

BAC OPTION MUSIQUE 2013/2014

LEXIQUE MUSICAL

A Cappella : Chant à une ou plusieurs voix, sans instruments.

Air : On parle d'air ou d'aria (terme italien). L'air est une grande mélodie vocale, accompagnée à l'orchestre. On la trouve dans tous les genres vocaux : opéra, cantate, oratorio... Elle est apparue avec l'opéra au XVIIe siècle. Son évolution est surtout liée à celle de l'opéra.

Atonal : Une musique atonale se compose selon les règles de l'atonalité.

Atonalité : Système d'écriture musicale étranger aux règles tonales de l'harmonie.

Ballade : Composition musicale profane destinée au chant et à la danse. On la trouve dès le XIIIe siècle dans la musique des troubadours, puis dans les œuvres de Guillaume de Machaut, en Italie. Elle atteint ses sommets au XVe siècle (Dufay, Gilles Binchois, Loyset Compère).

Ballet de cour : Spectacle de danse, exécuté sur scène par une ou plusieurs personnes. Le ballet de cour est un genre dansé et chanté typiquement français. Il apparaît à la cour au XVIIe siècle. Il devient l'une des caractéristiques de l'opéra français.

Basse continue : Elle se compose couramment d'un clavecin, d'un orgue et d'un violoncelle. Les trois ne sont pas obligatoires dans une basse continue. Seulement l'un de ces instruments peut constituer la basse continue. Le compositeur décide généralement des instruments dont il a besoin.

Cantate : Morceau de musique religieuse ou profane, à une ou plusieurs voix, avec accompagnement instrumental. La cantate ne se représente pas sur scène comme un opéra car elle ne comporte pas d'action dramatique.

La cantate apparaît au XVIIe siècle. Elle suit les évolutions musicales de son époque et emploie rapidement des arias et des récitatifs en plus des grandes masses chorales. Aux XVIIIe et XIXe siècles, la cantate est délaissée et retrouvera son intérêt avec les compositeurs du XXe siècle (Stravinsky, Schoenberg).

Chanson : Texte mis en musique, divisé en couplets et en refrains (cela est différent selon les types de chansons) et destiné à être chanté. La chanson peut être à une ou plusieurs voix et accompagnée d'un ou plusieurs instruments. Les premières chansons apparaissent en France au XIe siècle (chanson de geste) et se développent jusqu'au XVIe siècle (chanson française et chanson polyphonique). Ensuite, la chanson adopte des styles différents selon les pays et les époques (lied allemand du XIXe siècle, mélodie française au XXe siècle).

Chœur : Plusieurs chanteurs interprètent un morceau ensemble, à l'unisson.

Choral : Chant liturgique de l'Eglise protestante luthérienne. Le choral est apparu lors de la Réforme en Allemagne et atteint son apogée avec Jean-Sébastien Bach au XVIIIe siècle. Il est caractérisé par une mélodie et un rythme simples. Il est chanté par tous les fidèles à l'unisson.

Comédie-ballet : La comédie-ballet est un genre dramatique, musical et chorégraphique inventé par Molière en 1661, pour sa pièce *Les Fâcheux*. Réunissant la musique et la danse, la comédie-ballet montre des personnages ordinaires de la vie quotidienne.

Le compositeur Lully était associé à Molière pour composer la musique, mais le genre déclina après la mort de Lully en 1687.

Concerto grosso : Forme instrumentale de grande dimension qui oppose un ou plusieurs solistes à un orchestre. Dans le "Concerto Grosso", un petit groupe d'instruments (le "Concertino") s'oppose à un groupe plus grand (le "Tutti"). Torelli (1709) et Corelli (1712) sont les créateurs de la forme du Concerto Grosso, utilisée ensuite par Bach, Vivaldi et Haendel... Né en Italie, le concerto grosso sera abandonné puis réintroduit par Bartòk, Stravinsky ou Martinù au XXe siècle.

Concerto de solistes : Ce concerto est différent du concerto grosso car il met en valeur le soliste virtuose. C'est Mozart qui lui donne sa forme définitive : 1er mouvement rapide (forme-sonate), 2ème mouvement lent (forme Lied ou Thème et Variations), 3ème mouvement rapide (forme Rondo, refrain et couplets). Dans le premier mouvement, on trouve une Cadence. Elle peut être improvisée par l'interprète ou écrite par le compositeur. Le violon est l'instrument soliste préféré des compositeurs jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puis le piano prend sa place. Mais on trouve des concertos pour tous les instruments ou presque.

Contrastes : Opposition de deux choses dont l'une fait ressortir l'autre (la lumière et l'obscurité par exemple).

Contrepoint : Superposition de plusieurs lignes mélodiques, note contre note.

Dodécaphonisme : Système musical fondé sur l'emploi exclusif des douze sons de la gamme chromatique. La composition d'une musique dodécaphonique se fait à partir d'une série de notes. Le compositeur fixe dans une série l'ordre de succession des douze sons de la gamme.

Expressionnisme : Mouvement artistique et littéraire du XXe siècle qui s'attache à décrire ou peindre les expressions, le plus souvent avec violence.

Electroacoustique : Technique de la production, de la transmission, de l'enregistrement et de la reproduction des signaux acoustiques par des moyens électriques.

Fantaisie : Pièce instrumentale de forme libre, très proche du *ricercar*. Elle fut traitée par beaucoup de compositeurs aux XVIIe et XVIIIe siècles. Au XIXe siècle, elle devient une sorte d'arrangement ou de pots-pourris sur les airs d'opéras (*Fantaisies sur Carmen*), très appréciés par le public.

Fugue : Composition musicale contrapuntique complexe. C'est l'une des polyphonies les plus difficiles de l'histoire de la musique. Le terme de « fugue » apparaît au XIVe siècle mais devient une forme musicale structurée à l'époque baroque (XVIIe siècle).

Harmonie : Ensemble de sons perçus de manière agréable à l'oreille.

Homophonie : Musique jouée à l'unisson.

Impressionnisme : Mouvement pictural du XXe siècle qui consiste à traduire les impressions ressenties plutôt que l'aspect stable et statique des choses. Claude Debussy est considéré comme le plus grand représentant de l'impressionnisme en musique.

Intermèdes : Divertissement entre deux parties d'une représentation théâtrale.

Jazz : Musique d'origine américaine dont la mélodie syncopée contraste avec le rythme de la batterie.

Librettiste : Auteur d'un livret d'opéra.

Lied : Pièce vocale à une voix, accompagnée au piano. Le lied est voisin de la mélodie française mais est exclusivement de langue allemande. Le lied apparaît timidement à la fin du XVIIIe siècle ; Gluck, Mozart ou Haydn ne lui accordent que peu d'intérêt. Beethoven s'y intéresse davantage mais c'est surtout Schubert qui est le créateur du lied allemand en lui donnant une forme fixe. Avec Mahler, l'accompagnement se fait à l'orchestre et non plus au piano. Schoenberg le fera évoluer vers la musique de chambre.

Livret : Texte d'un opéra.

Madrigal (madrigaux) : Au XIIIe siècle, le madrigal est une chanson polyphonique italienne à deux voix, sur un sujet amoureux ou satirique.

Au XVIe siècle, le madrigal n'a rien à voir avec la chanson du Trecento italien : il s'agit désormais d'une pièce polyphonique élaborée à quatre voix minimum. Le madrigal va beaucoup évoluer au cours du XVIe siècle et fera entendre jusqu'à six voix. La musique devient raffinée et fait entendre des imitations de la nature (chants d'oiseaux, sonneries de cloches, bruits de combats). Monteverdi fait atteindre des sommets majestueux au genre du madrigal.

Masque : Forme de musique dramatique typiquement anglaise, semblable au ballet de cour français. Il s'agit d'une sorte de divertissement comportant des scènes mythologiques ou satiriques (qui s'attaque à quelque chose ou quelqu'un tout en se moquant), avec des ballets, des chœurs. Le masque est à l'origine de l'opéra anglais mais aucun des deux genres ne s'impose devant la supériorité de l'opéra italien.

Mélodie : Composition musicale pour voix seule, accompagnée au piano. Elle met en valeur un court poème. La mélodie est en genre typiquement français.

La mélodie française apparaît au XIXe siècle (Berlioz) mais atteint sa maturité dans le dernier quart du XIXe siècle avec Fauré, Chabrier ou Chausson. Elle se renouvelle au début du XXe siècle avec Debussy et ses *Chansons de Bilitis*.

Messe : La messe est la plus importante cérémonie et la plus ancienne du culte catholique. Elle atteint sa forme actuelle vers l'an 1000. Tous les compositeurs ont écrit des messes, aujourd'hui encore.

C'est une forme vocale composée de cinq parties qui correspondent à cinq prières : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei.

Chantée à l'unisson au Moyen Age, la messe devient ensuite polyphonique (au XVIe siècle avec Josquin et Palestrina), puis traitée avec des arias, des duos (au XVIIe siècle avec J.S. Bach). La symphonie s'impose au XVIIIe siècle (Mozart, Haydn) et au Romantisme, même si les compositeurs préfèrent les messes de Requiem (Messe des morts). Au XXe siècle, ils préfèrent retourner aux sources grégoriennes (Jolivet, Stravinsky).

Monodie : Chant à une seule voix.

Monodie accompagnée : Chant à une seule voix accompagnée par des accords donnés par une basse continue.

Motet : Chant liturgique à plusieurs voix avec un texte inventé en latin. Les compositeurs écrivent des motets à toutes les époques, du XIIIe au XXe siècle.

Le motet médiéval et de la Renaissance sont principalement chantés a cappella (Josquin, Lassus, Palestrina). Au XVIIe siècle, le motet évolue vers un style monodique, avec des voix solistes et une basse continue (Monteverdi). Des airs, des duos et des trios vocaux font leur apparition à la fin du XVIIe siècle : c'est l'époque du Grand Motet français (Lully, DeLalande). Le motet atteint son point culminant avec J.S. Bach. Ensuite, le motet ne montre pas d'évolution et intègre différents styles musicaux.

Musique aléatoire : Musique soumise aux lois du hasard et/ou au choix de l'interprète.

Musique concrète : Musique composée à partir de sons déjà existants. Le meilleur exemple est *Variations pour une porte et un soupir* de Pierre Henry (1963).

Musique électronique : Musique qui a été conçue à partir des années 1950 avec des générateurs de signaux et de sons synthétiques. Elle n'utilise que des sons créés par des appareils électroniques. La musique est d'abord enregistrée sur bande magnétique, ce qui permet aux compositeurs de manier aisément les sons.

La musique pour bande de Pierre Schaeffer, appelée musique concrète, se distingue de la musique électronique car elle utilise un matériau primitif constitué des sons de la vie courante.

Musique profane : Elle regroupe toutes les musiques qui ne sont pas religieuses. C'est la musique du peuple. On parle également de musique populaire

Musique religieuse : Elle concerne la musique composée pour l'Eglise et les cérémonies religieuses.

Musique répétitive : Musique née aux Etats-Unis dans les années 1960. Elle se caractérise par une continuité sonore : un petit nombre de formules mélodiques et rythmiques sont répétées en continu, mais avec de légères variations et de petits décalages.

Néoclassicisme : Mouvement artistique de la fin du XVIIIe et du début du XXe siècle qui prend modèle sur l'Antiquité grecque et romaine et le classicisme du XVIIe siècle.

Opéra seria : C'est un opéra de langue italienne. Son caractère est sérieux, ce qui l'oppose à l'opéra-bouffe, de caractère comique et enjoué. L'opéra seria est très vogue dans presque toute l'Europe durant de la première moitié du XVIIIe siècle. L'opéra seria met en scène des personnages historiques ou issus de l'Antiquité. La musique repose sur l'alternance de récitatifs, d'arias et de divertissements musicaux.

Opéra buffa : C'est un genre d'opéra italien, issu de la commedia dell'arte traitant d'un sujet comique. Il apparaît au XVIIIe siècle et devient très vite populaire.

Contrairement à l'opéra comique, qui tolère des dialogues parlés et dont le sujet peut être sérieux, l'opéra buffa est à la base un opéra entièrement chanté, d'un caractère comique appuyé et d'un style animé.

Opérette : Œuvre théâtrale de caractère léger ou se mêlent des parties chantées et parlées. Elle est issue de l'opéra comique et apparaît vers le milieu du XIXe siècle. L'opérette est une œuvre de bonne humeur, légère à laquelle de nombreux compositeurs ont contribué, dont le plus célèbre est Offenbach.

Oratorio : Drame lyrique sur un sujet religieux. Œuvre dramatique faisant intervenir plusieurs personnages issus de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est composé en latin ou en langue vulgaire.

Issu du mystère médiéval, l'oratorio apparaît surtout au XVIIe siècle. Il se compose des mêmes éléments musicaux que la cantate (récitatif, air, duos, trios, chœur). Il atteint son sommet à la fin du XVIIe siècle avec Charpentier, Haendel et J.S. Bach. Au XVIIIe siècle, l'oratorio se tourne vers le profane (*Les Saisons* de Haydn). Comme la cantate, le genre n'intéresse pas les compositeurs au Romantisme. Par contre, un renouveau survient au XXe siècle avec des compositeurs comme Honegger ou Milhaud.

Ornementation : Élément de décoration.

Ouverture : Préface instrumentale d'un opéra ou d'un oratorio. Le plus ancien exemple se trouve dans *l'Orfeo* de Monteverdi (1607). L'usage d'une introduction musicale au début d'un opéra devient courant. Le principe de l'ouverture va disparaître peu à peu au Romantisme pour laisser place au Prologue qui reprendra les principaux thèmes musicaux de l'opéra.

Poème symphonique : Forme musicale réservée à la "musique à programme" (musique descriptive). Destinée uniquement à l'orchestre, cette musique apparaît au XIXe siècle et doit avant tout exprimer des sentiments, raconter un sujet issu d'un événement ou d'un poème. Il est une sorte de tableau ou de drame instrumental. Berlioz et Liszt sont les deux grands représentants du poème symphonique.

Polyphonie : Musique à plusieurs voix.

Profane : La musique profane regroupe toutes les musiques qui ne sont pas religieuses. C'est la musique du peuple. On parle également de musique populaire.

Quatuor : Morceau de musique instrumentale à quatre voix. Généralement, il s'agit d'un quatuor à cordes composé de deux violons, d'un alto et d'un violoncelle. Le quatuor à cordes fait son apparition à l'époque classique (Haydn et Mozart) et devient un des genres préférés des Romantiques (Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms). Il suscite un intérêt nouveau à la fin du XIXe siècle (Dvorak, Tchaïkovsky, St-Saëns) et surtout au XXe siècle (Debussy, Bartók, Schoenberg, Berg, Webern). A partir de 1950, il perd ses fonctions traditionnelles et devient surtout un laboratoire pour les expériences des compositeurs contemporains (Boulez, Boucourechliev, Xenakis).

Récitatif : Fragment narratif déclamé, dans un opéra, une cantate, un oratorio. Né avec l'opéra, le récitatif met le texte en avant par rapport à la musique. Accompagné d'une basse continue, le récitatif accorde une grande liberté pour l'interprétation. Il existe plusieurs types de récitatifs : le récitatif secco (accompagnement en accord) et le récitatif accompagné (basse continue plus fournie et davantage mélodique).

Rhapsodie : Composition musicale de forme libre sur un thème populaire. Il s'agit d'une forme essentiellement instrumentale.

Ricercar : Pièce instrumentale de forme libre, interprétée au luth, à l'orgue ou au clavecin. Les italiens lui donnent le nom de ricercar, de fantasia ou de capriccio. Apparue au XVIe siècle, le ricercar est utilisé dans toute l'Europe et s'organise surtout au XVIIe siècle avec Frescobaldi et Froberger. Progressivement, il évolue vers la fugue et disparaît au XVIIIe siècle.

Sériel (sérielisme) : Musique qui applique les règles du dodécaphonisme à d'autres critères que celui de la hauteur des sons.

Singspiel : forme d'opéra allemand dans lequel les récitatifs sont remplacés par des dialogues.

Sonate : Pièce de musique instrumentale, composée de plusieurs morceaux de caractère différent. Elle est destinée à un ou deux exécutants seulement.

La sonate apparaît au début XVIIe siècle, en Italie. D'abord appelée Sonate en trio, les italiens distinguent la sonate d'église (de style fugué) et la sonate de chambre (avec des mouvements de danse). Le violon est l'instrument dominant, accompagné d'une basse continue. En Allemagne, la sonate évolue vers un instrument seul (Kuhnau) ou violon et clavecin obligé (JS Bach). Vers le milieu du XVIIIe siècle, la sonate évolue vers la sonate classique : la sonate est désormais en trois parties structurées et n'a plus aucun rapport avec la suite de danse. Avec Mozart, Haydn et Beethoven, la sonate possède ses propres règles et s'impose comme une œuvre majeure de la musique de chambre. Les compositeurs ont depuis toujours eu un intérêt particulier pour cette forme de musique.

Suite : La Suite est une composition instrumentale baroque dont les différents mouvements sont des pièces de danse écrites dans la même tonalité. Parmi les différentes pièces figurent l'Allemande, la Pavane, la Courante, la Sarabande, la Gigue ou la Bourrée.

Symphonie : Composition musicale pour orchestre, comprenant plusieurs mouvements. Elle apparaît au XVIIIe siècle dans plusieurs pays en même temps : en Italie (Vivaldi), en Allemagne (Stamitz), en Autriche (Cannabich), en France (Gossec) ou en Angleterre (Jean-Christophe Bach). Haydn et Mozart écrivent les premiers chefs d'œuvre du genre, agrandissent la forme, lui donnent une structure fixe et ajoutent des instruments. Au XIXe siècle, Beethoven augmente encore l'orchestre et y joint des chœurs (Symphonie n°9). Avec Schumann, Brahms, la symphonie prend des dimensions très importantes, mais avec Bruckner et Mahler, elles deviennent gigantesques. En revanche, les compositeurs du XXe siècle la négligent même si certains s'y intéressent encore (Honegger, Roussel ou Stravinsky).

Toccata : Pièce instrumentale interprétée au clavecin, l'orgue ou au piano. Surtout utilisée aux XVIIe et XVIIIe siècles, elle est délaissée vers 1750 et ne se retrouve que rarement dans quelques pièces de certains compositeurs romantiques (Schumann). Elle est l'une des formes musicales les moins construites qui existent.

Tragédie lyrique : (ou tragédie en musique) la tragédie lyrique est l'opéra français, en usage au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle apparaît surtout avec Lully (*Cadmus et Hermione*, 1673) et s'achève avec Rameau (*Abaris ou les Boréades* (1764)).

Virelai : Composition musicale typique du Moyen Age. Elle fut entendue en France, en Italie, en Espagne, du XIIIe au XVe siècle. Elle peut être à une ou plusieurs voix.

Virtuosité : Talent. Le virtuose est une personne qui joue d'un instrument de musique avec beaucoup de talent.

**DAVANTAGE DE TERMES MUSICAUX (ANALYSE ET THEORIE)
DANS NOTRE FORMATION PREMIUM**