Histoire de la musique

MOYEN-AGE ET RENAISSANCE (9ème-16ème siècles)

Cette journée se propose de parcourir 8 siècles d'histoire de la musique, du Moyen-Âge (9ème-14ème siècles) à la Renaissance (15ème-16ème siècle). 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 9ème 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 peu à peu 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 peu à peu façonner l'esthétique baroque proche.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE BAROQUE (1580-1750)

L'histoire de la musique occidentale doit énormément à la période baroque (1580-1750). 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 du premier opéra (l'Orfeo de Claudio Monteverdi, en 1607) : la musique part à la conquête de la théâtralité. On va partir à la recherche de l'expression des passions de l'âme humaine dans la musique (chose souvent interdite au Moyen-Âge et à peine initiée à la Renaissance). Enfin, la musique instrumentale va se développer considérablement tout au long du XVIIème 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 MUSIQUE DE LA PERIODE CLASSIQUE (1750-1810)

La période classique (1750-1810) aura pour tâche de classer, de trier et d'ordonner un énorme héritage musical issu du baroque (opéra, musique religieuse, musique instrumentale). En fonction de l'arrivée d'un nouveau public bourgeois bousculant l'ordre ancien, Les formes vont se simplifier, se clarifier et s'universaliser. Certains genres vont 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, avec des compositeurs tels Haydn, Mozart ou Beethoven.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE ROMANTIQUE (19ème siècle)

Le 19e siècle est une période riche où les compositeurs s'individualisent, artistiquement comme socialement, et expriment leur sensibilité propre au travers de leurs oeuvres. 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, de nombreux compositeurs marquent cette période de changements profonds, qui donne toutes ses bases au paysage musical du 20e siècle.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE DU XXème SIECLE

La musique du 20ème siècle semble souvent difficile d'accès. Ce cours propose d'en comprendre les enjeux. On peut la partager en deux périodes. Lors de la période "moderne" (50 premières années), on assiste à la fin de la musique tonale, qui a régné depuis 3 siècles sur la musique occidentale. Tout au long du 19ème siècle, beaucoup de compositeurs en ont peu à peu repoussé les limites. On avance plusieurs solutions nouvelles : l'impressionnisme (Debussy), l'expressionnisme (Mahler, Schoenberg), puis le dodécaphonisme (Schoenberg, Berg, Webern), les recherches sur les folklores (Bartok, Stravinsky). Certains compositeurs, parfois, recherchent de nouvelles inspirations dans des modèles bien plus anciens, donnant naissance au néo-classicisme (Ravel, Stravinsky, Prokofiev). D'autres enfin cherchent des modèles propres (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), l'hypersérialisme, puis, dans les années 60, les essais de musique aléatoire, la musique minimaliste. On se penchera sur le retour d'une "nouvelle simplicité" dès les années 70, avec un certain 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.