

La musique au Moyen-Age

Le moyen-âge musical s'étend sur une période un peu plus longue que le moyen-âge historique et recouvre une partie de la renaissance. Le moyen âge musical peut se diviser en trois parties :

- la musique grégorienne
- l'école de Notre Dame
- l'ars nova

♪ LA MUSIQUE GREGORIENNE :

Sous l'autorité du pape Grégoire le Grand durant le Vème siècle, s'établissent une pratique religieuse unique mais aussi un style de musique. Le latin est imposé à toute l'église chrétienne. Les offices religieux sont codifiés (prières, chants...). Le chant liturgique ainsi unifié sera appelé plus tard "chant grégorien". Il s'imposera à pratiquement toute l'Europe chrétienne. Le chant grégorien est un chant pour voix d'hommes à l'unisson. Il a pour but de mettre en valeur les textes sacrés. L'endroit où il était chanté dans l'église s'appelle aujourd'hui le "choeur".

Chœur de moines

♪ L'ECOLE DE NOTRE DAME :

A partir du IXème siècle, les chants collectifs comportent une mise en scène un peu plus élaborée et se détachent parfois du contexte liturgique. Ces "drames" moyenageux sont un peu les ancêtres de l'opéra. La poésie suit la même évolution et c'est le développement des troubadours (poète de la langue d'oc) et des trouvères (troubadour du Nord de la France de la langue d'oïl). Paris devient durant cette période un centre culturel très important.

La construction de la cathédrale commence en 1163. Des compositeurs se rassemblent dans un groupe qui porte le nom de la cathédrale. Alors que le chant grégorien se chantait à l'unisson, la polyphonie (plusieurs voix mélodiques indépendantes les unes des autres) se perfectionne sous leur autorité.

♪ L'ARS NOVA :

Pendant une période très difficile (guerre de cent ans, épidémies de peste, schisme religieux...) apparaît l'ars nova. Philippe de Vitry (1291-1361) écrit un livre qui devient célèbre et déclenche un nouveau mouvement musical. Le terme Ars Nova (Art Nouveau) provient de ce livre (vers 1325). Les nouveautés concernent essentiellement la notation et la rythmique. Les notes sont pleines ou évidées, rouges ou noires, ceci afin d'améliorer la lecture de leur durée. Cette période sera l'âge d'or de la polyphonie (Chant à plusieurs voix). La première oeuvre de l'ars nova est le "Roman de Fauvel" ♪ (1314).

Les grands musiciens de l'Ars Nova sont du Nord (Flandres, Angleterre) :

* Guillaume de Machaut ♪ (v.1300-1377) né à Machaut en Champagne, il servit le Roi de France, Charles V. Sa Messe de Notre-Dame à quatre voix est la première messe polyphonique connue entièrement écrite par un seul musicien.

* Gilles Binchois ♪ (vers 1400-1460).

* John Dunstable

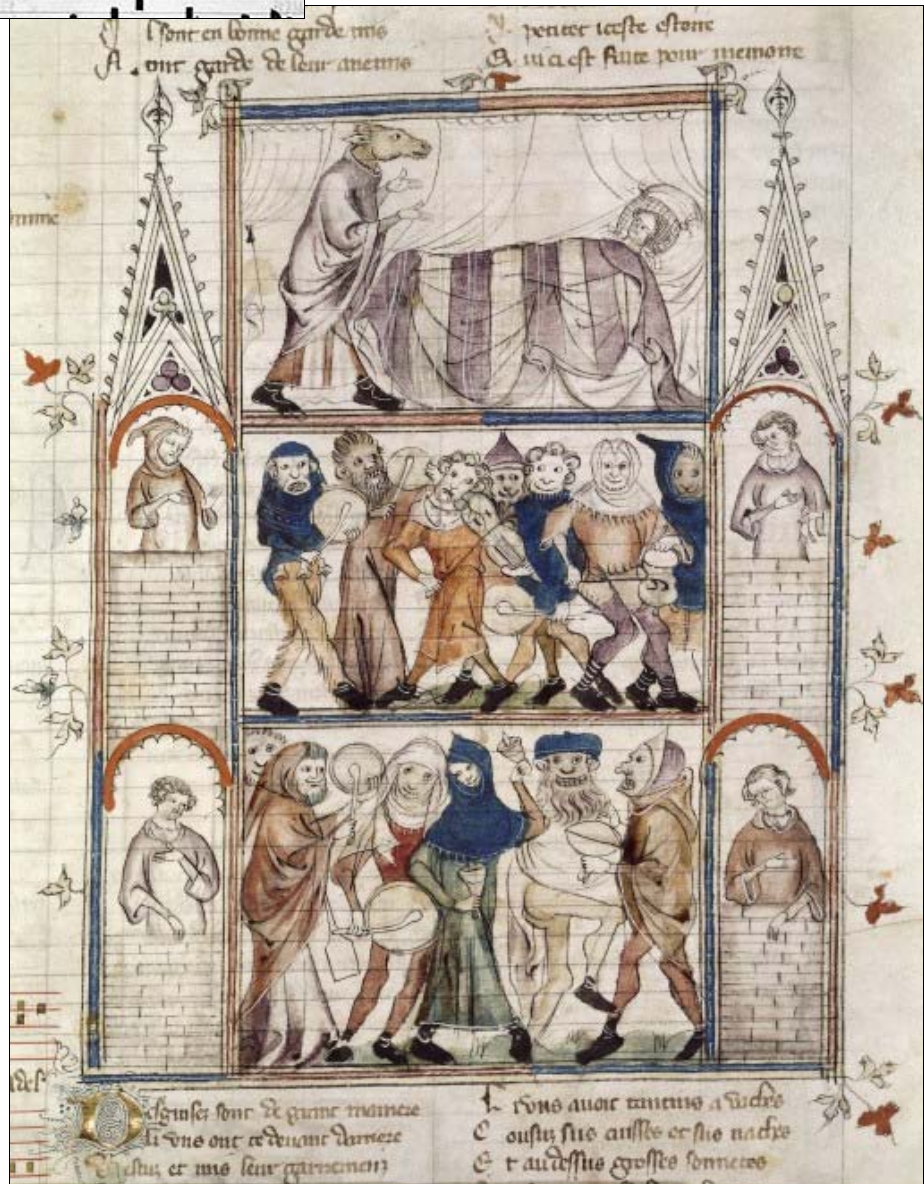
* Guillaume Du Fay dont les motets et les messes sont encore célèbres.

Notation musicale au Moyen-Age : les notes ont toutes la même valeur, il n'y a pas de barre de mesure. Epoque Ars Nova.

CD audio utilisé :

"Les très riches heures du Moyen-Age, Harmonia Mundi

Coffret de 6 CD

"Le roman de Fauvel", BNF, Paris

Notez au-dessus la scène avec les acteurs, en-dessous, les musiciens. De chaque côté, les spectateurs.

Musique

La musique au Moyen-Age

Objectifs :

L'évolution de la musique au Moyen-Age : naissance de la polyphonie et de la notation musicale

Supports :

Document-élève, coffret de CD audio : "Les très riches heures du Moyen-Age", Harmonia Mundi, partition actuelle,

Démarche :

- ♪ Débat : comment imaginez-vous la musique au Moyen-Age ?
- ♪ Comparons : une partition actuelle et une notation musicale du Moyen-Age
- ♪ Lecture de "La musique grégorienne". Transparent "Neume"

Commentaire :

Grégoire fait plus. C'est lui qui nommera les notes de musique par les premières lettres de l'alphabet : A, B, C, D, E, F, G. Cette notation est toujours utilisée par les anglais.

Ces notes correspondent dans la gamme latine à respectivement : la, si, do, ré, mi, fa, sol.

C'est à Gui d'Arezzo que l'on doit le nom des notes de la gamme à partir de la première syllabe des vers d'une hymne à saint-Jean (composée par Paul Diacre, fin du VIIIe siècle). Les six premiers vers donnent le nom des notes, et on obtient le Si en joignant S et I du dernier vers. Grâce à ce procédé, la *solmisation*, l'apprentissage du chant était facilité. La première syllabe de chaque ligne se chante sur la note correspondante.

UT queant laxis	" Afin que puissent
REsonare fibris	résonner dans les
MIRa gestorum	coeurs détendus les
FAMuli tuorum	merveilles de tes
SOLVE polluti	actions, absous
LABii reatum	l'erreur de la lèvre
Sancte IOhannes	indigne de ton
	serviteur,
	Ô saint Jean "

Les neumes (suite de barres et de points représentant la mélodie) sont inventés au IXème siècle. Le trope (une note par syllabe), sera inventé un peu plus tard par le moine Notker.

Les papes qui succèdent à Grégoire le Grand continue son action et un ensemble liturgique est peu à peu élaboré. Les rois francs et surtout Charlemagne donnent une place très importante à la musique.

- ♪ Ecoute de musique grégorienne CD2, Plages 3 & 14

Combien y-a-t-il de chanteurs ? Plusieurs

Combien y-a-t-il de lignes mélodiques ? une seule, même dans le chant 14 (C'est un répons)

Quand utilise-t-on cette musique ? Office religieux. La musique, comme les autres arts est essentiellement religieuse.

- ♪ Ecoute de musique de l'Ecole Notre-Dame : CD4, Plages 5 & 6

Combien y-a-t-il de chanteurs ? Plusieurs

Combien y-a-t-il de lignes mélodiques ? Plusieurs

Où utilisera-t-on cette musique ? A l'église

- ♪ Ecoute de musique de troubadours : CD3, pages 1 (Instrumental), 2 (Conte musical), 6 (Flûte à bec)

Combien y-a-t-il de musiciens ?

Quelle différence notez-vous avec ce qui a été écouté précédemment : Présence d'instruments.

En quel lieu va-t-on utiliser cette musique ? Au château, au village, musique de divertissement

♪ Lecture de "L'Ecole Notre-Dame".

Commentaire :

Une composition musicale appelée le motet (chacune des voix chante un texte différent) apparaît à son tour. L'écriture musicale se perfectionne elle-aussi. Enfin, on peut noter l'apparition d'instruments de musique dans la musique sacrée. Adam de la Halle (1240-1285) est l'un des plus grands musiciens de cette époque. Il assurera la transition avec l'ars nova.

♪ Lecture de "L'Ars Nova". Transparent "Antiphonaire"

♪ Ecoute de musique "Ars Nova". CD5, Extraits du "Roman de Fauvel" pages 1 & 3

Commentaire :

Il s'agit d'une pièce théâtrale en musique. Voir document-élève.

♪ Lecture-présentation de quelques auteurs

Guillaume de Machaut : CD5, page 14

Gilles Binchois (Fichier MP3)

Sources documentaires :

Textes :

<http://membres.lycos.fr/magnier/musique.html>

http://www.collegeahuntsic.qc.ca/Pagesdept/Hist_geo/Atelier/Parcours/Muse/medieval4.html

CD audio :

"Les très riches heures du Moyen-Age, Harmonia Mundi. Coffret de 6 CD

CD 2 : 3-14 (Chant grégorien)

CD 3 : 1-3 (Troubadours)

CD 4 : 5-6 (Notre-Dame)

CD 5 : 1-3 (Roman de Fauvel) 14

(G. de Machaut)

	IX ^e siècle	XIII ^e siècle	Equivalence
VIRGA	∩ /	■ et ■	♪ ou ♩ ou ♪
FUNCTUM	.	■ et ◆	♪ ou ♩ ou ♪ (selon l'époque et le mode rythmique)
CLIVS	∩ ou ∪ (= / +)	■ ou ■	♪ ou ♩
IES OU JODATUS	∩ (= /)	■ ou ■	♪ ou ♩
TORCULUS	∩ (= /)	■	♪ ou ♩
PORRECTUS	∩ (= /)	■	♪ ou ♩
CLIMACTUS	∩	■ ou ■	♪ ou ♩
SCANDICUS	∩	■	♪ ou ♩
QUILISMA	∩	■	♪
CLEF D'UT	C	■	♩
CLEF DE FA	F	■	♩

Evolution de la notation musicale

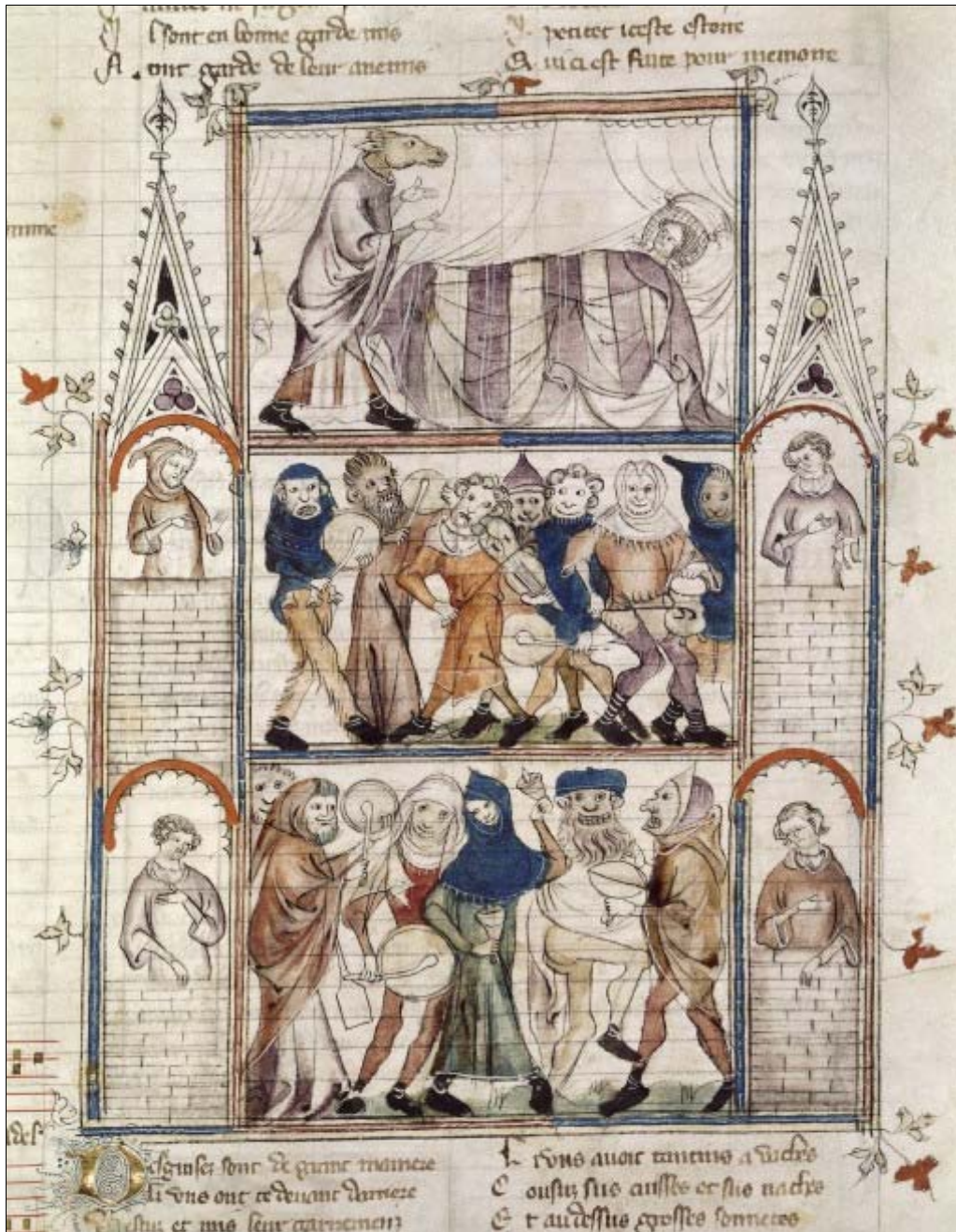

Neume : la notation musicale donne une idée de la ligne mélodique sans préciser la durée des notes. Il n'y a pas de barre de mesure ni de portée.

Tropaire de Saint-Martial de Limoges, XIe siècle, neumes aquitains *BnF, Manuscripts., latin 1118, fol. 111.*

Antiphonaire du milieu du XIIIe siècle. L'apparition de la portée marque un progrès décisif dans l'écriture musicale. Grâce à l'indication de la hauteur des sons, il sera dorénavant possible de " lire " la musique, ce qui permettra d'alléger la mémoire et de faciliter l'apprentissage des chants de l'année liturgique

"Le roman de Fauvel", BNF, Paris

Notez au-dessus la scène avec les acteurs, en-dessous, les musiciens. De chaque côté, les spectateurs.