

## Prémisses

Mirages d'une définition, 10.

Fonction sociale et perception, 15 :

**Antiquité, 15. Dépréciation de l'auditif, 16. Musique fonctionnelle, 18. Spécialisation : le public, 19. Consommateurs de musique, 20.**

La transmission des idées; l'œuvre et sa notation, 21 :

**La notation occidentale, 24.**

Catégories socio-musicales, 27 :

**Comportements collectifs, 27. Comportements individuels, 31. Catégories musicales, 35.**

Musicologie et histoire, 38.

## Préhistoire et Antiquité Cent siècles de civilisation musicale

A la recherche des origines, 44 :

**Paléolithique, 44. Néolithique, 49.**

Premières civilisations musicales, 51 :

**Inde, 51. Mésopotamie, 51. Chine, 56. Égypte, 57. Les Hébreux, 62.**

Civilisation gréco-latine, 66 :

**La poésie lyrique, 67. Éthique musicale classique, 71. La décadence, 76. Documents musicaux, 77. L'hypothèse polyphonique, 79. Rome, 80.**

***Note sur les instruments, 82.***

***La théorie, 87 : Remarques sur le grand système parfait, 87. Genres, 89. Harmonies, 90. Tons ou tropes, 92. Rythme, 94. Notation, 94.***

Tableau comparatif des instruments. 96.

## La musique dans le monde

**Échelles et modes, 102. Les intervalles et la formation des échelles, 104. L'hégémonie occidentale, 108.**

La musique chinoise, 110.

Civilisations musicales de tradition chinoise, 120 :

**Japon, 122. Vietnam, 128.**

La musique de l'Inde, 130.

---

---

La musique de l'Asie du Sud-Est, 140 :  
**Échelles musicales, 142. Instruments, 145. Orchestres, 148.**

La musique des peuples de l'Islam et l'héritage hellénique, 150 :  
**Théorie musicale, 155.**

Le langage musical de l'Afrique noire, 161 :  
**Polyphonie, 166. Instruments, 168.**

Singularité de la musique occidentale,  
sa tendance à l'hégémonie, 173 :  
**Les échelles musicales occidentales, 176.**

## L'héritage antique et le chant chrétien La première renaissance

**Musique chrétienne primitive, 184. Chant byzantin, 188.**  
**Réforme grégorienne, 190. Différentes liturgies, 193.**

Le système musical et l'héritage antique, 196.

Les modes et la notation du plain-chant, 198 :  
**Les modes, 198. La notation, 205. Solesmes et l'interprétation, 212.**

Le répertoire et ses formes, 214 :  
**Les chants de la messe, 215. Pièces d'origine psalmodique, 216. Pièces  
versifiées, 217. Musique profane, 220.**

Les instruments au Moyen Age, 222 :  
**Orgues, 224. Harpes, lyres, psaltérions, 224. Luths, guitares, vièles,  
227. Instruments à vent, 231. Instruments de percussion, 233.**

## La liberté de créer La seconde renaissance L'Ars nova

Drames liturgiques et jeux, 238 :  
**Cycle de Pâques, 238. Peregrinus, 242. Cycle de Noël, 242. Jeu de  
Daniel, 247. Jeu d'Adam, 248. Autres Jeux et Miracles, 248.**

Polyphonie romane, 252.

La courtoisie et l'art du « trouver », 255 :  
**Cortejar, 256. Troubadours, 258. Trouvères, 267. Minnesänger, 269.  
Espagne et Portugal, 271.**

---

---

Polyphonies gothiques, 272 :

L'organum à vocalises ou « fleuri », 272. Le conductus ou conduit, 274. Le motet, 275. Chansons avec refrain, 279.

Notation de la musique mesurée, 280.

L'Ars nova, 287 :

Ars nova française, 288. Ars nova italienne, 297. Musique instrumentale, 301.

## La grande Renaissance Apogée de la polyphonie et commencement des temps modernes

Le bon vent d'Angleterre, 307. École franco-flamande, 310. Dufay et Binchois, 314. Okeghem, 317. Josquin des Prés, Isaac, Obrecht, 319.

La musique et l'esprit de la Renaissance, 320 :  
Imprimerie musicale, 322. Fêtes, 327.

Théorie de la musique et Renaissance, 331 :  
Tempéraments, 333. Théorie et liberté, 337.

La chanson polyphonique, 340 :  
Chanson parisienne, 346. La chanson après 1550, 352. Les humanistes, 356.

De la frottola au madrigal, 360 :  
Le madrigal, 362. Madrigaux dramatiques, 367. Vers la monodie, 372.  
Chansons allemandes et espagnoles, 374.

Le madrigal anglais, 375.

Le renouveau de la musique sacrée, 382 :  
Messés et motets, 382. Choral, 386. Psaumes, 389. Contre-Réforme, 390.

La musique instrumentale, 399 :  
Luth, 399. Clavier, 402. Violes, 405. Instruments à vent, 408. Formes instrumentales, 410. Variation, 410. Canzone, 411. Ricercare, 411. Danses, 412.

## Formation du mélodrame et du style concertant L'âge baroque du classicisme

Naissance du mélodrame, 423.

---

---

Monteverdi II, 431 :

**L'opéra, 436. Musique sacrée, 440.**

1610 ... 1643, quelques repères, 442 :

**1610, p. 442. 1643, p. 442. Musique et société, 443.**

L'opéra en Italie après Monteverdi, 447 :

**Venise, 447. Rome, 453. Naples, 457. Opera buffa, 463.**

L'opéra en France, 464 :

**Ballets et airs de cour, 464. Opéra français, 468. Molière et Lully, 472. Lully seul, 473.**

L'opéra en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, 480 :

**Espagne, 480. Allemagne, 480. Angleterre, 483. Purcell, 485.**

Oratorios et cantates, 487 :

**Oratorio romain, 487. Oratorio allemand, 490. Cantate, 494.**

Aspects de la musique d'église après Monteverdi, 495 :

**Allemagne, 495. France, 497. Angleterre, 500.**

Écllosion des formes instrumentales classiques, 501 :

**Lutherie, 502. Suite, 505. Variations, 506. Fugue, 507. Sonate, 509. Concerto et sinfonia, 513. Écoles nationales, 514. Écriture instrumentale, 516.**

## La musique classique et le siècle des lumières

Bach, le grand témoin, 527.

Un monde nouveau, 543 :

**Le public, 544. La profession, 546.**

Les formes instrumentales de Vivaldi à Beethoven, 547 :

**Concerto, 547. Sonate, 553. Le clavecin, 557. Le piano, 562. Symphonie, 563. Universalité de l'harmonie, 567. Théorie de Rameau, 568.**

L'opéra, de Scarlatti à Mozart, 569 :

**L'opéra italien, 574. L'opéra français, 578. Querelle des Bouffons, 582. L'opéra-comique, 586. Gluck, 587. Opéras de Mozart, 592.**

La musique sacrée de Bach à Mozart, 598 :

**Vivaldi, 599. Bach, 599. Hændel, 600. Mozart, 606. Haydn, 608.**

La trinité Haydn Mozart Beethoven, 610 :

**Haydn, 610. Mozart, 614. Beethoven, dernier classique, 623. La musique et la Révolution, 627.**

---

---

# Table des encadrés

- Grégoire I<sup>er</sup> le Grand, 191.  
Principaux théoriciens du Moyen  
Age, 203.  
Principaux centres monastiques  
jusqu'au x<sup>e</sup> siècle, 210.  
Adam de la Halle ou Adam le  
Bossu, 249.  
Léonin et Pérotin, 276.  
Guillaume de Machaut, 293.  
Francesco Landini, 300.  
Guillaume Dufay, 314.  
Joannes Okeghem, 317.  
Josquin des Prés, 320.  
Henricus Isaac, 321.  
Les débuts de l'imprimerie  
musicale, 324.  
Quelques fêtes et cérémonies  
fameuses, 328.  
Clément Janequin, 349.  
Claudin de Sermisy, 350.  
Roland de Lassus ou Orlando di  
Lasso, 354.  
Luca Marenzio, 364.  
Carlo Gesualdo, prince de Venosa,  
366.  
Claudio Monteverdi, 370.  
William Byrd, 376.  
John Dowland, 380.  
Adriaan Willaert, 386.  
Palestrina (Giovanni Pierluigi da  
Palestrina), 394.  
Cristobal de Morales, 396.  
Tomas Luis de Victoria, 397.  
Andrea Gabrieli, et Giovanni  
Gabrieli, 410-411.  
Les instruments chez les grands  
amateurs, 416.  
Chronologie des débuts de l'opéra,  
426.  
Les premiers théâtres publics  
d'opéra, 448.
-

---

Francesco Cavalli, 450.  
Luigi Rossi, 456.  
Alessandro Scarlatti, 461.  
Alessandro Stradella, 462.  
Molière et la musique, 469.  
Jean-Baptiste Lully, 473.  
André Campra, 478.  
Henry Purcell, 486.  
Giacomo Carissimi, 489.  
Marc Antoine Charpentier, 489.  
Heinrich Schütz, 492.  
Michel Richard Delalande, 499.  
Jan Peterszoon Sweelinck, 508.  
Diderik Buxtehude, 508.  
Girolamo Frescobaldi, 510.  
Arcangelo Corelli, 514.  
François Couperin, 516.  
Compositeurs du xvii<sup>e</sup> et du  
début du xviii<sup>e</sup> siècle (genres  
où ils se sont illustrés), 518.  
Qu'est-ce que le tempérament  
égal? 520.  
Jean-Sébastien Bach, 530.  
Antonio Vivaldi, 550.  
Georg Philipp Telemann, 552.  
Domenico Scarlatti, 558.  
Les fils de Bach : Wilhelm Fried-  
mann, 560; Carl Philipp  
Emanuel, 561; Johann Chris-  
toph, 561; Johann Christian,  
561.  
Luigi Boccherini, 563.  
Composition des orchestres au  
xviii<sup>e</sup> et au xix<sup>e</sup> siècle, 566.  
Chronologie des opéras :  
xviii<sup>e</sup> siècle, 570.  
Domenico Cimarosa, 574.  
Jean-Philippe Rameau, 581.  
Christoph Willibald Gluck, 588.  
Georg Friedrich Hændel, 602.  
Joseph Haydn, 612.  
Wolfgang Amadeus Mozart, 616.  
Droits d'auteur et propriété  
artistique, 630.

---

# Illustrations

Bayerische Staatsbibliothek München, 281b. – Bibl. de Grenoble, 257. – Bibl. nazionale Florence, 361, 448. – Bibl. nationale Paris, 18, 19abc; coll. Kwok-on, 115ab, 116ab, 118ab, 119abc; 186b, 193, 204, 205, 207, 211, 219, 222, 223, 224, 227, 232, 233, 236ab, 237, 240ab, 241, 244b, 245b, 248, 252, 255, 258ab, 259, 263, 265, 267, 275, 276, 277, 281a, 282abc, 285, 290, 291, 310, 311ab, 318, 319, 335, 408, 409, 418, 419, 445, 449, 458, 459, 466ab, 467, 468, 472, 476 (BN/Seuil), 477, 482, 545, 580ac; BN/Musique, 422, 423, 475, 595, 604. – Bibl. de l'Opéra, 426, 588. – Bibliotheek der Rijksuniversiteit Utrecht, 194, 195. – Bibl. vaticane, 550. – CRDP Bordeaux, 44 (A. Roussot), 45ab (P. Bardou). – Royal College of music, Londres, 487. – Royal Library Windsor, 601.

Musées. Allemagne : Archiv für Kunst und Geschichte Berlin, 491, 605. Badische Landesmuseum, Karlsruhe, 68b. Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, 492, 493, 560, 561ab, 609. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 445, 554. Museum für Kunst, Hambourg, 523. Theater Museum, München, 613. – Autriche : Bildarchiv d. Osterreich Nationalbibliothek, 479ab. Museen der Stadt, Wien, 597a, 618. – Belgique : Musée instrumental de Bruxelles, 62, 81. Musée luxembourgeois d'Arlon, 187. Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, 377, 483. – France : Musée de Bretagne, 186a (coll. Rault). Musée de Chambéry, 45c. Musée de l'homme, 47, 48 (Oster); 152abcd, 153; 166 (G. Fournier); 170 (Clavreul); 172 (Destable); 173. Musées de Rennes, 330. Réunion des Musées nationaux, 43, 53ab, 54, 55, 60a, 68a, 74, 85c, 164, 165, 328, 329, 338, 342ab, 360b; 105, 127 (Musée Guimet); 347 (Musée de Cluny); 503 (Musée de Troyes). – Grande-Bretagne : British Museum, 61b. National Galleries of Scotland, Edimbourg, 326. National Portrait Gallery, 484, 572. – Italie : Musée Correr, Venise, 576, 577. Musée de la Scala, Milan, 510. – Pays-Bas : Centraal Museum, Utrecht, 444. Rijksmuseum Amsterdam, 555. – Suède : National Museum, Stockholm, 474ab. Drottningholms teatermuseum, 454abc, 455ab.

Coll. André Meyer, 370, 498, 511, 516. – Coll. Speiser, 621. – Denise Tual, « Olivier Messiaen et les oiseaux », photo Mali, 12. – Arch. part., 412, 413. – Arch. Seuil, 334, 369, 529, 531, 533, 534, 540, 541, 573ab, 597b.

ACL Bruxelles, 483. – Afrique photo, 162 et 164 (Fiévet), 163ab (Fouquer). – Archives photographiques, 235. – Boubat/Top, 170. – Boudot-Lamotte, 42, 52, 53c, 60b, 61, 85b, 229a, 400, 617. – Bulloz, 363 (Musée Arts déco. Paris), 443 (Musée de Tours), 510, 571, 630 (coll. David Weill). – R. Burri/Magnum, 69. – Cauboué, 460. – Ed. Combiér, 185. – Ph. Coqueux, 9. – Enguerand, 28, 37. – Gamma, 11 (D. Simon), Gamma/Pékin, 109. – Giraudon, 29, 32 et 33 (Musée de Bourges), 85a et 103 (Louvre), 182 (Musée de Laon), 234 (Musée de Navarre, Pampelune), 251 (Bibl. méjane, Aix-en-Provence), 295 (BN), 300 (Bibl. Med. Laurenziana, Florence), 304, 308 (Musée des Beaux-Arts, Dijon), 315 (BN), 316 (Arsenal), 324 (BN), 325, 349 (Offices, Florence), 355, 371, 384, 403 (Musée de Nîmes), 429 (Louvre), 470, 488, 522 et 581 (Musée Condé, Chantilly), 527 (Musée d'Erfurt), 530 (Conservatoire); Alinari/Giraudon, 83; Anderson/Giraudon, 323, 336, 360a (palais Riccardi,

---

Florence), 387 (Accademia, Venise), 438 (National Gallery), 519 (National Gallery, Londres), 580b; Brogi/Giraudon, 305; Bruckmann/Giraudon, 13; Lauros/Giraudon, 22, 228c, 244a, 245a, 395 (Gal. Borghese, Rome). – A. Held, 183. – Hoa Qui, 171. – Harbutt/Magnum, 619. – Mary Evans Picture Library, 486. – Inge Morath/Magnum, 75. – J. L. Nou, 136ab, 137ab. – Roger Pic, 101, 121ab, 124, 125, 126b, 146, 147. – Radio Times Hulton Picture Library, 485, 602. – Rapho, 178 (S. de Sazo). – Roger-Viollet, 215; Anderson/Viollet, 312; Lapad/Viollet, 214. – Daniel Sachs, 63. – Mireille Vautier, 149; Vautier/Decool, 100, 126a. – Viva, 8, 37, 39 (Martine Franck), 35 (Alain Dagbert). – O. Wertheimer, 141. – Yan, 49, 224, 225, 228abd, 229b, 231.

Hors-texte couleurs : Afrique-Asie photo, (en face de la page) 81; BN, Ms., 272; Bulloz, 80, 337, 624, 625; J. L. Charmet, 496; Giraudon, 273, 336; Roland Michaud/Rapho, 144; J. L. Nou, 145; Scala, 368; Snark, 592, 593; Wurtembergische Landesbibliothek, 497; Ziolo, 369.

La calligraphie des exemples musicaux est de Gaston Martin.

La photogravure en noir et blanc a été faite par Haudressy, la photogravure couleurs par Bussière/Arts graphiques.

La jaquette et les gardes sont de Janine Lescarmontier.

Les images de ce premier tome ont été rassemblées par Sophie Antier, Claude Simion, Anne Wolff. Les graphiques ont été exécutés par Noëllie Gastoué. La mise en page a été réalisée par Françoise Billotey.

Achevé d'imprimer en 1978 par Firmin-Didot SA - 1781  
Dépôt légal 4<sup>e</sup> trimestre 1978, n<sup>o</sup> 4976.

---