

Théorie des affects

La **théorie des affects** en musique est une conception esthétique et expressive qui remonte à la période baroque (XVIIe - début XVIIIe siècle). Elle repose sur l'idée que la musique a le pouvoir d'éveiller et d'exprimer différentes émotions (ou "affects") chez l'auditeur.

Principes de la théorie des affects :

1. **Un affect par mouvement** : Chaque morceau ou section musicale devait transmettre une émotion spécifique (joie, tristesse, colère, amour, etc.).
2. **Usage des figures musicales** : Certains motifs mélodiques, rythmiques et harmoniques étaient associés à des émotions précises. Par exemple :
 - **Les notes ascendantes rapides** évoquent l'excitation ou la joie.
 - **Les lignes descendantes lentes** suggèrent la tristesse ou la mélancolie.
 - **Les dissonances** peuvent traduire la douleur ou la tension.
3. **Lien avec la rhétorique** : La musique baroque est influencée par l'art oratoire, cherchant à persuader et à émouvoir, tout comme un discours bien construit.

Compositeurs et application :

Des compositeurs comme **Johann Sebastian Bach**, **Jean-Philippe Rameau** et **Georg Philipp Telemann** ont intégré la théorie des affects dans leurs œuvres. Par exemple, Bach utilisait des tonalités spécifiques pour exprimer certaines émotions (ré mineur pour la tristesse, ré majeur pour la gloire et la joie).

Cette théorie s'inscrit dans une vision plus large de l'époque baroque où l'art devait toucher l'âme et provoquer une réaction émotionnelle forte chez le spectateur.

Exemple :

Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, *Crucifixus* (utilise des dissonances et des lignes descendantes pour exprimer la douleur et la souffrance)

Choeur : Texture polyphonique (voient verticale, les voix se succèdent les unes aux autres pour former des accords sur chaque syllabe (dans l'esprit du choral))

MOTIF A2

chromatisme

MOTIF B2

Flauto traverso 1

Flauto traverso 2

Violino 1

Violino 2

Viola

SOPRANO 1

ALTO

TENORE

BASSO

Continuo

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Lascia ch'io pianga (Opéra *Rinaldo*) – Un air empreint de mélancolie et de douleur, avec des notes descendantes et un tempo lent

Claudio Monteverdi (1567–1643) (précurseur de la théorie des affects)

Combattimento di Tancredi e Clorinda – Illustre l'intensité dramatique d'un combat avec des rythmes rapides et saccadés

