L'aulos

C'est un instrument simple ou double, composé principalement d'un tuyau percé de trous, **joué le plus souvent par paire**. Il sera utilisé notamment pendant les compétitions sportives, les processions ou encore les spectacles de tragédie antique... Il est composé d'un tube cylindrique fuselé dans un roseau, de l'os, de l'ivoire, ou du bois...

Athlète, 2 C., Aryballe Du Louvre

Démonstration de L'utilisation de l'aulos
https://bit.ly/2YHRiO

Le syrinx (ou flûte de pan)

On utilisait également des variétés de flûtes sans languette vibrante, qui pouvaient comporter un ou plusieurs tubes comme la syrinx, ou flûte de Pan.

Faune Jouant Du Syrinx/Pipeau Du Tombeau De Mariolles, Musée Granet Archéologie De Provence

L'hydraule (orgue hydraulique)

C'est **l'ancêtre de l'orgue**... Il est apparu au 3ème siècle avant JC. Cet instrument utilisait une colonne d'eau pour assurer une pression d'air continue pour alimenter ses tuyaux.

L'ESSENTIEL — À RETENIR

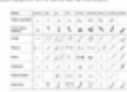
Durant l'antiquité, ils utilisaient notamment 2 instruments à _____ : l'aulos et la syrinx. Contrairement aux flûtes, l'aulos est un instrument à anche (lamelle que fait vibrer le souffle du musicien). Celle-ci est faite de paille ou de roseau. Côté mythologie, Syrinx (une divinité grecque) fuit les attentions du dieu Pan : elle se transforme en roseau. Pour se consoler, Pan coupa quelques roseaux et les colla ensemble avec de la cire d'abeille, fabriquant ainsi la première flûte de Pan au nom de _____ .

Le Moyen Âge

Le roi David jouant de la vielle
Saint-Martial de Limoges (fin siècle)

Une période allant de **476 à 1492** avec de nombreuses révolutions dans la musique...

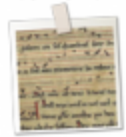
Pendant de nombreux siècles, la musique d'ordinaire n'est transmise uniquement par tradition orale. Puis les **neumes** apparaissent vers le 11ème ou le 12ème siècle : ce sont des signes tels que accents, points, traits, placés au-dessus ou à côté des paroles, qui donnent des indications sur l'accentuation et le sens de la mélodie.



Les neumes s'indiquent par la hauteur des sons... Un copiste eut l'idée d'ajouter une ligne rouge (ligne de référence) pour fixer un son, le « fa ».

Neumes Adiastèmes De L'abbaye De sens, sur une ligne, vers 1150

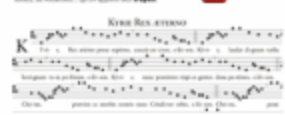
Sous l'impulsion de Guy d'Arezzo l'ajout progressif de lignes sera porté à 4.



Bible Noire de san Germano

Variations et polyphonie

La musique religieuse est de plus en plus répandue et la possibilité de pouvoir écrire la musique avec des notes permettra un enrichissement de la musique par l'ajout de textes, de vocalises... qu'on appelle des **tropes**.



Kyrie Rex Angelo

Kyrie - Rex patierns
https://bit.ly/2yeYMeq

Vidisseum

L'écriture se développe, la notation aussi... Dès le 12ème siècle, des compositions pour plusieurs voix font leur apparition, c'est la naissance de la **polyphonie**. Un très bon exemple est celui de Pérotin le Grand avec Viderunt omnes...

Pérotin le Grand

Tribunal virtuel - Pérotin le Grand
https://bit.ly/2JJNeUe

L'ESSENTIEL — À RETENIR

Après des chants interprétés à l'unisson (même note), certains compositeurs ont ajouté des notes pour agrémenter la musique, ce sont des _____ .
Pérotin le Grand, compositeur français, est reconnu comme l'un des fondateurs de la musique à plusieurs voix, c'est la _____ .

Les instruments au Moyen Âge

La Harpe
Cantigues de Cantigas de Santa Maria - cantigue 340

La Lyre
Cantigues de Cantigas de Santa Maria - cantigue 30

La Vielle
Cantigue de Santa Maria

Alphonse X le Sage (1221-1284) nous a laissé un somptueux recueil de quelques 427 hymnes religieux à la gloire de miracles attribués à la Vierge Marie, d'où son titre "Cantigas de Santa Maria". Les nombreuses enluminures nous révèlent les instruments d'époque...

La Flûte à trois trous
Cantigue de Santa Maria - cantigue 210

Les Cloches
Cantigue de Santa Maria - cantigue 40E

Les Cymbales
Cantigue de Santa Maria - cantigue 70C

La Renaissance et ses instruments...

Concert des anges
Stella, Florence

La Renaissance fait «renaître» les instruments notamment à vent avec la flûte à bec, la flûte traversière, le hautbois ancien, la trompette...

Pour les instruments à cordes, on utilise fréquemment le luth, la guitare, le cistre, la harpe, les violes de gambe, la vielle à archet, violons...

Michiel Coxcie (Malines, 1499 - 1592)

L'épinette qui est l'ancêtre du clavecin...

L'Hymne mythique - Jan Van Eyck - 1517

L'orgue positif...

Saint-Julien-du-Sault - 1509

Le grand orgue...

Quelques instruments du baroque...

Pour les instruments à vent, on retrouve les flûtes à bec, la flûte traversière, le hautbois, la trompette, le trombone, le cor...

Du côté des instruments à cordes, on retrouve les violes, le luth...

Pour les percussions, nous avons les timbales, le tambourin...

Le hautbois

Le luth

Les timbales

Mais les instruments rois du Baroque sont le clavecin et l'orgue !

Clavecin de style français
Atelier Nicolas Dumont, 1707

Orgue baroque de Cintegabelle, 1749

La période Romantique...

Piano du début du 19ème siècle - John Broadwood

La **période Romantique (1800-1900)** touche la littérature mais aussi la musique. C'est une période où les compositeurs vont mettre **"en musique" leurs émotions** : joie, tristesse, colère, révolte, désespoir...

Le **piano** devient l'instrument roi de l'époque...

Quelques compositeurs qui ont marqué cette période : Chopin, Liszt, Brahms, Schubert ou encore Schumann...

Différentes formes musicales marquèrent le 19ème siècle comme le **Lied**, la **musique pour piano**, la **symphonie** ou le **poème symphonique**...

Le **lied** est un poème chanté par une voix, accompagné par un piano ou un ensemble instrumental.

Franz Schubert
(1797 - 1828)

Le **piano** est l'instrument de prédilection des compositeurs comme Chopin, Liszt, Schumann ou Mendelssohn...

Il est joué dans divers lieux : concert ou en milieu privé. L'impression des partitions aidant à diffuser les oeuvres au sein des foyers...

La période Moderne...

Différents courants, différents styles de composition vont se développer en Europe et dans le monde comme en Autriche, en Russie ou encore aux USA...

En Autriche, on va rejeter la tonalité et composer des **oeuvres atonales** avec le développement du dodécaphonisme (composition musicale imaginée et développée par Arnold Schönberg)... On essaie de se différencier en créant une musique perturbante à l'oreille...

Alban Berg
(1885 - 1935)

Trois pièces, violon et 13 instruments à vent
Alban Berg
https://bit.ly/2qcwYJT

Serguei Rachmaninov
(1873 - 1943)

En Russie, différents courants se développent souvent sur un **fond d'identité nationale**... On retrouve des compositeurs comme Prokofiev ou Rachmaninov...

Rhapsodie sur un thème de Paganini
Rachmaninov
https://bit.ly/3jc1MMm

Aux USA, certains compositeurs ont souhaité fuir l'Europe et développer leur propre style de musique comme Edgard Varèse...

Edgard Varèse
(1883 - 1965)

Arcana - Edgard Varèse
https://bit.ly/2xvKvMp

La période Moderne...

C'est aussi aux USA que l'on ressentira l'influence du jazz dans la musique classique avec notamment George Gershwin avec la Rhapsody in Blue en 1924...

George Gershwin
(1898-1937)

Rhapsody in Blue
George Gershwin
https://bit.ly/3MPKCLj

Jusqu'à présent la musique a toujours été transmise par l'oral et au moyen de partitions. Avec l'arrivée de l'**électricité et de l'enregistrement audio** au début du 20ème siècle, la présence du musicien n'est plus obligatoire.

Phonographe

Gramophone

De même, l'arrivée de la radio (années 1920) permet une diffusion et un partage sans équivalent où tout le monde peut accéder à la musique de n'importe où...

L'ESSENTIEL — À RETENIR

En France, il existe 2 courants : ceux qui s'inspirent du passé comme Camille Saint-Saëns et ceux qui donnent une nouvelle couleur à leurs oeuvres comme _____. Parfois, comme en Autriche, _____ va créer un nouveau langage musical complexe à l'oreille. Dans les années 1920, grâce à la _____, il est possible d'écouter la musique de chez soi et non plus lors d'une représentation.

Le Contemporain...

La Soul

ou la musique de "l'âme" a pris naissance à la fin des années 50 aux États-Unis. Elle prend son essence dans le gospel (chants afro-américains) et les rythmes du blues et du jazz. Quelques figures de la Soul : Aretha Franklin, Otis Redding ou encore Wilson Pickett... Les instruments principaux : la voix, la basse, la batterie, guitare, orgue...

Aretha Franklin

I say a little prayer
Aretha Franklin
https://bit.ly/3wUeAbM

Eminem

Le Rap

Ce style est apparu dans les "ghettos" afro-américains à New York et prend sa consistance dans les années 70 aux USA. En France, il deviendra populaire dès les années 90. Le rap est une chanson populaire à texte avec un rythme saccadé et répétitif. Il aborde souvent les mêmes thèmes comme la drogue, les clibs, la violence... mais il s'est adressé avec le temps. On peut citer des artistes comme Public Enemy, Eminem, Soprano ou encore N.TM... La voix et donc le texte est primordial accompagné de synthétiseurs, de basses, de percussions...

Lose Yourself - Eminem
https://bit.ly/3vNqrYb

Le Rock

Il apparaît dès les années 50 avec comme référence américaine Elvis Presley. Puis, le mouvement se diffuse en Europe notamment au Royaume-Uni dans les années 60 sous une forme un peu différente. On peut citer les groupes les Beatles, les Rolling Stones... comme références de l'époque. La guitare, la guitare basse et la batterie sont les principaux instruments de ce style.

Les Beatles

Hold
The Beatles
https://bit.ly/3uvJqvA

Le Contemporain...

La musique électroacoustique

Le compositeur travaille à partir de prises de sons. Doubles sortes de sons joués sur des instruments ou des "corps sonores" et de sons de synthèse qu'il va couper, modifier, mettre en boucle, lire à l'envers, etc. Début des années 1950.

Pierre Schaeffer
(1910 - 1995)

Etude aux
Pierre Henry
https://bit.ly/3gxLGmC

A côté de ces grands courants expérimentaux, différents styles populaires voient le jour partout dans le monde. Il existerait plus de 600 styles de musique aujourd'hui. En voici les principaux...

Le Jazz

C'est au début du 20ème siècle aux USA que le Jazz est né ! Ce sont les noirs américains qui ont laissé un style en mettant en avant une part d'improvisation et une rythmique très présente. On utilise souvent la trompette, le saxophone, la batterie, le piano ou encore le trombone... On peut citer quelques grands musiciens : Louis Armstrong, Miles Davis, Duke Ellington, Ray Charles...

Louis Armstrong
(1900 - 1971)

What a wonderful world
Louis Armstrong
https://bit.ly/3qaDVuw

METALLICA

Le Metal

Le style débute principalement dans les années 70 avec le groupe de hard-rock Led Zeppelin. Le Métal prend sa sonorité dans le rock notamment. Il existe beaucoup de variantes au Metal aujourd'hui. Le Métal est connu pour son caractère musicalement : la guitare électrique est l'élément roi du metal (et du rock en général) car on peut avoir une grande puissance de son. Quelques références du style Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, AC/DC, Rammstein...

Le Contemporain...

Le reggae

Le « reggae » apparaît dès la fin des années 1960. C'est une musique populaire jamaïcaine reconnue dans le monde. Elle tire sa couleur de musiques africaines et caribéennes, de la soul noire du Jazz. L'artiste le plus représentatif est Bob Marley. La batterie, la basse, le chant, le conga et la guitare sont les instruments les plus utilisés. D'autres artistes sont représentatifs comme Peter Tosh, Benny Walker, Sly Dunbar, Jacob Miller...

Bob Marley

No Woman No Cry
Bob Marley
https://bit.ly/3pJwYnb

Le Punk

Un style dérivé du rock, apparu au milieu des années 1970 (USA, Royaume-Uni, Australie) et associé au mouvement punk (rébellion de la jeunesse face à l'autorité et un style vestimentaire distinctif) de cette même époque. On utilisait la voix, la basse, la batterie, la guitare... dans les différentes chansons. Le style sera reconnu mondialement dans les années 90. On peut citer des groupes comme les Ramones, les Sex Pistols, The Saints...

Sex Pistols

God Save The Queen
Sex Pistols
https://bit.ly/3vcbsWH

Le Blues

C'est un style musical qui est né à la fin du 19ème siècle dans le sud des USA. Ce sont les afro-américains qui subissent des souffrances et des injustices qui sont à l'origine de ce style. Ils essaient de se redonner du courage et de l'espoir. C'est pourquoi, cette musique nous paraît si triste à entendre tant au niveau du texte que de la musique. Quelques artistes : Robert Johnson, Jimi Hendrix, B.B. King, Buddy Guy... Les instruments les plus utilisés : voix, batterie, guitare, harmonica, piano, saxophone...

Robert Johnson

Sweet Home Chicago
Robert Johnson
https://bit.ly/3pbcLUf