

MUSIQUE BAROQUE

C'est sous cette appellation que l'on rencontre des compositeurs tels que Haendel, Bach, Scarlatti, Vivaldi, Couperin, Corelli, Monteverdi, Rameau etc.

La période court du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe (1750 : mort de J.S.Bach) ; le terme Barroco désigne une perle irrégulière en portugais

CARACTERISTIQUES DU STYLE BAROQUE EN MUSIQUE :

1. Mouvements, démesure, oppositions, ceci restant malgré tout bien encadré et très codifié (d'où difficulté de distinguer 2 compositeurs baroques).
2. Certains instruments atteignent leur apogée à l'époque baroque. C'est le cas de la famille des violes, de la flûte à bec, du luth, du théorbe et du clavecin, qui vont peu à peu connaître l'oubli jusqu'à la redécouverte de la facture instrumentale spécifique à partir du milieu du XXe siècle. D'autres instruments, bien que toujours présents, évoluent après le baroque. C'est le cas du violon qui est alors joué avec une technique spécifique, avec l'utilisation d'un archet différent sur des cordes en boyaux (et non en métal). L'orgue baroque est également un instrument à la facture et aux sonorités spécifiques
3. CONTREPOINT (les mélodies s'enlacent s'enchevêtrent)

Importance du contrepoint : il s'agit d'une écriture qui favorise l'expression des lignes mélodiques, qui semblent alors être indépendantes. On parle d'écriture "horizontale", par opposition à une écriture "verticale", c'est-à-dire harmonique, qui correspond plus au style classique.

La fugue est la version instrumentale du contrepoint

4. BASSE CONTINUE : ligne de basse jouée le long d'un morceau par un ou plusieurs instruments graves (violoncelle, viole, contrebasse)
5. ARIE DA CAPO A B A'

La structure des airs dite « da capo » est en 3 parties : la première expose tous les thèmes de l'air, la deuxième change de tonalité et de texte, et la troisième est un retour au texte et mélodies de la première partie (da capo signifie « vers le début, vers la tête ») en encourageant les interprètes à faire des variations, ornements, pyrotechnies vocales visant à mettre en valeur leurs voix

6. Les contrastes (oppositions notes tenues/notes courtes, graves/aiguës, sombres/claires, etc.) sont un dénominateur commun de l'écriture des œuvres baroques.
7. Le terme **opéra seria** désigne un opéra de tradition et de langue italienne pratiqué au XVIIIe siècle.

Son caractère est noble et « sérieux », par opposition à l'opéra-bouffe, et il répond à des règles musicales et dramatiques bien précises. Dans l'opéra seria, la virtuosité vocale, en particulier des castrats, était souvent portée à son extrême.

Nous aurons l'occasion de parler de l'opéra seria plus particulièrement dans un atelier qui lui sera entièrement consacré.

QUELQUES REMARQUES : Le baroque marque l'émergence de particularités nationales en musique, bien que tous ces styles n'aient cessé de s'influencer les uns les autres.

Le concerto, forme typique de cette époque, valorise le rôle des instruments solistes qui interprètent la partie principale, en laissant à l'orchestre le rôle de l'accompagnement.

Le style français est une musique basée sur la danse. Elle s'est épanouie sous le règne de Louis XIV qui l'utilise comme instrument de son pouvoir absolu. Le roi se produit lui-même dans des ballets fastueux qui célèbrent son règne, interprétant le rôle d'Apollon ou du Roi Soleil.

La suite, série de danses très stylisées avec des caractères contrastants (mouvements lents puis rapides, bals nobles et bals paysans) a également tenu une place importante dans la musique instrumentale française.

Lully (1632-1687) est célèbre pour ses tragédies lyriques, Couperin (1668-1733) pour ses suites, et Rameau (1683-1764) pour ses opéras-ballets.

En Angleterre l'organiste Purcell (1659-1695) a marqué l'histoire baroque par ses opéras mélangeant les styles français et italiens.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL5PkZnmVQrLILSzgJqBzm6GiU5N6ftjde>

CE QUE NOUS AVONS ECOUTE :

1. **Scène de la tempête dans *Alcyone* de Marin Marais par les Musiciens du Louvre, direction M. Minkowski**

3 MAR 35

2. Sonate per flauto dolce de G.F. Haendel, par Estro armonico
3 HAE 11.71
3. Jean-Philippe Rameau, par Jean Rondeau, clavecin
3 RAM 11.21
4. Premier mouvement du Stabat Mater de G.B. Pergolesi,
3 PER 41
5. Fugue de Bach, par Hélène Grimaud, piano
3 BAC 11.11
6. Pur ti miro, M. Kozena / A. Prohaska extrait de l'opera
L'incoronazione di Poppea, de C.Monteverdi
3 MON 32
7. Svegliatevi nel core, extrait de l'opéra Giulio Cesare, de
G.F.Haendel par Joyce di Donato
3.99 DID
8. In furore iustissimae dies, motet de Vivaldi, par Europa Galante
direction Fabio Biondi
3 VIV 46
9. Les quatre saisons, par l'Orchestre Baroque de Venise, direction
Andrea Marcon
3 VIV 19.41
10. Menuet extrait de la tragédie lyrique Alceste, LWV 50 de J. B. Lully, par
Hésperion XXI
3.98 GUE
11. Platée, danse des vents, Jean-Philippe Rameau, par les musiciens du
Louvre, direction M.Minkowski
3 RAM 35
12. Cold Aria, extrait de King Arthur, le Concert spirituel, direction H.
Niquet
3 PUR 35

POUR ALLER PLUS LOIN

TRAGEDIES LYRIQUES :

- Titon et l'Aurore, J.J.C. de Mondonville 3 MON 35
- Tancredi, A. Campra 3 CAM 35
- Atys, J.B. Lully 3 LUL 35
- Amadis de Gaule, J.C. Bach 3 BAC 34
- Hippolyte et Aricie, J.P. Rameau 3 RAM 35

OPERAS :

- L'incoronazione di Poppea,
- Orfeo,
- Il ritorno d'Ulise in Patria,
- Tous les trois de C. Monteverdi 3 MON 35

- Alcina,
- Ariodante,
- Giulio Cesare,
- Tous les trois de G.F. Haendel, 3 HAE 35

- Orlando Furioso,
- Dorilla in tempe,
- Bajazet,
- Tous les trois d'A. Vivaldi 3 VIV 35

CANTATES :

- Cantates italiennes, G.F. Haendel, (M. Kozena / M. Minkowski)
3 HAE 34
- Ariane consolée par Bacchus, F. Couperin 3 COU 34 (Rousset)
- Cessate, omai cessate, A. Vivaldi 3 VIV 41 (A. Scholl)

CLAVECIN :

- Le clavier bien tempéré, J.S. Bach, 3 BAC 11.21 (C. Frisch)
- Sonates, A. Scarlatti 3 SCA 11.21 (P. Hantai)

CONCERTI :

- Les Quatre Saisons, A. Vivaldi, 3 VIV 19.41 (F. Biondi, ou A. Marcon)
- Concerti per molti stromenti, G.F. Telemann 3 TEL 19 (Alte Musik Berlin)
- Concertos grossos, G.F. Haendel 3 HAE 19 (G. Antonini)

DIVERS :

- Madrigals, C. Monteverdi 3 MON 32 (Agnew)
- Dido & Aeneas, H. Purcell 3 PUR 35 (Christie)
- Maddalena ai piedi di Cristo, A. Caldara 3 CAL 45 (R. Jacobs)
- Sogno barroco, A.S. von Otter 3.99 OTT