

Orchestre baroque

Le langage de la musique baroque (1600-1750) peut se résumer avec cette affirmation de Monteverdi : *Prima le parole, doppo la musica – premièrement les paroles, ensuite la musique*. Le principal artisan de cette révolution artistique a bien senti le besoin d'une association des arts en faveur d'une émotion globale qui culminera dans de grandes formes comme l'opéra. Il s'agit de pouvoir souligner le sens d'un mot ou d'une phrase, et aussi d'organiser tout un discours plus global grâce aux règles de la rhétorique, enseignées aux élèves dès le jeune âge.

Les instruments alors employés pour souligner ce changement vont évoluer :

- Le groupe du continuo : il s'agit d'une part d'instruments à clavier (orgue, clavecin) ou en cordes pincées (luth, théorbe, harpe) qui improvisent la réalisation de l'harmonie à l'aide d'un chiffrage devenu très complexe au 18e siècle. D'autre part, la ligne de basse peut être doublée par des instruments mélodiques : violoncelle, contrebasse, viole de gambe, basson. Ce groupe est tout à fait essentiel pour accompagner, soutenir, dialoguer avec le soliste qui s'exprime. Cette polarisation entre ligne de chant et « basse continue » est essentielle pour bien comprendre ce style. Les choix opérés de tel ou tel instrument pour accompagner font partie de la liberté de l'interprète et sont essentiels pour la conduite du discours général de l'œuvre.
- Les cordes : la famille du violon s'impose progressivement comme ossature de l'orchestre. Le violon baroque est moins tendu que son équivalent moderne et comporte ainsi plus de souplesse. L'archet est également assez différent et permet d'impulser des nuances variées très proches. Ces éléments permettent alors de s'approcher de la finesse de la diction prosodique.
- Les autres instruments mélodiques : essentiellement les instruments à vent (flûtes, hautbois, trompettes, trombones, cor). Les caractéristiques principales sont l'inégalité des sonorités en fonction des tonalités utilisées et des doigtés éventuels qui leur sont affectés. N'oublions pas que « baroque » signifie « irrégulier » ...
- Les instruments rares : Bach, plus que d'autres compositeurs de son époque, utilise plusieurs instruments inaccoutumés :
 - La viole de gambe existe depuis très longtemps mais est passée de mode. Bach l'utilise comme un appel à une vision plus intérieure, plus profonde (air d'alto *Es ist vollbracht – tout est accompli*).
 - Le hautbois da caccia n'est pratiquement utilisé que chez Bach, conçu et construit uniquement à Leipzig. Sa tonalité plus grave et sa sonorité étrange nous invite à une part de tension vers un autre univers (air de soprano *Zerfliesse – Epanche-toi*).
 - La viole d'amour est un instrument à cordes sympathiques (vibrant par osmose) qui convient comme une autre forme encore d'invitation au voyage (arioso de Basse *Betrachte – Contemple, mon âme* et air de ténor *Erwäge – Considère son dos*). Note : dans notre version de 2022, ce sont deux violons avec sourdines qui accompagneront les solistes, autre version proposée par Bach lui-même.
 - Bassono grosso : Bach demande dans les ensembles importants un « gros basson ». Or à ce jour, personne ne sait s'il s'agit d'un contre-basson (1 octave plus grave), ou d'un basson supplémentaire (comme dans l'expression « concerto grosso » qui oppose un effectif restreint à l'ensemble de l'orchestre). L'incertitude demeure ...

La maîtrise de ces instruments nécessite une spécialisation poussée, apanage de l'ensemble des musiciens de l'orchestre réunis pour cette occasion.