

Un rapide survol de l'origine et de l'évolution de quelques formes musicales.

AU MOYEN AGE

- **La musique sacrée** baigne dans le **chant grégorien**.
- **La musique profane** se manifeste à travers la **chanson** sous la houlette des TROUBADOURS, TROUVERES et MINNESANGERS. Les instruments accompagnent les voix, les suppléent le cas échéant, et, certaines chansons à refrain (BALLADES) servent de support à la DANSE.

Dès le IXe siècle les premières pratiques polyphoniques (début de l'ORGANUM) ouvriront des horizons qui aboutiront, vers le XIIIe siècle, à la création du MOTET ¹. Le motet utilisera les premiers procédés d'imitation qui font appel à des entrées successives prémisses du canon² et de la fugue³.

A LA RENAISSANCE

La musique instrumentale va prendre plus d'autonomie et on retrouve, en particulier chez Andrea GABRIELI (1510-1586), des œuvres écrites pour toutes sortes d'instruments où le style fugué prédomine (RICCERCARI et CANZONI alla francese).

Le RICCERCARE se retrouve en Espagne (TIENTO), en FRANCE (FANTASIE), en Angleterre (FRANCY) et il peut être considéré avec les CANZONES, comme le véritable précurseur de la FUGUE ³.

D'autre part, toujours à la même époque, la SUITE (de danses) se prépare à travers la succession de paires de danses au tempo différent (ex. : Pavane et Gaillarde).

1 Pièce vocale religieuse, pour une ou plusieurs voix pouvant, parfois, être accompagnées par des instruments.

2 Imitation rigoureuse de deux ou plusieurs voix qui entrent les unes après les autres et progressent par mêmes intervalles.

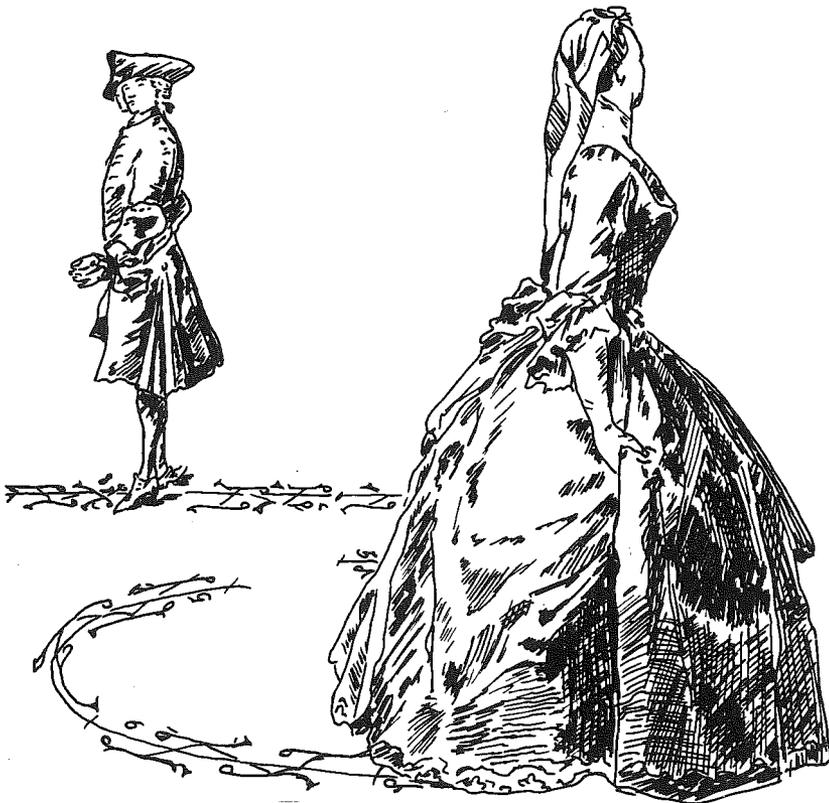
3 Pièce musicale qui emprunte les procédés d'écriture du canon et qui comporte d'autres éléments : exposition - développement - divertissement - strette.

Progressivement, les compositeurs feront abstraction des danseurs et l'habitude d'orner les chants, de joindre un double à chaque danse ouvrira sur le principe de la VARIATION (technique déjà plus ou moins utilisée dans certaines danses comme la Chaconne et la Passacaille).

Au XVIIe et début du XVIIIe, la SUITE et la FUGUE seront les formes prédominantes de la musique instrumentale marquant le triomphe du monothématisme (un seul thème utilisé).

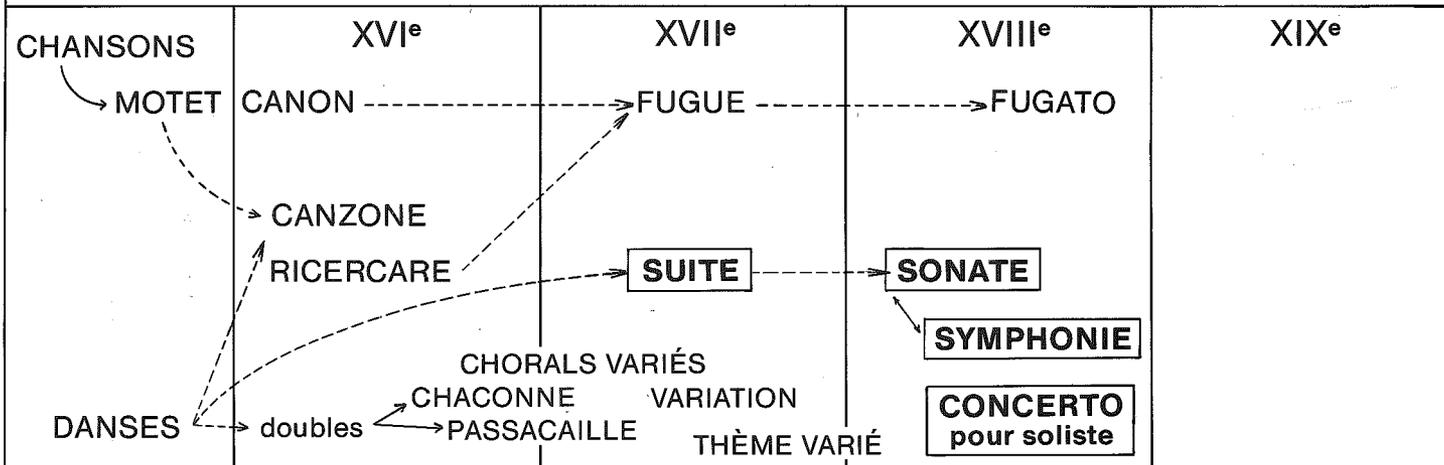
Le XVIIe siècle verra l'apparition de quelques unes des formes les plus marquantes de l'histoire de la musique :

- La SONATE directement issue de la Suite ;
- La SYMPHONIE ou grande Sonate pour orchestre ;
- Le Concerto de Soliste qui supplantera le CONCERTO GROSSO (équipe de solistes).

L'Art de la Danse (1735) : le Menuet

ÉVOLUTION DES FORMES MUSICALES

1500

1600

1700

1800

Quelques Compositeurs

CABEZON
(1500-1566)

Cl. LEJEUNE
(1528-1600)

FRESCOBALDI
(1583-1643)

FROBERGER
(1616-1667)

BUXTEHUDE
(1637-1707)

J. PACHELBEL
(1653-1706)

F. COUPERIN
(1668-1733)

VIVALDI (1678-1741)

BACH
(1685-1750)

RAMEAU
(1683-1764)

HAENDEL
(1685-1759)

TELEMANN
(1681-1767)

MOZART
(1756-1791)

HAYDN
(1732-1809)

F. SCHUBERT
(1797-1828)

F. MENDELSSOHN
(1809-1847)

R. SCHUMANN
(1810-1856)

II - LA SUITE (de danses) ou **PARTITA** (cf. J.S. Bach) ou **ORDRE** (cf. Couperin)

ORIGINES et ÉVOLUTION

- Ce sont les chansons populaires dansées du Moyen-Age et de la Renaissance.
Leur nom et leur allure évoquaient souvent leurs provinces d'origine.

Ex. : Bourrée d'Auvergne,
Gavotte de Gap, (les Gavots sont les habitants de Gap)
Branle du Poitou,
Tambourin de Provence, etc...

La Suite est très pratiquée aux XVIIe et XVIIIe siècles.

- Au début elle est constituée de danses qui sont, peu à peu "stylisées"; on les écoute mais on ne les danse plus.

Plan type de la Suite :

Prélude - **Allemande** (tempo modéré)
Courante (tempo vif)
Sarabande (tempo lent)
Gigue (tempo vif)

- Les pièces deviennent vite descriptives : Ex. : Le moucheron, Tempête, Papillon...

Puis les morceaux ne portent plus que les indications du tempo : Allegro - vif - lent... Cette évolution conduira tout naturellement la Suite à être la source de la Sonate et de la Symphonie.

- Tenue à l'écart surtout durant l'essor de la Symphonie, (≈1760-1900), la Suite réapparaît au XXe siècle :

Ravel : "Le Tombeau de Couperin"

Prélude - Fugue - Forlane - Rigaudon - Menuet - Toccato.

Milhaud : "IIe Suite Symphonique"

Ouverture - Prélude - Fugue - Pastorale - Nocturne - Final.

Debussy : "Suite Bergamasque"

Prélude - Menuet - Clair de lune - Passepied...

Ex. : A. Destouches (1672-1749)

PASSEPIED

A

B

La Majeur → Mi Majeur
Tonique → Dominante

Mi Majeur → La Majeur
Dominante → Tonique

ÉLÉMENTS :

La Danse exige la précision et la régularité du rythme, et par conséquent des phrases d'égales durées : 2, 4 et 8 mesures en général. D'où la fréquence des signes de reprise dans les différentes danses.

INSTRUMENTATION :

Elle est très diversifiée. Il y a des Suites écrites pour : clavecin - orgue - violon - violoncelle - flûte - piano (en solo ou duo) - harmonie - quatuor à cordes - orchestre...

LES TYPES DE DANSE :

- Danses **lentes** : Pavane, Sarabande (Espagne), Passacaille (Espagne), Chaconne...

- Danses **modérées** : Menuet, Musette, Allemande, Polonaise, Sicilienne, Boléro (Espagne), Gavotte (France), Louré (France).

- Danses **rapides** : Gigue (Irlande), Bourrée (Auvergne), Tambourin (Provence), Saltarelle, Rigaudon (Provence), Contredanse (Angleterre), Badinerie, Courante (Italie), Gaillarde (Italie), Passepied (Bretagne), Forlane (Italie).

PRINCIPAUX COMPOSITEURS :

France : Marin-Marais (1656-1728) - F. Couperin (1668-1733) - Rameau (1683-1764).

Allemagne : Froberger (1616-1667) - Telemann (1681-1767) - J.S. Bach (1685-1750) - Haendel (1685-1759).

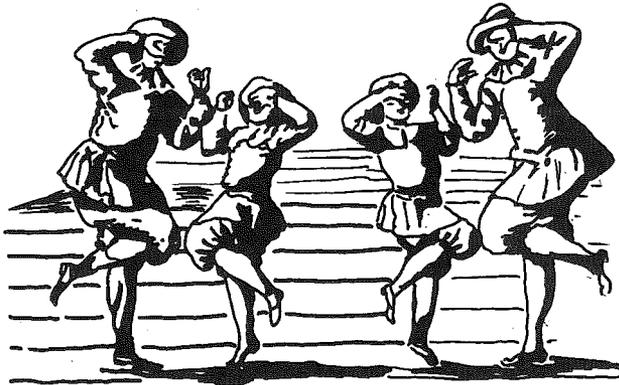
Angleterre : Dowland (1563-1626) - Purcell (1659-1695).

Italie : Frescobaldi (1583-1643) - Corelli (1653-1713) - D. Scarlatti (1685-1757).

Espagne : L. Milan (1500-1561).

Pologne : B. Pekiél (1600-1660).

Tchécoslovaquie : J. Zelenka (1679-1745).

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES DANSES :

Présentation et caractéristiques des danses les plus connues

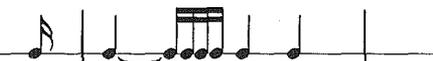
(Cette liste s'appuie sur un classement par ordre alphabétique ; elle est loin d'être exhaustive !)

On trouvera certaines de ces Danses transcrites pour Flûte à bec (ou autre instrument mélodique) dans le cahier de T.P. pages 48 à 53.

ALLEMANDE :

Danse modérée, de rythme binaire à la mélodie souvent "ornée". Elle est originaire de **Souabe** (Allemagne : à l'ouest de la Bavière).

Née au 16e siècle, elle prend place dans la Suite au 17e siècle. Elle disparaît après 1750, en évoluant vers le style du "Ländler".

Rythme usuel :

Exemple : 1er Ordre tiré de l'Édition originale du premier livre de pièces de clavecin de François Couperin, publié par les Éditions J.M. FUZEAU S.A.

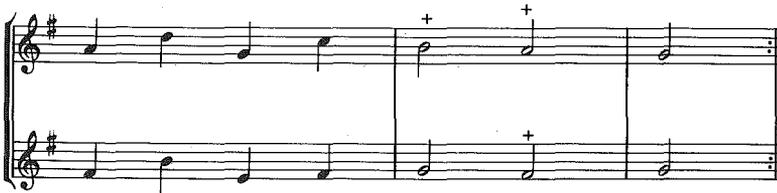
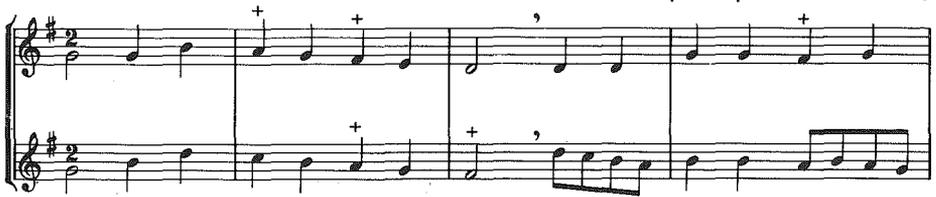
BADINERIE :

Danse de **rythme binaire**, (caractère gai et léger) au **tempo rapide**.
(Voir page 41 la présentation de la 2e Suite en Si mineur de J.S. Bach).

Ex. : Chedeville le Jeune "Amusements Champêtres" 2e Suite (Ed. Fuzeau).

BRANLE

Transcription pour flûtes à bec

CHACONNE :

Danse modérée d'origine Espagnole de **rythme ternaire**.

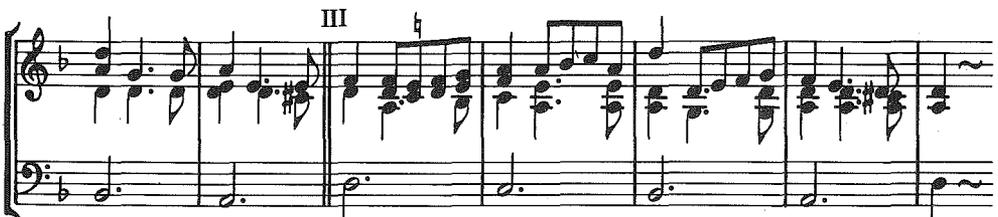
Elle comporte plusieurs variations sur une basse obstinée (OSTINATO). Elle est souvent confondue avec la "Passacaille".

Lope de Vega prétend qu'elle vient des Indes américaines et Cervantes la réserve pour le bas peuple des servantes et domestiques.

Rythme usuel : $\frac{3}{4}$

Exemple :

J.Ph. Krieger (1649-1725)

Exemple : J.S. Bach, 1re Suite en Do Majeur.

FORLANE (1re Suite en Do Majeur de J.S. Bach)

GAILLARDE :

Danse au **tempo rapide** de caractère sportif (**rythme ternaire**).

Elle est née en **Italie** au 16e siècle et remplacera la "Saltarelle".

Rythme usuel :

(Voir dossier MOYEN-AGE - RENAISSANCE - Éditions FUZEAU)

GAVOTTE :

Danse de **rythme binaire** au **tempo modéré**.

Elle utilise les petits sauts et de nombreuses figures variées. La plupart des opéras du 18e siècle en comporte une.

C'est une danse **française**, originaire de Gap.

Rythme usuel :

Exemple : tiré du Fac-similé de l'Édition originale du premier livre de pièces de clavecin de François Couperin, publié par les Éditions J.M. FUZEAU S.A.

Gavotte.

Reprise

GIGUE :

Danse de **rythme binaire** ou **ternaire** au **tempo rapide**.

Née en **Angleterre** ou en **Irlande** (en anglais : to jig = sautiller), elle est introduite en France sous Louis XIV.

Elle connaît un déclin au 19e siècle mais réapparaît au 20e siècle avec Milhaud, Stravinsky...

Rythme usuel :

Exemple : tiré du Fac-similé de l'Édition originale du premier livre de pièces de clavecin de François Couperin, publié par les Éditions J.M. FUZEAU S.A.

La
Milordine
Gigue.

Tracassusement
et légèrement.

Voyez ma Méthode pour la manière de
doigter cet endroit page 46.

HORNPIPE :

Danse populaire **anglaise** du Moyen-Age, devenue Danse de Cour au 17e siècle. **Tempo rapide.**

Le nom vient de l'instrument qui l'accompagnait. Il s'agit d'un instrument à anche simple, fait à partir d'une corne d'animal.

Elle se danse en sautant. Les déplacements latéraux sont limités.

Exemple : Haendel : "Water Music" (transposition pour Flûte à bec).

$\text{♩} = 104$

LOURE :

Danse **française** au tempo **modéré** ; d'origine populaire, au caractère pesant.

Elle entre au théâtre à la fin du 17e siècle.

Cette danse était accompagnée, à l'origine, de la Louré, sorte de musette ou cornemuse.

Elle est généralement notée à 6/4.

Le 1er temps de chaque mesure est sensiblement plus marqué.

Exemple : Jacquet de la Guerre (1664-1729) "Céphale et Procris" (1694).

MAZURKA :

Danse au tempo **rapide** et de rythme ternaire. Elle est née en Pologne où le peuple la danse avec fougue.

Au début du 19e siècle, elle est jouée dans les bals en France, Italie, Russie. Chopin l'a popularisée.

Glinka, Moussorgsky, Tchaïkovsky ont également écrit des Mazurkas.

Rythme usuel :

Ex. : Chopin op. 68, n° 2 - 1er thème.

MENUET :

Danse au **tempo modéré** et de **rythme ternaire**, née sans doute du "**Branle du Poitou**", introduite à la cour sous Louis XI, très pratiquée sous Louis XIV.

Avec son entrée dans la "Suite", le Menuet devient une pièce de concert puis il entre dans la Symphonie et la Sonate. Son Tempo devient alors plus rapide.

Au début du 19e siècle, il se transforme en "Scherzo" (avec Beethoven).
 Au 20e siècle, il retrouve sa forme ancienne.

(Voir page 41 la présentation de la 2e Suite en Si mineur de J.S. Bach)

Exemple : tiré du Fac-similé de l'Édition originale du premier livre de pièces de clavecin de François Couperin, publié par les Éditions J.M. FUZEAU S.A.

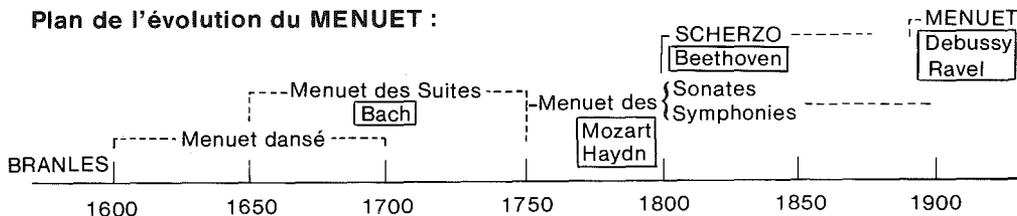
Menuet.

Reprise.

Fin

*Le double du Menuet cy dessus
 Se joue avec la même barre*

Plan de l'évolution du MENUET :

Le "TRIO" :

Dans la 1re moitié du 18e siècle, on joue souvent 2 Menuets à la suite l'un de l'autre et on reprend le premier pour conclure.

Le 2e Menuet est confié en général à un trio instrumental.

Le terme "Trio" a bientôt pris le pas sur celui du "2e Menuet".

MUSETTE :

Danse au tempo **modéré** et de rythme **binaire** ou **ternaire** (variable).

Née en **France**, elle prend place dans la Suite au début du 18e siècle.

De caractère pastoral, elle comprend souvent 2 parties qui évoluent sur un "bourdon".

Exemple : Chedeville le Jeune "Amusements Champêtres" - Ed. Fuzeau.

MUSETTE - Transcription pour flûtes à bec

Gracieusement

The first system of the musical score consists of two staves in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The music is written in a simple, pastoral style. The upper staff begins with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5. The lower staff begins with a half note G3, followed by quarter notes A3, B3, and C4. Both staves feature a series of eighth and quarter notes, with some notes marked with a '+' sign above them, indicating breath marks. The system concludes with a double bar line.

The second system of the musical score continues the piece. It features two staves in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The upper staff begins with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, and C5. The lower staff begins with a half note G3, followed by quarter notes A3, B3, and C4. Both staves feature a series of eighth and quarter notes, with some notes marked with a '+' sign above them, indicating breath marks. The system concludes with a double bar line.

PASSACAILLE :

Danse au **tempo très lent** d'origine espagnole (pasar = passer; calle = rue).

Il s'agit d'une danse de cortège se rendant d'une maison dans l'autre, d'une rue dans l'autre.

Cette danse est caractérisée par une basse obstinée (= ostinato) à **3 temps**, comportant 4 ou 8 mesures. (Voir page 7).

Exemple : J.S. Bach (1685-1750) Passacaille en Ut mineur, pour orgue.

La Passacaille tombe en désuétude au 19e siècle.

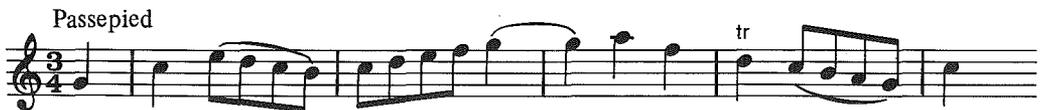
Elle connaît un renouveau au 20e siècle, avec Webern, Dutilleux, Ravel, Britten, Hindemith.

PASSEPIED :

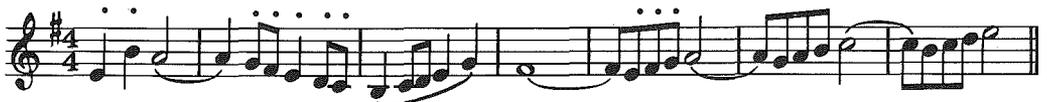
Danse **populaire française**, de Bretagne au **caractère vif et enjoué**.

On la danse à pas glissé, en croisant les pieds, sur un **rythme d'abord binaire, puis ternaire**.

Exemple : J.S. Bach "1re Suite" en Do Majeur.

Exemple : C. Debussy "Suite Bergamasque" (transposition).

PAVANE :

Danse “**marchée**” d’allure **noble** et solennelle, et de **rythme binaire**.

Elle se danse par couples et précède souvent une **Gaillarde** de rythme ternaire.

La Pavane comprend 2 sections.

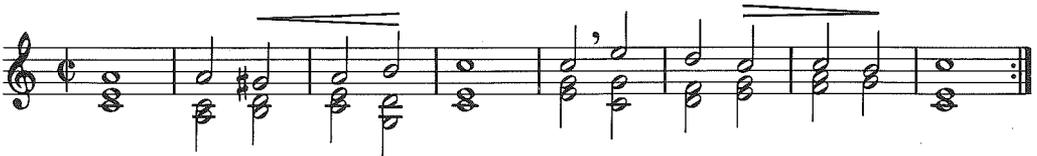
La Gaillarde est calquée sur elle (même tonalité, mais rythme ternaire et **tempo plus rapide**).

Rythme usuel :

Elle est née en **Italie** au 16e siècle.

On lui doit l’expression : “se pavaner” : démarche du paon.

Exemple : Thoinot d’Arbeau.

POLONAISE :

Danse de **caractère majestueux** et de **rythme ternaire**.

Elle apparaît en **Pologne** au 17e siècle.

Chopin lui donne une forme plus développée et pathétique.

Rythme usuel :

(Voir page 40 la présentation de la 2e Suite en Si mineur de J.S. Bach).

RIGAUDON :

Danse de **tempo rapide** et de **rythme binaire**.

Elle apparaît en **France**, dans le Languedoc. Moins utilisée au 19e siècle, elle réapparaît au 20e siècle avec Grieg, Ravel...

Elle se danse en cercle et par couples.

Rythme usuel :

Exemple : J. Bodin de Boismortier : 1re et 3e Suites - Ed. Fuzeau.

RIGAUDON - Transcription pour flûtes à bec

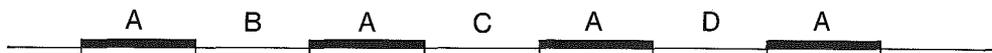
The image displays a musical score for a piece titled 'RIGAUDON'. It is a transcription for flute, arranged in three systems, each consisting of two staves. The first system begins with a treble clef and a 2/4 time signature. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and ornaments. The second system features a repeat sign. The third system concludes with a double bar line and repeat dots. The score is presented in a clear, black-and-white format.

N.B.

RONDEAU - RONDO

● Au XVIIe siècle, quelques danses de la Suite empruntent la forme du RONDEAU (Menuet en rondeau, Gavotte en rondeau, Tambourin en rondeau... voir aussi page 39 le rondeau de la 2e Suite de J.S. BACH).

Il s'agit d'une Forme musicale comportant une alternance de Refrain (A) et Couplets.

● Au milieu du XVIIIe, RONDEAU⁽¹⁾ et RONDO⁽²⁾ auront tendance à se confondre.

(1) Initialement genre poétique et musical alternant couplets et refrain.

(2) Terme souvent appliqué au mouvement final de certaines formes classiques (cf Ct^o...)

SALTARELLE :

C'est une danse de **tempo rapide**.

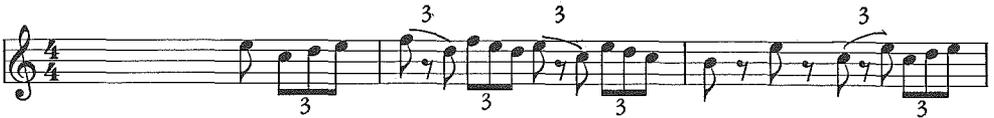
Elle est née en **Italie** au 15e siècle.

En France, elle s'apparente au Tourdion et est très proche de la Gaillarde.

P. Phalèse

Après un déclin au 18e siècle, elle réapparaît, à titre exceptionnel dans la Symphonie italienne de Mendelssohn.

SARABANDE :

Au 16e siècle, il s'agit d'une danse sensuelle rapportée en **Andalousie** par les colons espagnols d'Amérique Centrale.

Aux 17e et 18e siècles, c'est devenu une danse noble au **tempo modéré** et de rythme ternaire.

Moins utilisée au 19e siècle, elle réapparaît avec Grieg, Satie, Saint-Saëns, Debussy, Stravinsky...

Rythme usuel :

Exemple : tiré du Fac-similé de l'Édition originale du premier livre de pièces de clavecin de François Couperin, publié par les Éditions J.M. FUZEAU S.A.

*Sarabande
la
Majestueuse.*

1re fois. 2me fois. *Reprise.*

(Voir page 39 la présentation de la 2e Suite en Si mineur de J.S. Bach).

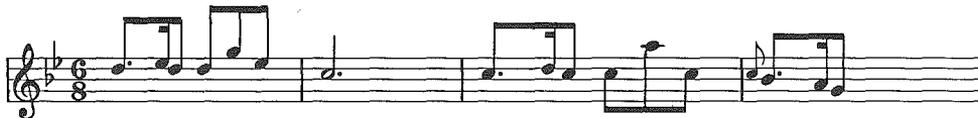
SICILIENNE :

Pièce de caractère dansant proche de la Pastorale et de la Barcarolle.

Rythme balancé :

Abandonnée au 19e siècle, elle renaît au 20e siècle, avec Fauré.

J.S. Bach : Sonate n° 2

D'après Le Menuet par Giovanni Domenico Tiepolo.

MORCEAUX CHOISIS

Hotteterre	Suite en Ré Majeur	Fl. et Clavecin
Buxtehude	2 ^e suite en Mi mineur	Clavecin
Caix d'Hervelois	2 ^e suite en Sol Majeur	Fl. et Clavecin
Haendel	Water Music	Orchestre
Marin Marais	Suite d'Alcyone	Orchestre
Couperin	Le Parnasse (apothéose de Corelli)	Orchestre
Couperin	"Ordres"	Clavecin
Bach	Suites	Orchestre
Bach	Suites Anglaises	Clavier
Bach	Suites Françaises	Clavier
Rameau	Suites	Clavier
Albéniz	Suite Espagnole	Piano
Bizet	Jeux d'enfants - Arlésienne	Orchestre
Chabrier	Suite Pastorale	Orchestre
Tchaïkovsky	Suite "Casse-Noisette"	Orchestre
Debussy	Suite Bergamasque	Piano
Ravel	Tombeau de Couperin	Orchestre
Sibelius	Suite de Lemminkainen	Orchestre
Saint Saens	Suite Algérienne	Orchestre
Milhaud	Suite Française	Harmonie
Milhaud	Suite Provençale	Orchestre
Roussel	Suite en Fa	Orchestre
Bartok	Suites de Danses	Orchestre
Prokofiev	Suite Scythe	Orchestre
Jolivet	Suite Delphique	Orchestre
Jolivet	Suite Liturgique	Orchestre
Jolivet	Suite Transocéane	Orchestre
Berg	Suite Lyrique	Quatuor à cordes
Schönberg	Suite	Piano
Kodaly	Hary Janos	Orchestre
Poulenc	Suite Française, d'après Gervaise	Orchestre
Ohana	Suite pour un mimodrame	Orchestre
Boulez	Suite Indienne	Orchestre

AUTRES DANSES EUROPÉENNES

Cracovienne	Pologne
Fandango	Espagne (Andalousie)
Passo Doble	Espagne
Seguedillas	Espagne
Folia	Portugal
Contredanse	Angleterre
Ungaresca	Hongrie (Voir dossier "Moyen-Age - Renaissance")
Saltarello	Italie (Voir dossier "Moyen-Age - Renaissance")
Jota	Espagne
Valse	Autriche - Hongrie
Polka	Bohème
Quadrille	France
French Cancan	France
Scottisch	Ecosse
Sicilienne	Sicile

Au 20e siècle, déferlement en Europe des Danses Américaines

(liste non exhaustive)

- Fox trot, danse rapide, syncopée des Noirs d'Amérique.
- Charleston, danse cocasse à 4 temps, apparentée au "Fox trot".
- Boogie-Woogie, danse de couple sur un rythme "obstiné".
- Rock'n'Roll, danse de couple avec voltige acrobatique de la danseuse.
- Twist, oscillation des hanches.
- Cake-Walk, danse de couple rapide, née dans les milieux noirs d'Amérique du Nord. Rythme syncopé :
- Tango, d'Argentine : avec accompagnement d'Accordéon.
- Rumba, de Cuba : danse de pas.
- Samba, du Brésil : danse sautée, rythme syncopé.
- Madison, des Antilles.
- Calypso, des Antilles.
- Habanera, de Cuba.
- Cha Cha Cha, de Cuba.
- Hard Rock : musique bruyante, agressive, aux mélodies simples (en liaison avec le mouvement "Punk").
- Disco : musique au rythme très marqué (caricatural) pour danser...
- Reggae : de Jamaïque. Stars : Bob Marley, Johnny Clarke.