Formes musicales

(extrait de l'ouvrage « la musique classique pour les nuls »)

Symphonie

Existe depuis 200 ans. Pour orchestre avec 4 mouvements (4 pour Brahms, 9 pour Beethoven, 104 pour Haydn).
Premier mouvement : vif et animé, de forme sonate. 2 thèmes. Le premier énergique, le deuxième plus calme et lyrique (opposition masculin et féminin).
- Introduction lente et solennelle.
- Premier thème vif puis second = exposition.
- Variation sur les 2 thèmes = développement.
- Réexposition.
- Coda (queue en italien).

On trouve la forme sonate dans d'autres genres (concerto et quatuor).

Deuxième mouvement : lyrique et + lent.
Thème chantant.

Troisième mouvement : menuet ou scherzo. Dansant.
- Menuet ou scherzo (plaisanterie) en ¾.
- Trio (effectif + restreint) + rustique.
- Menuet ou scherzo.

Quatrième mouvement : brillant.
Finale. Rapide et enjoué de forme rondo (refrain/ couplets ABACAD).

Sonate et sonatine

Morceau pour 1 ou 2 instruments en plusieurs mouvements.
En italien, suonare = jouer, cantate = chanter.
Trois mouvements : rapide, lent et lyrique/finale (rondo).

Sonatine : deux ou trois mouvements, ou durées plus réduites.
(Ex : premier mouvement sans développement). Sonatines pour débutants.

Concerto

Avec soliste suivi par l'orchestre (plutôt que l'inverse). Dialogue orchestre/soliste
Performance physique (semblable à un match) qui dure 30 mn.
Trois mouvements : vif, lent, vif.
Virtuosité des mouvements extrêmes. Beauté du son dans les mouvements lents. Les solistes jouent de mémoire.

Cadence

durée de 10 secondes à 5 minutes.
Improvisée jusqu'au XIX siècle. Pour mettre en valeur les capacités du soliste. Toutes les cadences se terminent par un trille.

Suites de danses

Au départ, la musique accompagnait le chant et les danses, le rythme restait immuable avec un caractère répétitif. On a ensuite créé des pièces pour l'écoute.
Au baroque, dans la même tonalité.
Allemande, courante, sarabande, gigue : équilibre entre mouvements lents/rapides, solennels et gais.
Bach = maître de cette forme. Sur ce squelette se greffent les gavottes, bourrées, menuets et rigaudons.
Remplacé par la suite d'orchestre = extraits symphoniques d'une œuvre scénique ou de films.
Ex : suites de Carmen (succession d'airs tirés de l'opéra).
Casse noisette, West side story. La guerre des étoiles.

Sérénade et divertissements

Au XVIIIème siècle , pour égayer une soirée ou une cérémonie, pour créer l'ambiance des divertissements princiers.
Supérieur à 5 mouvements. Instrumentation en fonction des circonstances. Quatuor pour banquets, Vents pour extérieur.

Thème et variations

Mélodie de départ avec variations mélodiques et rythmiques, ornements.
Ex : symphonie n° 94 de Haydn (la surprise).

Fantaisie, rhapsodie, caprice

Formes + libres (- académiques). Ex : toccata ou préludes à la structure plus fantasque.
Fantaisies sur des thèmes célèbres (greensleves, opéras…).
La rhapsodie prend souvent un caractère national ex : rhapsodie hongroise de Liszt.

Poème symphonique

Pas de forme fixe non plus mais raconte une histoire à partir d'un poème ou un roman.
Equivalent à de la musique de films sans images pour suivre l'histoire sans les yeux.
Liszt = inventeur du genre : Mazeppa, Prométhée.
Un thème personnifie le héros et les transformations du thème ses sentiments (joyeux, passionné, héroïque, douloureux…).
- Strauss : Dom juan, Don quichotte, Une vie de héros, ainsi parlait Zarathoustra, Mort et transfiguration.
- Smetana : Ma patrie, Moldau, Finlandia.
- Sibelius : légende pour orchestre, le cygne.
- Tchaikovski : Roméo et Juliette, Hamlet.
- Saint-Saens : danse macabre, le rouet d'Omphale.
- Dukas : l'apprenti sorcier.
- Franck : les djinns.
- Honegger : Pacific 231.
- Respighi : les pins de Rome.
- Debussy : la mer.
- Williams : la guerre des étoiles.

Lied et mélodie

Lied = chanson. Apogée en (1800-1850 (romantisme).
Concerts dans les salons à partir des poèmes d'auteurs.
Schubert : la belle meunière, le voyage d'hiver, le chant du cygne.
Mélodie = version française du lied allemand.
- Berlioz : les nuits d'été.
- Fauré : la bonne chanson (Verlaine).
- Ravel : Schéhérazade, histoires naturelles.
- Duparc : invitation au voyage, la vie antérieure (Baudelaire).
- Poulenc : tel jour telle nuit, le travail du peintre, le bestiaire (Eluard), calligrammes (Apollinaire).

2 formes de mélodies/lieder. Structure en couplet + éventuellement un refrain ou bien un déroulement continu sans thème particulier. Ex : le roi des aulnes de Schubert.

Oratorio

Forme vocale, équivalent sacré de l'opéra : pièce pour orchestre chœur et solistes vocaux racontant les épisodes de la bible. Le plus célèbre est le messie de Haendel.
Bach : passion selon St-Jean.

Cantate

Petit oratorio qui ne raconte pas forcément une histoire.
- Charpentier : David et Jonathan.
- Haydn : la création, les saisons.
- Mendelssohn : Elias et Paulus.
- Debussy : le martyr de Saint-Sébastien.
- Honegger : Le roi David, Jeanne d'Arc.
- Penderecki : la passion selon Saint-Luc.

Opéra

Drame musical (expression dramatique et musique).
Lien entre les différentes parties chantées : récitatif (presque parlé avec accords).

Opéra comique : opéra avec des scènes parlées, pas forcément drôle (ex : Carmen de Bizet).

Opéra bouffe : opéra comique avec un côté satyrique.
- Offenbach : la belle Hélène, la vie parisienne.

Opérette : plus léger que l'opéra bouffe. Divertissement.
Fin XIXème siècle : Offenbach, Johan Strauss. La chauve-souris, le baron tzigane.

Opérette de Broadway : comédie musicale (West side story).

Ouverture : pièce instrumentale pour que l'orchestre se chauffe avant le lever de rideau.

Ballet

Musique et danse.
- Léo Delibes : Coppélia.
- Tchaïkovski : le lac des cygnes, casse-noisette, la belle au bois dormant.
- Prokofiev : Roméo et Juliette, Cendrillon.
- Stravinsky : le sacre du printemps, l'oiseau de feu.
- Ravel : Daphnis et Chloé, ma mère l'oye.

Equivalent à de la musique à programme.
En concert seul, une suite de ballets contient les thèmes les + représentatifs.

Quatuor

Musique de chambre.
Quatre mouvements : vif, lent, dansant et animé.
Précurseurs : Haydn puis Mozart et Beethoven.