

MONDIALISATION, DIVERSITE, RELATIVITE, NOUVELLES ESTHETIQUES

La musique se décline depuis son origine en cultures locales, mais la communication liée à l'activité humaine en général rend les frontières perméables. Ainsi, les flux et courants esthétiques parcourent deux axes sur l'échelle de l'Histoire :

- l'axe horizontal, géographique, celui qui permet de fondre deux musiques voisines
- l'axe vertical, social, celui qui mêle le populaire au savant.

Sans trop nous perdre dans des questionnements sans réponses, nous débuterons plutôt par le Moyen Âge. En effet, Orphée jouait-il le même air sur sa lyre devant Eurydice que devant Cerbère ? Et quelle musique ? En revanche, les troubadours à la suite de Guillaume IX de Poitiers, intègrent admirablement la musique mauresque entendue lors des premières croisades. Pour exemple, dans l'extrait suivant, vous entendrez un chant espagnol anonyme du XIIème siècle, tout en gardant à l'esprit que les Maures étaient installés depuis plusieurs siècles dans le sud de l'Espagne :

Et dans l'esprit du chapitre développé, écoutez à présent le même chant repris par la chanteuse israélienne séfarade née en 1975 :

Cet exemple nous expose la perméabilité dans le temps. Imaginez les salons aristocratiques en 1720 alors que la mode du moment était d'intégrer dans les œuvres contemporaines des instruments médiévaux. Le compositeur Michel Corrette (1707-1795) en fait une spécialité. Il compose pour clavecin, violons, viole de gambe, flûte et vielle à roue, un instrument médiéval et largement populaire, pour les faire entendre dans les salons :

Les compositeurs de renom, comme près à la musique populaire. Le boléro ou des danses populaires que l'on retrouve

Beethoven, s'intéressent de l'écossaise, par exemple, sont dans la musique savante :

Au XIXème siècle, la découverte du monde se veut plus intense et les échanges culturels plus réguliers. En 1848, Félicien David (1810-1876), compositeur français qui dès 1832 voyage en orient (avec un piano !), écrit son poème symphonique *Le Désert*. Les influences sont évidentes :

En 1856, pour la première fois dans l'histoire de la musique, un phénomène de mode s'empare d'une œuvre pour piano, *Prière d'une vierge*, écrite par une jeune polonaise de vingt-deux ans, Thekla Badarzewska (1834-1861), et la propulse à travers le monde avec 80 éditions ; la bourgeoisie se reconnaît à travers cette œuvre sentimentale, quand bien même la composition est d'une grande banalité. Il s'agit bien d'une mode fulgurante, puisque cette jeune compositrice proposera peu de temps après, sa *Seconde prière d'une vierge*, qui n'aura, quant à elle, aucun succès !

Un événement important a lieu en 1889 : l'Exposition Universelle à Paris. La Tour Eiffel en est encore aujourd'hui le symbole. Les compositeurs sur place y découvrent des cultures lointaines. Claude Debussy (1862-1918) entend les Gamelan javanais et on retrouve dans sa musique le mode utilisé, ainsi que les sonorités particulières basées sur la résonance des instruments idiophones :

Le Gamelan, par ailleurs aura eu une influence considérable sur nombre de compositeurs occidentaux, bien largement après Claude Debussy ! John Cage, Steve Reich, Lou Harisson...

Grâce à la documentation qui arrive maintenant abondamment, le XXième siècle prend conscience de la relativité culturelle guidée par l'idéal moderniste. Avant la première guerre mondiale, les compositeurs recherchent l'originalité, le renouvellement, la découverte, l'inouï. Ainsi, les « petits peuples », ceux qui ont créé leurs musiques douées de hautes valeurs esthétiques, font basculer les fondements de l'enseignement traditionnel. Le musicien issu du conservatoire découvre que la musique peut naître différemment. Il est donc possible de créer de la musique arbitrairement, sans se soumettre aux règles dictées par les lois de l'écriture !

Bela Bartók exhume des centaines d'airs populaires hongrois pour en faire la pierre angulaire de ses œuvres. Il s'intéresse même au gamelan javanais :

En 1911, le Figaro écrit « *Ce que nous danserons cet hiver sera le tango argentin, une dans gracieuse, ondulante et variée* »

L'Argentine exporte le tango à une vitesse vertigineuse. Cuba multiplie les genres (salsa, rumba, cha-cha-cha, mambo...) qui vont tous se mêler au jazz et rock américains.

L'attrait pour l'étranger devient soudain plus important que la musique traditionnelle. Et après la seconde guerre mondiale, les compositeurs occidentaux considèrent à valeur égale la musique voisine aussi respectable que la leur.

Mais pour accorder les multiples influences et musiques, paradoxalement, on appauvrit les langages extra-européens en utilisant le tempérament égal d'une part, et en harmonisant les monodies typiques d'autre part. Un chant oriental perd inévitablement de son originalité.

Le rythme, quant à lui, est plutôt bien exploité, grâce à des compositeurs comme Stravinsky et Messiaen.

COMPLEMENTS D'ELEMENTS ET DE DECOUVERTES

Pour visiter les pages sur le gamelan :

Comparer avec *Pagodes* de Debussy :

Improviser des boucles avec les instruments sur place : respecter le mode et la carrure.

Six Marimbas de Steve Reich

La même œuvre arrangée pour gamelan par Iwan Gunawan

L'influence du gamelan dans l'œuvre de Steve Reich : *Music for Eighteen Musicians*

L'œuvre de Lou Harrison :

et

Le Pavillon Philips (*liens avec l'architecture, les sciences et le cinéma*)

Pour connaître la Pavillon Philips et le Poème Electronique :

Le premier son et lumière. Création de Le Corbusier et Edgar Varèse. Musique concrète à découvrir.

Proposition d'œuvre réalisée dans le style de la musique concrète ; *Water Walk* de John Cage :

Les élèves doivent réaliser une partition écrite (événements mesurés dans le temps)

Le Tango

Découverte d'un phénomène mondial. Naissance du tango en Argentine, à Buenos Aires, et diffusion très rapide dans le monde. Le tango s'est très vite mêlé aux autres musiques (tango oriental, tango japonais, tango jazz...). Pour le découvrir :

Les élèves dansent le tango.

Les polyphonies corses

Un phénomène très souvent observé dans les populations autochtones : la dévalorisation de leur culture face à la culture dominante et imposée. Les polyphonies corses en sont un très bel exemple. Les Corses chantent en cachette, voire se taisent après les années 1960, à l'heure où les médias imposent des canons à la radio. Il faudra du temps et de la patience pour que les Corses jugent leur musique digne et la propage à travers l'Europe.

Chercher à créer une polyphonie corse le poème corse suivant :

*Eramu in campu
Di l'amore gradito
Duve fra i fiori
Circava più bello.*

*Eo sentava
Un falso grido
E mi sembrava
Che fussi un ocello.*

*Io guardai
Da duve vinia
E vidi fra i fiori
Dormire una dea.*