

MUSIQUES EXTRA-EUROPEENNES

Relation avec les rites, les mythes, l'Histoire, la danse, la voix, l'évolution instrumentale.

[Musiques traditionnelles](#) et des cinq continents.

Tradition orale.

ANTIQUITE

/GRÈCE

VIIIe-Ve s. av.J.-C.

Pythagore établit une relation entre les divisions d'une corde vibrante et les intervalles musicaux qui sera à la base de l'harmonie dans la musique occidentale.

On trouve chez Pindare, poète et musicien, trace des différentes formes de poésie mises en musique : odes, hymnes... ainsi que des instruments utilisés (lyre, aulos), outre la voix.

Ve-IVe s. av.J.-C.

Le chœur est présent dans les tragédies et les comédies.

Mythe d'[Orphée](#).

Le langage musical s'appuie mélodiquement sur des modes (agencement des intervalles qui se succèdent à l'intérieur d'une octave), et sur des rythmes liés à la métrique poétique.

/ÉGYPTE

Rituels

Instruments : [harpe](#), luth, [claquoirs](#), sistre, flûte, trompe.

MOYEN AGE

/PLAIN CHANT, CHANT GRÉGORIEN (JUSQU'AU XIÈ S. ENV.)

La musique des premiers siècles de la chrétienté.

Le [plain chant](#), genre musical sacré à une voix (monodique), sans accompagnement, qui s'inscrit dans un certain mode (mode d'église) et qui suit la rythmique du texte latin.

Unification de la liturgie sous l'autorité de Grégoire le Grand.

La [notation musicale des neumes aux notes](#).

/LES DÉBUTS DE LA POLYPHONIE (À PARTIR DU XIE S. ENV.)

A partir de l'art monodique, les musiciens inventent des règles du jeu pour superposer différentes voix qui évolueront en mouvement parallèle ([organum parallèle](#)), en mouvement contraire (déchant), de plus en plus librement (organum à vocalises).

Les point d'aboutissement des phrases polyphoniques privilégient certains intervalles jugés particulièrement consonants.

Le conduit est une pièce vocale polyphonique religieuse sur un texte paraliturgique.

Le motet est une forme complexe de polyphonie, sur texte religieux ou profane.

Le répertoire de l' [École de Notre-Dame](#) est illustré par Léonin et Pérotin.

/LA MONODIE NON LITURGIQUE (XIE S.- XIIIIE S. ENV.)

Les [trouvères](#), au Nord, les [troubadours](#), au Sud, sont des poètes et musiciens. Ils composent des chansons narratives, des chansons d'amour obéissant généralement à une structure à couplets.

Les jongleurs et ménestrels sont chanteurs et instrumentistes. Ils participent à la circulation du répertoire des trouvères et troubadours ainsi qu'au développement de la musique instrumentale, des chansons à danser et des danses.

/L'ARS NOVA (FIN DU XIIIIE S.- XIVE S.)

La polyphonie s'empare de la chanson. La structure à refrain se développe.

Dans le répertoire religieux, la polyphonie s'élabore à partir d'une mélodie préexistante, le Cantus Firmus.

Des formes profanes complètes font leur apparition (Adam de la Halle : Jeu de Robin et Marion).

Guillaume de Machaut écrit la première messe complète attribuée à un compositeur unique et identifié.

Ressource

[Moyen Age, entre ordre et désordre](#)

TEMPS MODERNES

/PRÉMIÈRES DE LA RENAISSANCE ET RENAISSANCE (À PARTIR DU XIVE S.)

Essor culturel de l'État bourguignon.

Le Cantus firmus devient un élément commun à plusieurs parties de la messe, conférant à celle-ci un caractère unitaire. Ce Cantus firmus peut être emprunté au répertoire religieux ou profane.

Ainsi, la chanson de l'Homme armé, très populaire, sert-elle de base à plusieurs messes.

Genres

[Messe polyphonique](#)

[Motet Messe polyphonique](#)

Musique calviniste, musique luthérienne, [le psaume protestant](#)

Canzone, madrigal, [air de cour](#) (fin du XVIe s.)

Essor de la [musique instrumentale](#) en France, en Italie, en Angleterre, en Espagne

[Musique de danse](#)

[Le ballet de cour](#) (fin du XVIe s.)

Techniques

La complexification de la polyphonie donne naissance à l'art du contrepoint (rapport des voix considérées dans leur déroulement horizontal).

L'adoption de consonances privilégiées sur les fins de phrases donne naissance à l'art de l'harmonie : rapport des voix considérées dans leur empilement vertical.

La notion de mélodie avec accompagnement se dégage.

Instruments

luth

viole, viole de gambe

clavecin, épinette, virginal,

orgue.

Compositeurs

Guillaume Dufay

Johannes Ockeghem

Josquin des Prés

Clément Janequin

Luigi Palestrina

Roland de Lassus

William Byrd

John Dowland

Ressource : [Musique de la Renaissance](#)

/L'ÂGE BAROQUE (À PARTIR DU DÉBUT DU XVIIIÈ S.)

En Italie

Naissance de l'opéra : En 1607, création de l'[Orfeo de Monteverdi](#).

Le culte de la voix : aria, cadences improvisées, castrats.

Musique religieuse : l'oratorio, œuvre dramatique avec voix solistes, chœurs et instruments, sans représentation scénique.

La cantate, composition à une ou plusieurs voix avec accompagnement instrumental, accueille le style « récitatif », très proche du texte, et devient un genre très fécond d'élaboration, tant dans le domaine religieux que profane.

La virtuosité instrumentale est stimulée par le trio compositeur, instrumentiste, fabricant (essor de la lutherie, Stradivarius). La sonate est le laboratoire privilégié de l'écriture instrumentale. La basse continue sert de guide pour un accompagnement improvisé à partir d'accords chiffrés. Naissance du genre concertant, avec notion d'alternance, de conversation entre instruments ou groupes instrumentaux.

Compositeurs :

Claudio Monteverdi

Giacomo Carissimi

Girolamo Frescobaldi

Archangelo Corelli

[Antonio Vivaldi, Les Quatres Saisons](#)

Domenico Scarlatti

En France

L'Air de cour donne la primauté à l'intelligibilité du vers grâce à une mélodie accompagnée. Le [Ballet de cour](#), comportant un argument, est un grand spectacle avec musique vocale, instrumentale et danse.

La [musique à Versailles](#) : Ses différentes fonctions donnent naissance à des formations musicales qui déboucheront sur la constitution d'orchestres. Les spectacles musicaux sont nombreux, la tragédie lyrique et l'opéra-ballet étant des genres spécifiquement français.

Le grand motet à la française est un genre d'une imposante solennité, en accord avec le Grand Siècle, qui cultive une écriture complexe et nécessite des effectifs instrumentaux et choraux importants.

L'écriture et l'interprétation des ornements sont caractéristiques de l'art du [clavecin](#).

A la fin de la période baroque, la controverse parisienne connue sous le nom de Querelle des Bouffons oppose les défenseurs de la musique française aux partisans d'une italianisation de la musique dans le sens de l'opéra buffa, de caractère léger, sinon comique. La musique française d'opéra en ressortira affaiblie.

Compositeurs :

Jean-Baptiste Lully, *Thésée*, *Marche pour la Cérémonie des Turcs*, *Rondeau pour la gloire* et *Air pour les pêcheurs*

[Marc-Antoine Charpentier](#), *Te Deum*

François Couperin

[Jean-Philippe Rameau](#), théoricien et compositeur.

En Angleterre :

Du « masque », spectacle de cour mêlant tous les arts scéniques, à l'opéra. [Henry Purcell](#).
Musique pour luth, pour clavier.

En Allemagne :

Schütz met l'influence italienne au profit d'une identité germanique, pour la musique religieuse, comme pour la musique instrumentale.

Un monument : [Johann Sebastian Bach](#) (1685-1750), maître des genres et des formes : Passion, cantate, suite, concerto grosso, concerto, toccata, [fugue](#), choral. Il mène l'art du contrepoint à des sommets indépassables. Son adoption du tempérament égal (tous les demi-tons à l'intérieur de l'octave sont équivalents) lui permet d'étendre les jeux entre tonalités.

Un contemporain de Bach : [Georg-Philipp Telemann](#)

Un Allemand nourri d'Italie, installé en Angleterre : [Georg-Friedrich Haendel](#).

Ressource : [La musique baroque](#)

/VERS L'ÂGE CLASSIQUE (À PARTIR DU MILIEU DU XVIIIÈ S.)

Apparition des salles de concert.

Rôle des éditeurs.

De la mélodie expressive à la galanterie.

L'orchestre de la cour de Mannheim acquiert une notoriété pour son art de « nuancer » la musique. Cette notion de nuances entre en résonance avec les nouveaux besoins expressifs de la musique.

Le [Sturm und Drang](#), (Orage et Passion) phénomène littéraire qui veut frapper le lecteur, trouve ses

équivalents en musique.

[Le classicisme viennois](#) conduit à maturité des genres et des formes : sonate, symphonie, quatuor à cordes, musique de chambre, forme sonate.

Instruments : du piano forte au piano.

Constitution de l'orchestre classique.

Compositeurs :

[Christoph-Willibald Gluck](#) réforme l'opéra.

[Les fils de Bach](#)

[Joseph Haydn](#) , *Symphonie n°8 en sol majeur, Le Soir*

[Wolfgang-Amadeus Mozart](#) (1756-1791), génie en tous genres : *Les noces de Figaro, Alma Grande* , *Symphonie n°40* et *La flûte enchantée*

XIXE SIÈCLE

/À L'ORÉE DU XIXE S.

La consolidation des formes classiques et déjà leur dépassement avec Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Importance historique de Franz Schubert pour le Lied (chant sur texte poétique allemand, avec accompagnement de piano).

L'opéra allemand avec [Carl-Maria von Weber](#).

L'opéra italien de [Luigi Cherubini](#) à [Giacomo Rossini](#) (*L'italienne à Alger*).

Les chanteurs au-devant de la scène : [La naissance du mythe du ténor](#) et [Maria Malibran, une des premières divas de l'opéra](#)

/LE SIÈCLE ROMANTIQUE

L'histoire de [la musique romantique](#) s'écrit à travers ses compositeurs :

encore [Ludwig van Beethoven](#)

et [Franz Schubert](#)

Robert Schumann

[Hector Berlioz](#)

Félix Mendelssohn

[Frédéric Chopin](#)

[Franz Liszt](#)

Johannes Brahms

Anton Brückner

Les formes instrumentales côtoient l'argument, voire le texte : poème symphonique, symphonie avec chœurs.

L'orchestre s'étoffe.

Poètes et musiciens se rencontrent à travers le lied et la mélodie.

Diversification des formations de musique de chambre.

Le piano est roi : facteurs, répertoire, virtuoses. *Madame Manet au piano* par Edouard Manet

Évolution de l'harmonie. Modulations à des tonalités éloignées. Chromatisme.

L'opéra italien : [Gaetano Donizetti](#), Giovanni Bellini, Giuseppe Verdi (*Rigoletto* et *La Traviata*).

L'opéra allemand : [Richard Wagner](#) (L'exposition à la Cité de la musique "[Wagner - visons d'artistes, d'auguste renoir à Anselm Kiefer](#)") et *Autour du piano* par Henri Fantin-Latour)

La [musique française](#) entre légèreté et sérieux : [Jacques Offenbach](#) (*La Périchole*), Charles Gounod, [Georges Bizet](#), César Franck, Emmanuel Chabrier. Opérette. Opéra comique. L'éveil des nationalités. Musique tchèque : Bedrich Smetana, [Anton Dvorak](#). Musique russe : de Mikhaïl Glinka et [Piotr-Ilich Tchaïkovski](#) (*Eugène Onéguine*) au groupe des Cinq, principalement Nicolas Rimsky-Korsakov et Modeste Moussorgski.

XXE - XXIÈ SIÈCLES

/LE PASSAGE AU XXIÈ S.

Gustav Mahler, compositeur et chef d'orchestre, porte la tonalité au seuil de sa désintégration. [Claude Debussy](#) (1862-1918) sort des formes préétablies, repousse les limites de l'harmonie, intègre des influences extra-européennes. Ses liens avec la poésie et la peinture. Son écriture pianistique.

Ses contemporains : [Camille Saint-Saëns](#), Gabriel Fauré, Paul Dukas, Albert Roussel.

Opéra en Italie : [Giacomo Puccini](#).

Opéra en Allemagne : [Richard Strauss](#) poursuit une œuvre, jusqu'en 1949, qui s'inscrit dans une expression du romantisme.

Opéra en Tchécoslovaquie : [Leos Janacek](#)

/PREMIÈRE MOITIÉ DU XXIÈ S.

Maurice Ravel (1875-1937) figure de proue de la musique française pour orchestre, pour piano, pour ballet, pour voix.

Premières années du siècle : Arnold Schoenberg remet en question de la tonalité. Vers l'atonalité.

1913 : création houleuse du *Sacre du Printemps* d'Igor Stravinsky (1882-1971) par les Ballets Russes à Paris. La troupe de [Diaghilev](#) sera à l'origine d'une grande partie de la création musicale de cette époque.

Musique espagnole : Isaac Albeniz, Enrique Granados, Manuel de Falla.

Musique scandinave : [Jean Sibelius](#).

[Musique américaine](#) : Charles Ives, George Gershwin.

Années 20 en France : Erik Satie et le groupe des Six. Liens avec la littérature, les arts plastiques.

Années 20 dans les pays germaniques : dodécaphonisme, sérialisme, École de Vienne (Arnold Schoenberg, [Alban Berg](#), Anton Webern).

Musique d'Europe centrale : [Bela Bartok](#) recueille les musiques populaires et les intègre à son langage musical.

Musique russe : Serge Prokofiev

Diversification des formations instrumentales. Enrichissement des percussions.

Nouveaux matériaux sonores : Edgar Varèse

[Jazz, l'histoire du jazz par ses principaux instruments](#)

[Chanson \(Les langues de France en chansons\)](#)

[Comédie musicale](#)

/PERSONNALITÉS DU MILIEU XXE S.

[Benjamin Britten](#)

[Dimitri Chostakovitch](#)

André Jolivet

[Olivier Messiaen](#)

/DEUXIÈME MOITIÉ DU XXE S.

Lieux et événements

1946 ouverture des cours d'été de Darmstadt.

1951 fondation du Groupe de recherches de musique concrète.

1953-1973 concerts du Domaine Musical

1964-1977 festival de musique contemporaine de Royan

1977 création officielle de l'IRCAM

1982 festival Musica à Strasbourg

Genres ou catégories

Musique contemporaine

Musique électro-acoustique

[Musique et nouvelles technologies](#)

[Musique minimaliste](#)

Théâtre musical

Contes musicaux

Musique spectrale

Musique post-moderne

[Jazz contemporain](#)

[Rock](#)

[Musiques de film](#)

[Musiques actuelles](#)

Musique et arts visuels

Compositeurs

[John Adams](#)

Georges Aperghis

[Luciano Berio, Interview du compositeur et extraits du spectacle *Un roi à l'écoute*](#)

[Pierre Boulez, entretiens filmés](#)

John Cage

Elliott Carter

[Henri Dutilleux](#)

[Philip Glass](#)

Hans Werner Henze

Pierre Henry

Maurizio Kagel

[György Kurtag](#)

[György Ligeti , Le Grand Macabre](#)

Witold Lutoslawski

Bruno Maderna

Luigi Nono

Arvo Pärt

[Steve Reich](#)

Pierre Schaeffer

Alfred Schnittke

[Karlheinz Stockhausen \(La musique allemande après 1945\)](#)

[Iannis Xenakis, entretien avec le compositeur.](#)

Hélène Jarry-Personnaz

Professeuse agrégée d'éducation musicale