

Histoire de la musique savante occidentale

Durée : de 1 à 6 journées

Ce stage peut se tenir, dans sa version complète, sur 6 journées :

1. Moyen-Âge/Renaissance (IXe-XVIe siècles)
2. Période baroque (1580-1750)
3. Période classique (1750-1810)
4. Période romantique (1810-1890)
5. Période moderne (1890-1945)
6. Période contemporaine (1945 à nos jours)

Il est envisageable, dans ce cas, de répartir les rencontres sur plusieurs années (par exemple à raison de deux journées par an).

Des présentations écourtées peuvent le faire tenir sur 4 jours :

1. Moyen-Âge/Renaissance (IXe-XVIe siècles)
2. Période baroque (1580-1750)
3. Période classique et période romantique (XVIIIe-XIXe siècles)
4. XXe siècle, périodes moderne et contemporaine

Enfin, on peut faire le choix de ne pas traiter de certaines périodes (commencer au baroque par exemple, ou ne parler que du XXe siècle), suivant les attentes.

Résumé

Ce stage propose de présenter et d'analyser l'histoire de la musique savante occidentale (la «musique classique») à partir de la naissance de l'écriture au IXe siècle (élaboration du chant grégorien) jusqu'à nos jours. Cette musique a connu sans interruption de profondes évolutions en rapport avec les changements sociaux et historiques des siècles qui se sont succédés (société féodale, philosophie humaniste aux XVe-XVIe siècles, absolutismes monarchiques au XVIIe siècle, montée des classes bourgeoises au XVIIIe siècle, révolutions industrielles du XIXe siècle, crises majeures et profonds bouleversements du XXe siècle) mais aussi selon les particularités stylistiques propres aux différentes nations qui la représentent (Italie, France, Allemagne, Angleterre, pays slaves etc.).

Méthode

Le stage repose sur de nombreuses écoutes analytiques, permettant de cerner et de distinguer les composantes de la musique classique et leur évolution au travers des différentes périodes historiques (musique profane et sacrée, musique instrumentale, opéra etc.), et de comprendre pourquoi et comment les genres et les formes évoluent avec les différents types de sociétés qui les suscitent et les cultivent. Tout en restant parfaitement abordable, clair et intelligible, y compris pour les néophytes, le contenu de ce stage reste exigeant et attaché à la précision. Ainsi, les analyses et les interprétations présentées s'emploient à satisfaire tout aussi bien les grands amateurs de musique classique que les stagiaires ne connaissant qu'un minimum d'informations, ainsi que ceux qui ont tout à y découvrir, voire les réfractaires à ce genre jugé souvent élitiste et difficilement pénétrable (car comprendre est un premier pas vers l'appréciation).

Un support visuel agrémenté et illustre le propos et complète les connaissances. Le conférencier s'appuie aussi sur un dossier conséquent distribué aux stagiaires, avec différentes citations d'auteurs et de compositeurs, des livrets, des schémas, un glossaire, une liste d'œuvres principales, une bibliographie complète etc.

Aperçu détaillé du stage

Le Moyen-âge et la Renaissance (IXe-XVIe siècles)

Cette journée se propose de parcourir huit siècles d'histoire de la musique, du Moyen-Âge (IXe-XIVe siècles) à la Renaissance (XVe-XVIe siècles). On partira de la conception philosophique et théologique de la musique d'après les théories de Boèce, notamment, qui réalise le lien entre la pensée de l'antiquité et la pensée chrétienne. Puis on exposera la naissance du chant grégorien au IXe siècle, le développement de l'écriture musicale, l'essor de l'art des troubadours, puis des trouvères et autres héritiers, et enfin l'apparition et le développement de la polyphonie. Cette dernière retiendra notre attention sur le degré de complexité qu'elle va progressivement atteindre (ars antiqua, ars nova, puis ars subtilior). Nous nous pencherons sur la Renaissance et l'humanisme, qui vont placer peu à peu l'Homme au centre des préoccupations artistiques, à la recherche de la sensualité musicale et de l'imitation descriptive de la nature. Madrigal, chanson bourguignonne, chanson parisienne, musique luthérienne, musique de la contre-réforme, ces modèles vont bientôt façonner l'esthétique baroque proche.

La période baroque (1580-1750)

L'histoire de la musique occidentale doit énormément à la période baroque. On peut y observer l'apparition de nombreux éléments qui vont rester durablement dans les compositions musicales jusqu'à nos jours. En effet, cette période est notamment marquée par la naissance de l'opéra avec notamment le premier chef-d'œuvre du genre (*l'Orfeo* de Claudio Monteverdi, en 1607). La musique part à la conquête de la théâtralité. Poursuivant sur la trajectoire initiée à la Renaissance, on recherche l'expression des passions de l'âme humaine dans la musique. Enfin, la musique instrumentale va se développer considérablement tout au long du XVIIe siècle pour prendre le pas sur la musique vocale, jusqu'alors dominante. De nombreuses formes nouvelles vont voir le jour, aux côtés de formes plus anciennes. L'Italie et la France sont les deux moteurs de ces changements esthétiques.

La période classique (1750-1810)

La période classique aura pour tâche de classer, de trier et d'ordonner un énorme héritage musical issu du baroque (opéra, musique religieuse, musique instrumentale). Avec l'arrivée d'un nouveau public bourgeois bousculant l'ordre ancien, les formes vont se simplifier, se clarifier et s'universaliser. Certains genres vont alors exploser: musique de chambre, symphonies, opéra bouffe. Cette période marque aussi l'avènement progressif du musicien en tant qu'artiste plus qu'en tant qu'artisan, annonçant le prochain siècle romantique. L'édition musicale et le commerce de la musique se développent. Vienne devient le nouveau centre artistique de l'Europe, notamment avec ses trois compositeurs incontournables : Haydn, Mozart et Beethoven.

La musique romantique (XIXe siècle)

Le XIXe siècle est une période riche où les compositeurs s'individualisent, artistiquement comme socialement, et expriment leur sensibilité propre au travers de leurs œuvres. Passion, fantastique, étrangeté, démesure : les qualificatifs ne manquent pas quand on cherche à caractériser cette période, dite « romantique ». Les formes s'y libèrent considérablement. Le langage musical se modifie profondément, aux limites de l'explosion, qui aura lieu au siècle suivant. De Beethoven à Wagner, de Berlioz à Debussy, de Rossini à Verdi et Puccini, de nombreux compositeurs marquent cette période de changements profonds, qui donne toutes ses bases au paysage musical du XXe siècle.

La musique du XXe siècle

La musique du XXe siècle semble souvent difficile d'accès. Cette journée de stage propose d'en comprendre les enjeux. On peut la partager en deux périodes. Lors de la période « moderne » (1890-1945), on assiste à la fin de la musique tonale, qui a régné depuis trois siècles sur la musique occidentale. Tout au long du XIXe siècle, beaucoup de compositeurs en ont progressivement repoussé les limites. On avance plusieurs solutions nouvelles : l'impressionnisme (Debussy), l'expressionnisme et l'atonalité, puis le dodécaphonisme (Schœnberg, Berg, Webern), le travail sur les folklores (Bartok, Stravinski). Certains compositeurs, parfois, trouvent de nouvelles inspirations dans des modèles bien plus anciens, donnant naissance au néo-classicisme (Ravel, Stravinski, Prokofiev). D'autres enfin cherchent des modèles propres (Russolo, Ives, Varese). La période la plus proche de nous, « contemporaine », est caractérisée par différents courants de l'après-guerre : les apports de l'électroacoustique (musique concrète, musique électronique, computer music), le sérialisme intégral, puis, dans les années 60, les essais de musique aléatoire, la musique minimaliste. On se penchera sur la quête d'une « nouvelle simplicité » dès les années 70, avec un retour à des langages plus proches de la musique tonale. Mais on parlera aussi de la musique spectrale, des nouveaux développements de l'électroacoustique, et de certains compositeurs dont les recherches sont très personnelles et inclassables.