

III - LE CONCERTO

DÉFINITION :

Composition musicale qui oppose ou fait dialoguer un ou plusieurs instruments solistes avec une formation musicale (étymologiquement : concertare = lutter).

On distingue :

Le Concerto-Grosso et le Concerto de Soliste.

I. LE CONCERTO-GROSSO

CARACTÉRISTIQUES :

L'orchestre comprend :

a) Un petit groupe de solistes (souvent au nombre de trois) appelé CONCERTINO.

b) Un grand groupe (le reste de l'orchestre) appelé GROSSO.

Le Concerto-Grosso se caractérise par la présence de nombreux mouvements courts (voir proposition d'audition : Concerto pour la nuit de Noël de Corelli).

ORIGINES :

Probablement au XVIe siècle avec le **Concerto da Chiesa** (concert d'église mettant en présence chants et accompagnement instrumental) puis au XVIIe siècle le **Concerto da Camera** (concert de chambre toujours pour voix et instruments) dans le domaine profane.

PRINCIPAUX COMPOSITEURS :

Corelli (1653-1713) - Torelli (1658-1709) - J.S. Bach (1685-1750)

Haendel (1685-1759) - Stravinsky (1882-1971) - Bartok (1881-1945)...

II. LE CONCERTO DE SOLISTE

CARACTÉRISTIQUES :

- Conversation entre un soliste et l'orchestre.
- 3 mouvements : Allegro - Adagio - Allegro

A travers ces trois mouvements, il s'agit de mettre en évidence les qualités du soliste :

- sa VIRTUOSITÉ (1er et 3e Mouvements) surtout par des traits brillants,
- sa SENSIBILITÉ (2e Mouvement).

ORIGINES :

- Peut-être le madrigal où une voix de chanteur soliste dialogue avec des instruments.

- Peut-être Lully (1632-1687) qui en 1666 apparaît sur scène dans le rôle d'Orphée (le ballet des muses) ; violon en main il "converse" avec l'orchestre.

- Plus sûrement G. Torelli (1658-1709) et surtout A. Vivaldi (1678-1741) qui dès 1710 aura composé plus de 300 concertos de solistes (du Show-biz avant l'heure!).

Par la suite, de nombreux compositeurs ont adopté la structure définie par Vivaldi ; on peut citer J.S. Bach, Albinoni, Telemann...

Quelques années plus tard, Mozart et Haydn ont établi le plan du concerto dit "classique" qui comprend trois mouvements.

● 1er Mouvement : ALLEGRO

● **Une exposition** : 2 thèmes successivement présentés par l'orchestre et par le soliste.

● **Un développement** : dialogue entre Solo et Tutti.

● **Une réexposition** des thèmes qui annonce la **cadence** pendant laquelle le soliste, jusqu'à l'époque de Beethoven, improvise avant la conclusion.

● 2e Mouvement : ANDANTE

Conçu avant tout pour mettre en avant la sensibilité et la nuance d'interprétation du soliste.

● **3e Mouvement : ALLEGRO**

De caractère virtuose (forme “rondo” en général).

Au XIXe siècle, ce nombre de mouvements peut aller jusqu'à 4 (chez Brahms) - voire 6 (chez Liszt) - et va jusqu'à épouser la forme symphonique. Quant au XXe siècle, il marque un retour à la forme classique tout en s'appuyant sur une recherche et une esthétique tendant à tirer le meilleur parti possible de l'évolution technique dans la pratique des instruments et des timbres exploitables...

Nous proposons de prendre contact avec :

- Le Concerto-Grosso, en écoutant des extraits (ou l'intégralité)
 - du “Concerto pour la Nuit de Noël” de Corelli.
- le Concerto de Soliste, en écoutant des extraits (ou l'intégralité)
 - du “Concerto pour Harpe” (1er Mouvement) de F.A. Boïeldieu
 - du “Concerto pour Clarinette” (2e Mouvement) de W.A. Mozart
 - du “Concerto pour Trompette” (3e Mouvement) de J. Haydn

CONCERTO-GROSSO

Cassette
Magistrale I
FACE A

Concerto pour la Nuit de Noël

A. Corelli (1653-1713)

L'AUTEUR :

Archangelo Corelli est né en 1653 à Fusignano.

En 1666, il étudie à Bologne et devient membre de l'Académie philharmonique en 1670.

L'année suivante, il arrive à Rome. C'est là que se déroulera toute son activité de compositeur.

Violoniste à St Louis des Français en 1675, il devient successivement :

- premier violon de St Louis des Français, en 1682
- maître de musique du Cardinal Panfili, en 1687
- au service du Cardinal Ottoboni, mécène cultivé et généreux.

Il meurt à Rome en 1713, après avoir effectué des voyages dans les centres musicaux d'Allemagne et d'Italie.

L'ŒUVRE :

Il s'agit d'un CONCERTO-GROSSO.

L'orchestre comprend 2 ensembles :

- le **CONCERTINO**, groupe de solistes : **2 violons, 1 violoncelle** ;
- le **GROSSO**, ensemble des autres instruments : **2 violons, 1 violoncelle, 1 basse continue**.

L'œuvre comprend **5 mouvements principaux** : Vivace + Grave ; Allegro ; Adagio + Allegro + Adagio ; Vivace ; Allegro et Pastorale (Largo).

Certains mouvements sont très courts. Ils pourront être groupés 4 par 4 pour l'écoute. Le dernier (Pastorale célèbre) fera l'objet d'une écoute particulière.

1. VIVACE : 0'15

Il s'agit d'une Introduction jouée par le TUTTI pour faire appel à l'attention des auditeurs.

2. GRAVE : 1'10

C'est une page de style sévère qui traduit une ambiance recueillie et sereine. Le Concertino et le "Grosso" cheminent parallèlement.

3. ALLEGRO : 2'43

Ici : ● le Concertino a une fonction mélodique :

- les violons réalisent un contrepoint rythmique,
- le violoncelle assure un mouvement continu dynamique ;

● le "Grosso" effectue les ponctuations.

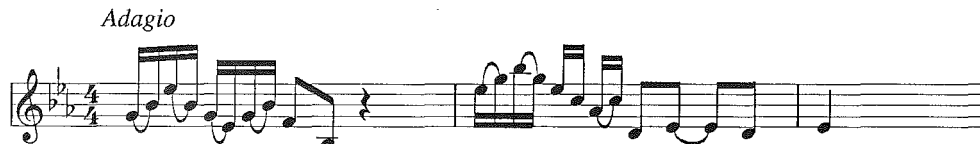
Ce mouvement comprend 2 parties presque similaires.

Concertino et Grosso s'unissent pour donner à la conclusion un caractère de plénitude.

4. ADAGIO : 1'10

Dans ce mouvement lent et méditatif, les 3 solistes dialoguent.
Le "Grosso" les soutient discrètement.
La tonalité est Majeure (contraste avec le mouvement précédent).

5. ALLEGRO : 0'30

Ce passage est traité harmoniquement sur un rythme simple.

6. ADAGIO : 1'45

C'est la reprise de l'Adagio précédent, suivi d'une Coda.

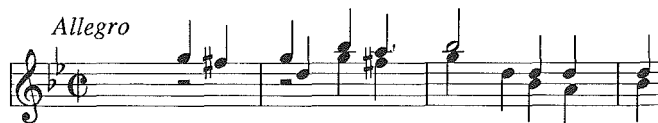
7. VIVACE : 1'18

Dans ce mouvement dynamique, le "Grosso" ponctue harmoniquement les phrases du Concertino (comme dans le 3e mouvement).

8. ALLEGRO : 1'25

C'est une sorte de Farandole en 3 parties : A B A
La 1re et la 3e partie sont écrites en Fugato (= canon).
La 2e partie est essentiellement mélodique.

9. PASTORALE :

Elle est écrite sur un rythme de Sicilienne :

La **tonalité est Majeure** et contraste avec le mouvement précédent.

Comment mieux évoquer la lumière et la joie de Noël ?

On pourra comparer cette Pastorale à celles de :

- Haendel, dans le Messie ;
- Bach, dans l'oratorio de Noël (2e Cantate).

Le thème de la Pastorale est transcrit pour Flûte à bec (et piano) dans le cahier de T.P. page 55.
