

Le baroque en peinture et en musique : un même langage ?

Peut-on réellement parler d'un langage baroque commun à la peinture et à la musique ?

L'objectif n'est surtout pas de faire apprendre une liste de caractéristiques du baroque. Il s'agit de faire **chercher les ressemblances, mais aussi les différences**, et de montrer que le mot *baroque* ne doit pas devenir une étiquette commode.

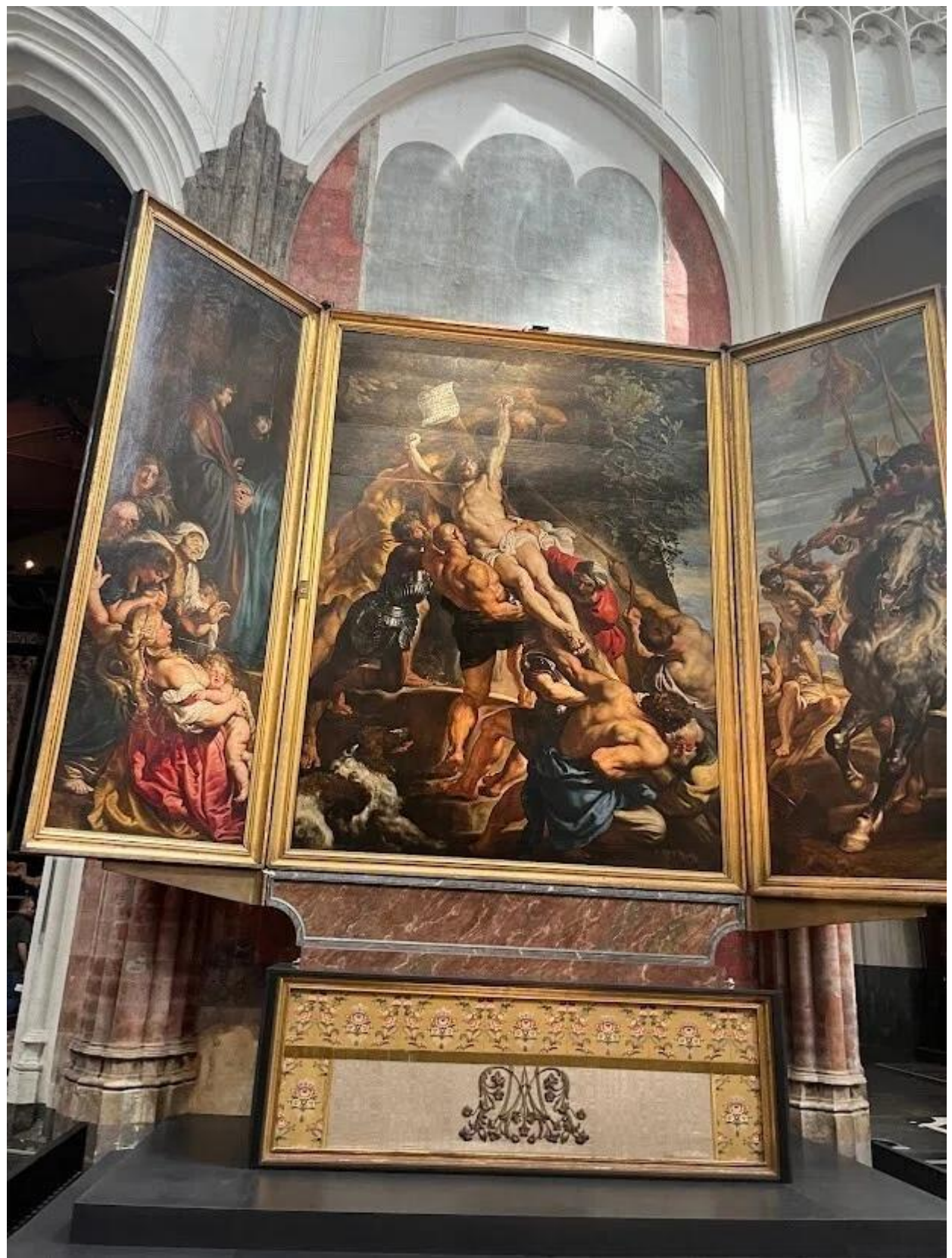
Deux œuvres sans étiquette

Rubens — *L'Élévation de la Croix*

Un extrait de **Monteverdi**.

A partir de 4'









« Qu'est-ce que ces deux œuvres ont éventuellement en commun ? »

mouvement
contraste
émotion
tension
dramatisation
grandeur
surprise
virtuosité.

« Lesquelles pouvez-vous réellement démontrer ? »

Le contraste

Reprendre le tableau de Rubens.

lumière / obscurité
diagonales
repos / mouvement
corps tendus / corps relâchés
proximité / éloignement

« Où entendez-vous des contrastes ? »

Ils pourront identifier :

forte / piano
tutti / soliste
grave / aigu
consonance / dissonance
solo / groupe
densité / raréfaction.

CONTRASTE VISUEL - CONTRASTE SONORE

Le mouvement

« Comment la musique crée-t-elle une sensation de mouvement alors qu'elle ne se déplace évidemment pas dans l'espace ? »

rythme
pulsation
répétition
séquence
accélération
progression harmonique.

La peinture organise le mouvement dans l'espace ; la musique organise le mouvement dans le temps.





« Qu'est-ce qui ressemble à une scène de théâtre ? »

personnages

geste

lumière

entrée de la lumière

instant choisi

spectateur placé comme témoin.

« Pourquoi montrer précisément cet instant ? »

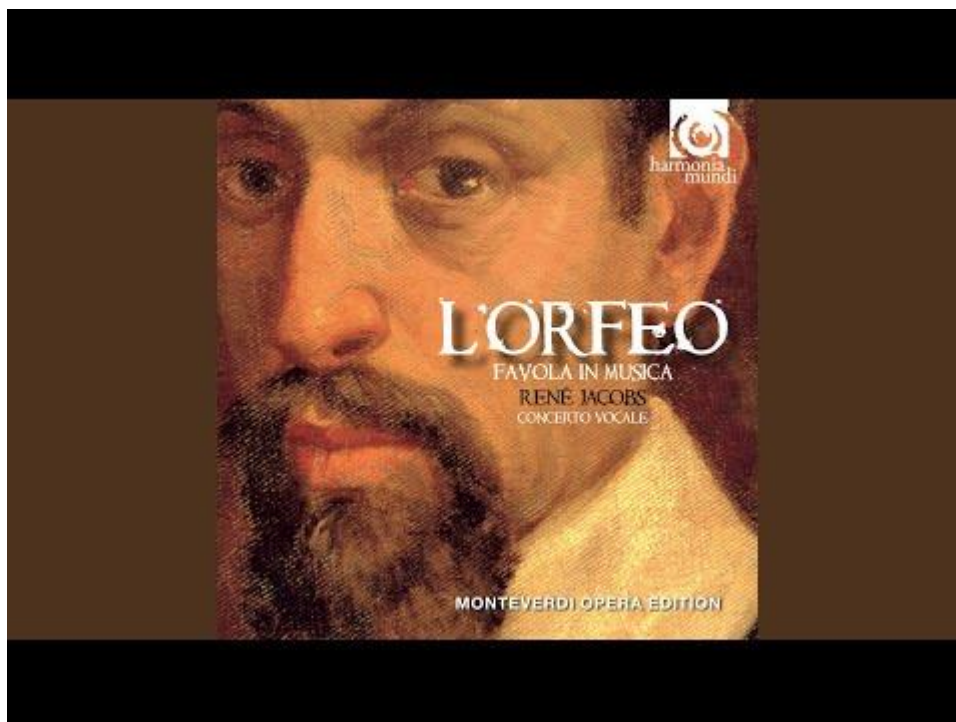
Parce qu'il concentre le drame.

Un lien avec l'opéra :

Le théâtre musical cherche lui aussi à concentrer l'action, le geste, la voix et l'émotion.

Monteverdi : la parole devient action

Extrait de *L'Orfeo*



« Qu'est-ce qui rend ces passages théâtraux ? »

- récitatif
- déclamation
- contrastes
- changements d'affect
- accompagnement instrumental
- rapport entre texte et musique.

Caravage : geste + lumière

Monteverdi : parole + musique

Dans les deux cas : l'œuvre cherche à faire vivre un événement devant nous.

La virtuosité

Chez Rubens :

- composition complexe ;
- corps ;
- raccourcis ;
- mouvement ;
- maîtrise technique.

Chez les musiciens :

- virtuosité instrumentale ;
- ornements ;
- vocalité ;
- rapidité ;
- difficulté technique.
-

« La virtuosité est-elle forcément baroque ? »

Non. Elle existe dans de nombreuses périodes.

Le baroque est caractérisé dans de nombreuses œuvres par la recherche du mouvement, du contraste, de la théâtralité, de l'expressivité et de l'effet produit sur le spectateur ou l'auditeur. Ces caractéristiques peuvent apparaître à la fois dans la peinture et dans la musique.

Cependant, il ne faut pas considérer le baroque comme un langage identique dans tous les arts. La peinture organise principalement l'espace et la lumière ; la musique organise le temps, le son et le mouvement sonore. Les ressemblances entre les deux arts doivent donc être démontrées et non simplement affirmées.