

De la monodie à la polyphonie : 1) Dans la musique vocale profane /1

1) Du XIe au XIIIe : Les Troubadours puis les Trouvères

	Qui compose ?	Quel genre ?	Comment ?	Quelles œuvres ?
1100-1210	Troubadours : Guillaume IX de Poitier et d'Aquitaine (+1127), Marcabru (+ 1140), Jaufré Rudel (+ 1150), Bernard de Ventadour (+1195) Raimbaut de Vaqueiras (+1207)	Canso, sirventès (planh, enueg) chanson d'aube, tenso, de croisade.	monodie modale en langue d'oc. rythmes et accompagnements non notés	<u>Raimbaut</u> : Ara'm requier/ J.Rudel : Lanquan li jorn
1150-1300	Trouvères : Chrétien de Troyes (1120-1180) Richard Cœur de Lion, (1157-1199) Colin Muset (+1250) Blanche de Castille (1188 - 1252) Adam de la Halle (1240-1288)	Lai, estampie (instr), Reverdie, chansons de toile, de geste, descort. Au XIII ^e : rondeau, ballade, virelai	monodie modale en langue d'oïl. Notation + précise.	<u>R. C de Lion</u> : Ja nuls om pres/ B. de Castille : Amour ou trop tard
XIV ^e	Philippe de Vitry (1291-1361). évêque de Meaux, diplomate (cours d'Avignon), musicien, théoricien, poète et ami de Pétrarque. Participe au <u>Roman de Fauvel</u> Traité <i>Ars Nova</i>	motets, chansons - descort, rondeaux, lai, virelai	écriture contrapuntique polyphonie modale - évolution du rythme (notation mesurée)	<u>Ay amours ! tant me dure</u> / <u>Providense de la senée</u> / Talant j'ai que d'obéir
	Guillaume de Machaut (1300-1377) cours de Jean de Luxembourg, Pologne, Italie, / chanoine à Arras, Reims. Passion platonique pour Péronne d'Armentière	42 ballades, 32 virelais, 20 rondeaux, 19 lais (de 1 à 3 voix)-	écriture contrapuntique polyphonie modale + cadence à dble sensible, jeu d'altérations, jeu de hoquet, isorythmie, rythmes complexes	Le Remède de Fortune, Le Veoir dict, (Messe Notre-Dame) <u>(Douce dame jolie)</u>

De la monodie à la polyphonie : 1) Dans la musique vocale profane /2

	Qui compose ?	Quel genre ?	Comment ?	Quelles œuvres ?
XVI ^e	Josquin des Près (1440-1521). Cours des Sforza, de Ferrare, du Pape Innocent 7	70 œuvres (messes) motets, chansons 3 vx à 6 vx / français, latin, allemand, italien	polyphonie expressive. abandon formes fixes canons/	<u>Faute d'argent</u> / Mille regretz / Pleine de deuil/
	Clément Janequin (1485-1558). Musicien du Duc de Guise, du roi Henri II.	(messes) chanson dite française ou parisienne/	polyphonie. Jeux de rythme et d'organisation de voix. Sonorité expressives et jeux d'onomatopées	<u>La Guerre</u> (la Bataille) Les Cris de Paris Le Caquet des femmes Le chant des oiseaux
fin XVI ^e	Carlo Gesualdo (1560-1613) prince luthiste et compositeur. (1590 assassine sa femme et son amant)- 1594 remariage	6 livres de madrigaux (5 voix) + 1 livre (6 voix) -(2 livres de chants sacrés + musique religieuse)	monde tonal /« cas hors normes » 5 ^e livre : harmonie dissonante, univers d'avant-garde, expressivité. jeux de contrastes extrêmes	<u>Luci serene e chiare</u> / <u>Arde il mio cor</u> (Livre 4)/ (1596) <u>Mercè grido piangendo</u> (Livre 5, 1610)
↓	Luca Marenzio (1553-1599) à Mantoue, Ferrare, Florence, Cours des Médicis puis Rome	+ de 400 madrigaux (18 livres de 4 à 6 voix), 5 livres de villanelle (3 parties), (sur poèmes de Pétrarques, Le Tasse, Guarini).	Thèmes bucoliques traités de manière expressive (rythmes, accents, langage harmonique varié virtuosité vocale, déclamation libre et variée	<u>Tirsi morir volea</u> (1580) (5 voix) <u>Crudele acerba</u> (1599) (5voix)

De la monodie à la polyphonie : 1) Dans la musique vocale chrétienne /1

	Qui compose ? Où ? Quoi ?	Pourquoi ? Quel genre /forme ?	Comment ?
avant 313 après J.C.	Anonymes : pas de noms de compositeurs. (la religion chrétienne est encore clandestine > catacombes, lieux secrets > d'où peu de documents). Influences des musiques gréco-romaines et juives de la Synagogue.	pour les offices religieux essentiellement la MESSE (qui n'est pas encore structurée). Prières. (Les femmes ne doivent pas chanter - cf St Paul). Chants des psaumes	monodie modale en langue locale. Centonisation (mélanges d'extraits de plusieurs pièces). Mélodies types (timbres). Sans doute a cappella (instruments interdits). Pas de notation.
entre leIVe et IXe siècle	Anonymes. Les moines des monastères. St Ambroise (IVe) compose des hymnes. Venance Fortunat (530-610 - évêque de Poitier) : Pange lingua/ Vexilla regis.	La liturgie de la messe se construit : Organisation de l' Ordinaire (fixe) et du Propre (mobile). En 529 apparaît le kyrie (grec). gloria et credo (en latin) en 589 (Concile de Tolède)	rites locaux : ambrosiens, romain, gallican, mozarabe... - monodie modale. Beaucoup de mélismes. Chant responsorial (1 soliste /chœur), chant antiphonique (2 chœurs). Ambitus restreint (8ve)
Xe ↓ XIIe	Anonymes. (IXe : Notker le Bègue) Développement du CHANT GREGORIEN IXe : 1ères traces de polyphonies	La messe est organisée mais auteurs anonymes. Ordinaire : [Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Ite missa est.] Propre : [graduel, alleluia, hymne] + psalmodie, antienne, répons, introït...	-technique des tropes (ajouts, commentaires, variations). La Séquence (ou « Prose ») = trope de développement de l'Alleluia, forme couplée (aabbcc). Ambitus parfois très étendu. Evolution des chants autour d'une TENEUR. 8 tons ou modes/ rythmes encore souples et libres.
XIIe (après 1150) ↓ XIIIe	ARS ANTIQUA / Ecole NOTRE-DAME (1163 début de la construction de Notre-Dame de Paris). Maître Albert (†1180) Léonin (Magnus Liber Organi, 1180) Pérotin (†1225) /organum triple « Alléluia Nativitas »/ anonyme : Messe de Tournai.	Début de la POLYPHONIE organum parallèle (teneur +voix organale) / déchant (idem mais mvts contraires) / gymel (anglo-saxon, voix organal à la 3ce). Motet et conduit.	écriture contrapuntique modale et polyphonique simple. Consonances parfaites (0, 8, 5, -4-). Modes rythmiques (l'ordo = petites sections découpant la teneur), hoquet. Mesure ternaire avec 2 valeurs : Longue/brève

De la monodie à la polyphonie : 1) Dans la musique vocale chrétienne /2

	Qui compose ? Où ? Quoi ?	Pourquoi ? Quel genre ?	Comment ?
XIVe	Philippe de Vitry (1291-1361). évêque de Meaux, diplomate (cours d'Avignon), musicien, théoricien, poète et ami de Pétrarque. Participe au <u>Roman de Fauvel</u> Traité Ars Nova	motets (cf « Petre Clemens »)	écriture contrapuntique polyphonie modale - évolution du rythme (notation mesurée)
	Guillaume de Machaut (1300-1377) cours de Jean de Luxembourg, Pologne, Italie, / chanoine à Arras, Reims. Passion platonique pour Péronne d'Armentière.	Messe Notre-Dame (1 ^{ère} messe entière signée). 23 motets (« Felix Virgo »)	écriture contrapuntique polyphonie modale + cadence à double sensibles, jeu d'altérations, jeu de hoquet , isorythmie , rythmes complexes, binaire, signes de mesure, point. (3ces sur temps faibles). Contre-Teneur.
XVe	Dufay (1400-1474) /9 messes, 32 motets Dunstable (~1390-1453) Ockeghem (~1410-1497). /13 messes, 32 motets (1 motet à 36 voix !) Obrecht (~1450-1505)/26 messes, 31 motets de 3 à 6 voix)	Nouvel idéal sonore réparti sur 2 genres : le motet et la Messe (l'ordinaire) . Ecriture entre 3 et 6 voix (svt 4). messes à teneur, messes paraphrases, messes parodies (fin XVe). période messe avec acpt instruments puis vers 1450 : messes a cappella	Ockeghem : traitement égal des voix. croisement de voix, utilisation de l'ostinato, canons et faux-bourbons, isorythmie (surtout Dufay). La basse a un caractère harmonique mais n'est pas pensée en tant que telle. (accord final sans 3ce). figuratismes.
XVIe	Josquin des Près (1440- 1521), maître de chapelle du duc de Ferrare : messes à l'écriture virtuose (<i>ad fugam</i> : série de canons). Messe Pange Lingua . /motets :écriture + libre et diversifiée, contrastes/ Miserere à 5 voix .		
	nb : Concile de Trente (1545-1563) = Contre-Réforme (réponse aux Protestants) Roland de Lassus (1532-1594) :50 messes, 700 motets. Cf Messe Douce Mémoire (1577)/Pierluigi Palestrina (1525-1594) : Messe du Pape Marcel (1567).		apogée polyphonie vocale a cappella simplification, homorythmie, compréhension, pas d'éléments profanes. Vers l'harmonie...