement le sens du texte.

Moyen-Âge – Renaissance : Des axes critiques envisageables pour un commentaire comparé :

- Intelligibilité du texte face à une polyphonie de plus en plus complexe : est-il important de comprendre le texte utilisé dans un chant ?
- La complexité de la polyphonie peut-elle représenter, à elle seule la réussite ultime d'une œuvre musicale ?
- De quelle mesure le contrepoint a-t-il pu influencer l'écriture musicale contemporaine (musiques actuelles, musique savante...)

Baroque et Classique : évolutions esthétiques du concept de mélodie

Baroque ?	Monodie accompagnée	Ornementation	L'équilibre classique
-----------	---------------------	---------------	-----------------------

Vous avez dit musique baroque ?

En musique, la période dite « Baroque » (de barroco, perle irrégulière en portugais) s'étend de 1600 à 1750. Ce mot n'a été utilisé que tardivement pour désigner cette période. En effet, à l'origine, ce qualificatif avait surtout un sens péjoratif. Ainsi Jean-Jacques Rousseau écrit en 1768 dans son Dictionnaire « *Une musique baroque est celle dont l'harmonie est confuse, chargée de modulations et dissonances, le chant dur et peu naturel, l'intonation difficile, et le mouvement contraint* ». Ces termes de Rousseau ne désignent donc en rien ce qu'on appelle le style baroque aujourd'hui.

Quelques compositeurs : Monteverdi, Pergolèse, Pachelbel, Lully, Couperin, Vivaldi, Telemann, Rameau, Campra, J-S. Bach...

Qu'est-ce que la monodie accompagnée ?

Écoute et courte analyse : *Se per avervi, ohime, donato il core*, 1er livre de Madrigaux, Monteverdi, 1587

Écoute et courte analyse : *Madrigalli guerrieri et amorosi, Sinfonia - Altri canti d'Amor*, Monteverdi, 1638

Principe de la monodie accompagnée à l'époque baroque :

À la fin de la renaissance, la Camerata fiorentina, ou la camerata de' Bardi, va rompre avec la logique d'un contrepoint foisonnant en proposant le « style récitatif ». Porté par une seule voix, le texte devient plus intelligible. Un accompagnement est réalisé en soutien par la basse continue. L'ère de la monodie (mélodie) accompagnée est donc en train d'apparaître.

Cette conception du « style récitatif » est donc à mettre en parallèle avec l'émergence de l'opéra, genre dont l'intelligibilité du texte et donc de l'histoire, est important. L'*Orfeo* (1607) de Monteverdi est d'ailleurs considéré comme l'un des premiers opéras.

Le fait de mettre la mélodie au premier plan a également permis l'aboutissement de certains genres instrumentaux comme la sonate et le concerto par exemple.

Exemple d'une basse chiffrée :

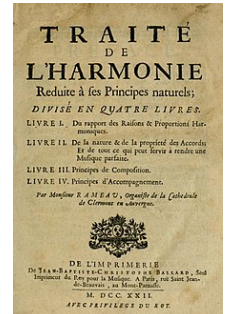

Sur une partie d'une basse continue, nous observons une ligne de basse et une harmonie indiquée par des chiffres. Le continuo regroupe donc les instruments réalisant cette partie. Nous pouvons, par exemple, avoir une viole de gambe réalisant la ligne de basse, et un clavecin réalisant l'harmonie.

Pendant cette période, le concept d'harmonie va progressivement évoluer. En 1722, Rameau énonce dans son *Traité d'harmonie*, le principe de l'équivalence des octaves, la notion de la basse fondamentale et du renversement des accords, la prééminence de l'accord parfait majeur ou mineur. Il dessine en quelque sorte le contour de l'harmonie classique.

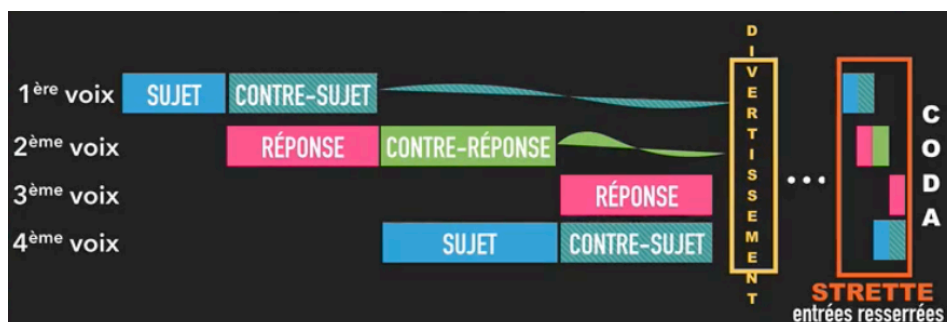

"When I'm laid", Acte 3, *Dido and Aeneas*, Purcell

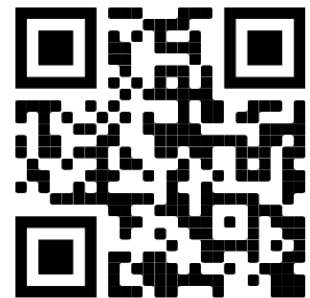

Évolution du contrepoint : la fugue

Bien que la monodie accompagnée soit largement utilisée, la notion de contrepoint n'est pas abandonnée. En effet, la présence d'un continuo et de deux mélodies se superposant permet de faire appel à ce mode d'écriture. La fugue (du latin « fugere » qui signifie « fuir ») résulte de l'évolution du contrepoint. C'est une forme majeure de la musique classique occidentale. Plusieurs voix reprennent le même thème, mais en étant décalées. Les sujets entrent sur le ton de la tonique et les réponses sur le ton de la dominante.

Source du schéma : Nicolas Martello

=> pour en savoir plus

Qu'est-ce que l'ornementation ?

Sonate en la mineur, violoncelle et basse continue, Telemann

L'ornementation a été abondamment utilisée pendant la période baroque. Dans son *Essai sur la vraie manière de jouer des instruments à clavier*, Carl Philipp Emanuel Bach a réalisé un véritable traité d'ornementation.

Vers un équilibre classique ?

Remettant en cause la complexité de la musique baroque, par ses polyphonies et ses ornements, les compositeurs ont recherché un style plus simple, associant clarté, mesure et équilibre. L'école viennoise représentée par Haydn, Mozart et Beethoven incarne véritablement la recherche de ce nouvel équilibre.

Thème

1. En musique, un thème est une mélodie principale qui sert de repère tout au long d'un morceau.
2. Un thème se compose d'une mélodie (notes rouges sur la partition ci-dessous) et d'un accompagnement (notes noires et bleues) qui met en évidence un schéma harmonique (enchaînement d'accords).
3. Le compositeur se sert de ce thème pour créer des variations, et ainsi, développer ses idées musicales.

Structure d'un thème classique

Antécédent

Partition de la Sonate pour Piano k.331, W.A. Mozart

Suspensif

Le mouvement s'arrête grâce à une demi-cadence. Une tension harmonique fait que cet arrêt est instable. La musique ne peut pas s'arrêter ici.

Une **demi-cadence** permet de créer une respiration musicale en s'arrêtant sur le 5ème degré, celui de la dominante. Il s'agit d'une cadence à caractère suspensif.

Conséquent

Conclusif

Le mouvement s'arrête grâce à une cadence parfaite. On ressent une certaine stabilité. La musique peut s'arrêter ici.

Une **cadence parfaite** permet de créer une respiration musicale en s'arrêtant sur le 1er degré, celui de la tonique. Il s'agit d'une cadence à caractère conclusif.

Variation

Thème original

variation du thème

Dans une variation, le compositeur reprend la structure du thème et propose une variante (rythmique, ajout de notes...)

Développement

reprise de motifs rythmiques

Dans un développement, le compositeur reprend un ou plusieurs motifs du thème qu'il fait évoluer (exemples : évolution harmonique, mélodique...)

Écoute et courte analyse du début du 1er thème du 1er mouvement de la symphonique 40, Mozart

Baroque et classique : Des axes critiques envisageables pour un commentaire comparé :

- Entre la fugue et l'écriture d'une mélodie mise en valeur par un accompagnement, quel est le meilleur moyen de mettre en valeur un thème ?
- Entre complexité et simplicité, faut-il véritablement simplifier le discours musical ?
- La musique baroque et la musique classique sont-elles véritablement éloignées stylistiquement ?

Romantique et Moderne : entre évolution et révolution musicale

Romantique ?	Évolution ou révolution ?	Moderne ?	Évolution ou révolution ?
--------------	---------------------------	-----------	---------------------------

Qu'est-ce que le romantisme ?

La musique romantique désigne un courant européen du XIXe siècle. Ce style musical recherche une expression très fine des émotions, mais aussi des tourments de l'âme. Cette recherche mènera naturellement les compositeurs à se libérer des schémas classiques.

Quelques compositeurs : Chopin, Schumann, Schubert, Brahms, Liszt, Berlioz, Mendelssohn, Verdi, Dvořák, Smetana, Wagner

Musique romantique, évolution ou révolution ?

La musique romantique s'inscrit dans l'héritage de l'école de Vienne (Mozart, Haydn, Beethoven). D'ailleurs, Beethoven est considéré comme un compositeur préromantique. Les compositeurs de cette période ont veillé à élargir les paramètres musicaux.

Perception du tempo :

Caractéristique du jeu des musiciens romantiques, le tempo rubato permet aux interprètes de varier la vitesse de la pulsation au grès de leur ressenti. Le temps devient « élastique ». On retrouve ce principe d'interprétation notamment dans les œuvres de Chopin.

Valse pour piano en Fa mineur, op. 70, n°2 Chopin

L'harmonie et la mélodie

La musique romantique garde le principe de tonalité, mais l'harmonie est un des domaines où la musique fait de grandes avancées techniques (enchaînements d'accords particuliers, accords plus riches...)

Accord de Tristan est connu pour être inclassable

Comme dans la musique classique, l'aspect mélodique est très important. Toutefois, la mélodie est plus émotionnelle, effusive et démonstrative qu'auparavant. Souvent la ligne mélodique se déploie plus largement qu'à l'époque classique. Les mélodies sont plus irrégulières en rythme et en phrasé, elles résonnent avec plus de spontanéité. L'usage de chromatisme se développe également et permet de développer l'expressivité.

Symphonie n°5, 2e mouvement Tchaïkovski (0 :44)

Formes musicales

Comme nous venons de le voir à travers l'aspect thématique, le compositeur romantique a besoin de temps pour explorer toute sa palette d'émotions. Les formes musicales vont également s'allonger.

Symphony in F, H.I No.40 (Joseph Haydn)

#	TITRE	FAV.	INF...	DURÉE	
9	1. Allegro	♥	①	04:50	...
10	2. Andante più tosto alleg...	♥	①	04:37	...
11	3. Menuet & Trio	♥	①	04:45	...
12	4. Finale: Fuga	♥	①	02:54	...

Symphony No. 5 in E Minor, Op. 64, TH 29 (Peter Ilych Tchaikovsky)

#	TITRE	FAV.	INF...	DURÉE	
1	I. Andante - Allegro con a...	♥	①	14:55	...
2	II. Andante cantabile con ...	♥	①	12:31	...
3	III. Valse. Allegro moderat...	♥	①	05:45	...
4	IV. Finale. Andante maest...	♥	①	12:34	...

Le timbre : invention de l'orchestre symphonique moderne

Orchestre de Mozart

Fl.
Ob.
Cl.
(B)
Fg.
(B)
Cor.
G)
Vl.I
Vl.II
Via.
Vic.
c Cb.

Orchestre de Berlioz

Moderato un poco lento

Petites Flûtes (4)
Flûtes Tierces (5)
Hautbois (5)
Petites Clarinettes (En Mi $\flat$) (5)
Clarinettes (En Si $\flat$) (14)
Clarinettes Basses (En Si $\flat$) (2)
Bassons (8)
Contre-Basson (non obligé) (1)
(En Fa) (4) I, II
Corns (En La $\flat$) (4) III, IV
(En Ut) (4) V, VI
(En Fa) (4) I, II
(En Ut) (4) III, IV
Cornets à Pistons (En La $\flat$) (4) I, II
(altos ou ténors) (4) I
Trombones (ténors) (3) II
(ténors) (3) III
Grand Trombone Basse (non obligé) (1)
Ophicléides (3) I
(3) II
Tambours (sans timbre ou voités) (4) I
(4) II
Timbales (non obligées) (En Ut, La $\flat$) (1 paire)
(avec des baguettes à tête d'éponge)
Cymbales (3 paires)
Grosse Caisse (1)
Tamtam (1)
Violoncelles (non obligés) (15)
Contre-Basses (non obligés) (10)

Soli
f
p
mf
f
p
mf
f

Moderato un poco lento

Symphonie fantastique, 4e mouvement,
Marche au supplice, Berlioz

La période moderne

Impression III, Kandinsky

En musique, la période moderne concerne le début du XXe siècle. Elle est appelée ainsi puisqu'elle est le témoin de grand bouleversement d'ordre esthétique que l'on retrouve dans beaucoup de domaines artistiques. La recherche d'un nouveau langage semble être le maître-mot. Dans *Impression III*, Kandinsky explore l'art abstrait. En musique, les compositeurs développent les notions de modalité, de dodécaphonisme et de polytonalité.

Musique romantique, évolution ou révolution ?

« Des genres anciens pour un style nouveau », voilà comment nous pourrions résumer cette question de la révolution musicale à l'époque moderne. En effet, on retrouve des genres plutôt « classique » comme la symphonie, l'opéra, le ballet... La révolution musicale viendra surtout du langage musical. Pendant cette période, les compositeurs sont arrivés au bout du système tonal et recherchent de nouveaux langages.

Modalité

Des compositeurs comme Debussy, Ravel, Satie et Bartók renouvellent le langage musical grâce à la modalité (mode andalou, mode défectif comme le mode pentatonique, influence du jazz,...).

1ère Gnossienne de Satie

Suite de Danse pour orchestre, 3e mouvement, Allegro Vivace, SZ70, Bartók

Polytonalité

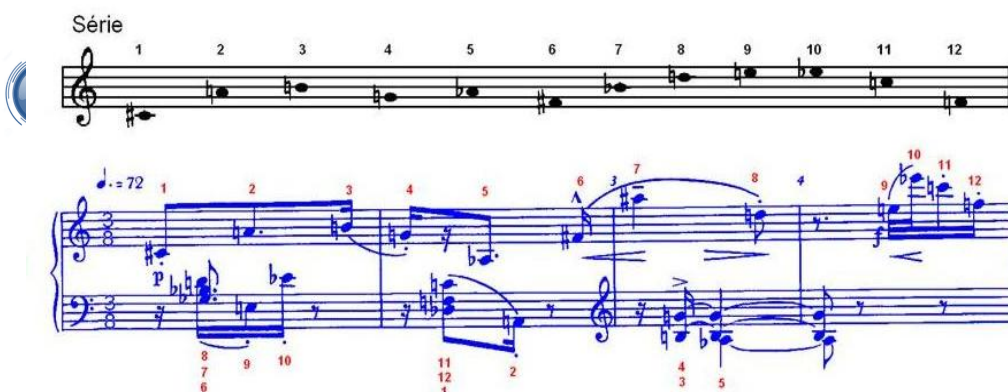
Théorisée et largement utilisée par Darius Milhaud, la polytonalité permet de superposer différentes tonalités. On retrouve également ce principe de composition chez d'autres compositeurs comme Stravinsky, Prokofiev, Kœchlin...

Le Bœuf sur le toit, Darius Milhaud

Sérialisme dodécaphonique : Schoenberg, Berg, Webern

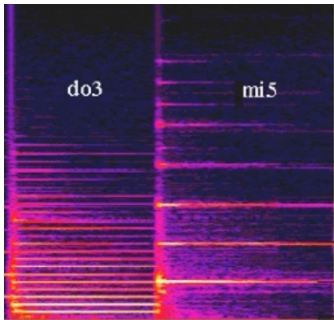
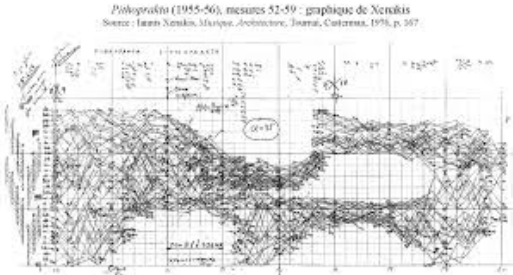
Dans son Traité d'Harmonie (1911), Arnold Schoenberg, soutient que l'oreille s'est familiarisée avec les harmoniques les plus éloignées du son fondamental. Le résultat direct est l'abolition de la dissonance. Il invente alors le dodécaphonisme et fonde ses compositions sur un enchaînement de 12 sons de la gamme chromatique qu'on appelle une série.

Walzer, Cinq pièces pour piano, op. 23, Arnold Schoenberg

Musique contemporaine le foisonnement des styles

Les musiques contemporaines font référence à différents courants musicaux qui sont apparus après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Cette période regroupe énormément de styles différents, en voici quelques-uns.

<u>Musique spectrale</u> : Gérard Grisey, Tristan Murail... Musique qui se base sur l'étude du spectre du son <i>Partiels</i> de Grisey	<u>Musique massique</u> : Xenakis, Ligeti... Musique qui se base sur l'élaboration de masse sonore. <i>Pithoprakta</i>, Xenakis
<u>Sérialisme intégrale</u> : Pierre Boulez Musique qui reprend le principe des séries de Schoenberg et l'étend à tous les paramètres du son. <i>Marteau sans maître</i>, Boulez	<u>Musique concrète et électroacoustique</u> : Schaeffer, Henry, F.B. Mâche... Musique qui utilise des sons concrets et/ou des sons électroniques. Il s'agit souvent de musique enregistrée manipulée sur bande son ou ordinateur. <i>Variation pour porte et un soupir</i>, Gestes, P. Henry
<u>Musique répétitive américaine</u> : Reich, Riley, Glass, Adams Musiques qui se basent sur des motifs répétitifs variant progressivement, mais aussi sur le principe de déphasage (notamment chez Reich). <i>Music for 18 musicians</i>, Reich <i>Dracula</i>, Glass	<u>Musiques actuelles</u> Les musiques actuelles regroupent toutes les musiques amplifiées. On y retrouve beaucoup de style populaire comme le rock, la techno, le reggae, etc. <i>Hey Joe</i>, Jimi Hendrix

Conclusion

Définition d'un style musical : faut-il appartenir à un courant musical ou rechercher son propre style ?

Le son, la musique, l'espace et le temps

- Principes et éléments du discours musical

Monodie, polyphonie, modalité, tonalité, atonalité, polytonalité, organum, déchant, contrepoint, imitation, fugue, basse continue, monodie accompagnée, ornementation, thème, antécédent, conséquent, variation, développement, harmonie, timbre, orchestre symphonique, sérialisme, dodécaphonique, spectre, son électronique, musique concrète, répétition

Culture musicale et artistique dans l'histoire et la géographie

- variants et invariants du langage musical dans l'histoire des musiques européennes

Quels sont les invariants ?

Quels sont les variants ?