

Guillaume Kosmicki
Musicologue, enseignant-conférencier

LA MUSIQUE DU MOYEN-ÂGE ET DE LA RENAISSANCE

I. Le Moyen-Âge (IXème-XIVème siècles)

1. Arrières-plans philosophiques
2. Le chant Grégorien
3. La monodie profane
Troubadours et trouvères
4. L'extension du répertoire : adjonctions, tropes, premières polyphonies, ars antiqua
L'évolution de la notation (les neumes), Ecole de Notre-Dame (Leonin, Pérotin), le motet, la polyphonie profane
5. L'ars nova

II. La Renaissance (XVème-XVIème siècles)

1. Généralités
Changements au XIVème siècle, ars subtilior, philosophie humaniste
2. La musique sacrée
La musique de la Réforme, le Concile de Trente
3. La musique profane
Chanson parisienne, madrigaux italiens

La période baroque

1580-1750

I. Introduction

4. Les limites de la période baroque
(Les innovations de la Camerata Bardi ; Jean-Sébastien Bach, homme de synthèse)
5. Contexte historique et social
(l'Europe des absolutismes, musique et musiciens au service des élites)
6. Les caractéristiques musicales
(théorie des passions, basse continue, ornements, style concertant, styles)
7. Les étapes du baroque

II. Genre et formes du baroque

8. Les principaux genres instrumentaux
 - a. *Sonate, concerto*
 - b. *La suite de danse*
9. Les principales formes
 - a. *Les formes fixes*
Formes strophique, variations, binaire, rondeau, ritournelle, ternaire
 - b. *Les formes libres*
récitatif, prélude, fugue
10. L'opéra baroque
 - a. *L'opéra italien : opera seria*
 - b. *L'opéra français : la tragédie lyrique*
11. La musique sacrée
France, Italie, Allemagne : oratorio, cantate, messe, motet, choral

La période classique

1750-1810

I. Introduction

1. Les limites de la période classique
(de l'apparition du style galant aux 3 grands Viennois)
2. La pensée au siècle des Lumières
(entre rationalisme et sensibilité pré-romantique)
3. Contexte historique et social
(émergence des classes bourgeoises, fin de l'héritage du monde féodal)
4. Caractéristiques musicales
(la mélodie classique, les motifs, l'harmonie, la forme)
5. Les grandes étapes du classique
(style galant, style sensible, *Sturm und Drang*, apogée)

II. La forme musicale à la période classique : l'avènement de la forme sonate

III. Les principaux genres du classique

1. La musique de chambre
(sonate pour piano, quatuor à cordes, autres genres)
2. La musique pour orchestre
(concerto, symphonie)
3. L'opéra
La querelle des bouffons
(opéra bouffe, opéra comique, Singspiel)
Le renouveau de l'opéra seria de Gluck
4. La musique sacrée

LA PERIODE ROMANTIQUE

XIXème siècle

I. Introduction

- I. Romantique ?
(E.T.A. Hoffmann, la référence au Moyen-Âge)
- II. Les limites de la période romantique
(héritage de la Vienne classique, romantiques, néo-romantiques, post-romantiques)
- III. Contexte historique et social
(périodes révolutionnaires, révolutions industrielles, nouveau statut du musicien)
- IV. Caractéristiques musicales
(musique pure/musique à programme, timbre, harmonie, mélodie)

II. Nouveaux genres et forme musicale à l'époque romantique

Le lied, la symphonie à programme, le poème symphonique, le drame musical

III. Les grandes étapes de la musique romantique

1. Les débuts, 1810-1830
Beethoven, Schubert, Weber, Hoffmann
2. L'apogée : 1830-1850
Schumann, Chopin, Liszt, Berlioz, Verdi
3. Le romantisme tardif : 1850-1890, « néo-romantiques »
Wagner, Bruckner, Brahms, Franck,
4. Le tournant du siècle : 1850-1910, post-romantisme et nouvelles voies
Debussy, Mahler, Strauss,

Le XXème siècle

musique « moderne » et musique « contemporaine »

I. Introduction

Musique tonale : un point de non-retour (Wagner, Liszt, Mahler)

II. 1900-1950 : la musique « moderne »

1. Timbres, modes et impressionnisme chez Debussy (et Ravel)
2. Radicalisme atonal chez Schoenberg (1909), puis invention du dodécaphonisme (1921) (Berg, Webern)
3. Ethnomusicologie, folklore, nature, autres pistes avec Bartok et Stravinsky
4. Les expérimentations sonores de Charles Ives
5. Les révolutionnaires : Russolo et le bruitisme (1913), Varese (à partir de 1917)
6. Un regard sur le passé : néoclassicisme et post-romantisme, Satie et le groupe des 6

III. 1950-2009 : la musique « contemporaine » et les nouvelles tendances

Introduction : Messiaen, professeur curieux

1. L'héritage de Schoenberg : l'hypersérialisme et sa désagrégation (les cours de Darmstadt : Boulez, Stockhausen, Berio, Pousseur...)
2. Les tendances « post-sérialistes » :
 - Schaeffer et Henry et la musique concrète
 - La musique électronique, puis électroacoustique
 - John Cage, provocateur de génie (développement des tentatives de « musique aléatoire »)
 - Terry Riley et la musique minimaliste (Reich, Glass)
 - Autres expériences : Ligeti et l'art d'écrire, Penderecki et la structuration par le timbre...
 - La musique spectrale (dans la lignée de Scelsi : Grisey, Dufourt, Levinas, Murail)