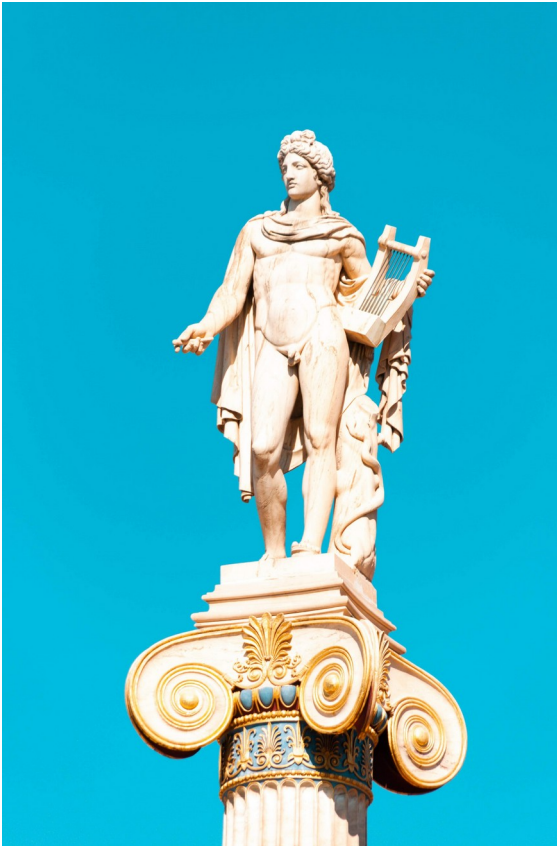

**Penser et jouer la musique
dans l'Antiquité et le Moyen Âge**

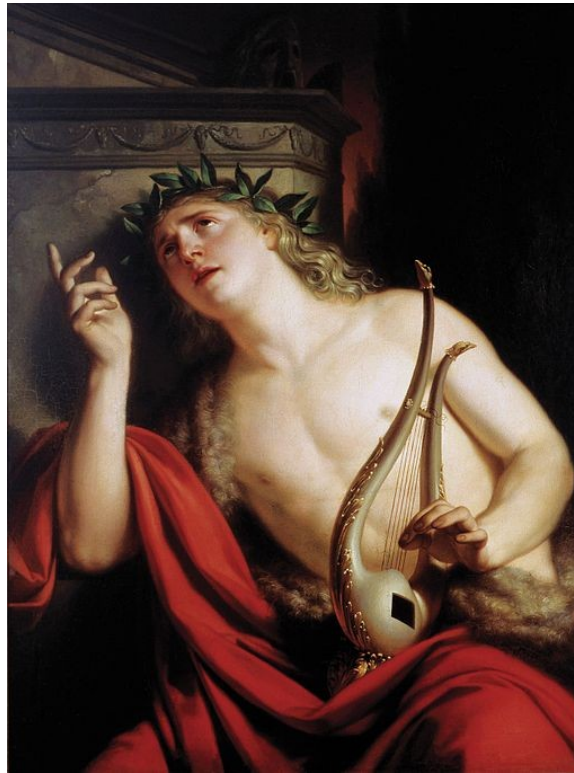
Alexandre BARROS-THOMES

23 mars 2023

Introduction

- Statue d'Apollon, Académie d'Athènes, XIXe siècle

- Franz Causig, *La Lamentation d'Orphée*, XIXe siècle

- *Pan et Daphnis*, copie d'une sculpture d'Héliodore

Introduction

- Troubadours, illustration du XIVe siècle

- Le troubadour Perdigon, extrait du *Recueil des poésies des troubadours*, contenant leurs vies

- Joueuse de psaltérion, illustration des *Cantigas de Santa Maria*, XIIIe siècle

- I – De Pythagore à Aristote : l'élaboration d'une théorie musicale
- II – Des concours grecs aux jeux romains : une pratique en évolution
- III – La musique au Moyen Âge, ou l'art de chanter juste

I – De Pythagore à Aristote : l'élaboration d'une théorie musicale

1) Aux origines de la musique : la *musica*

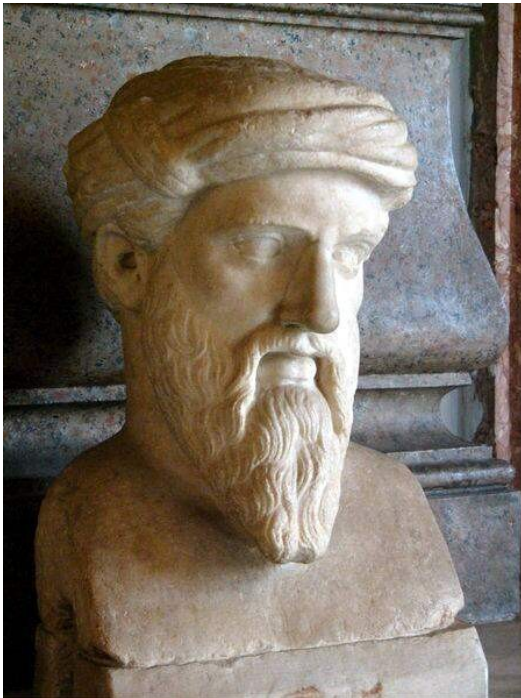
μουσικός, ή, όν : relatif aux Muses

τέχνη, ης (ή) : art manuel, industrie

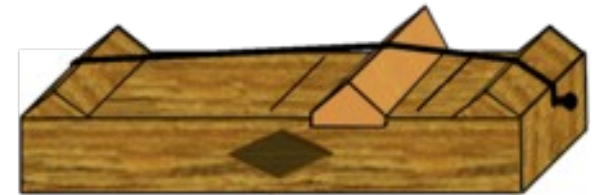
musica mundana / musica instrumentalis

I – De Pythagore à Aristote : l'élaboration d'une théorie musicale

- 1) Aux origines de la musique : la *musica*
- 2) Pythagore et l'expérience du monocorde

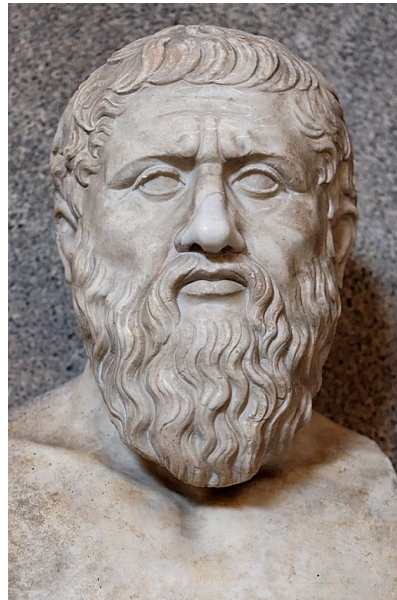
VIe siècle av. J.-C.

ἤθος

I – De Pythagore à Aristote : l'élaboration d'une théorie musicale

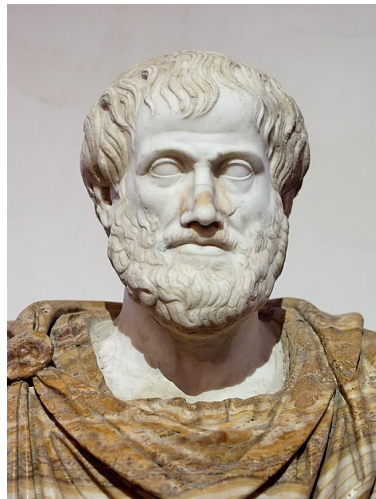
- 1) Aux origines de la musique : la *musica*
- 2) Pythagore et l'expérience du monocorde
- 3) Platon et l'ambivalence de la musique

Ve siècle av. J.-C.

I – De Pythagore à Aristote : l'élaboration d'une théorie musicale

- 1) Aux origines de la musique : la *musica*
- 2) Pythagore et l'expérience du monocorde
- 3) Platon et l'ambivalence de la musique
- 4) Aristote : une opposition au sein de la pratique

IVe siècle av. J.-C.

II – Des concours grecs aux jeux romains : une pratique en évolution

1) Les concours grecs : la musique au service du culte

3 tragédies + 1 drame satyrique

Concours stéphaniques (< στέφανος, ου (ό) : couronne)

II – Des concours grecs aux jeux romains : une pratique en évolution

- 1) Les concours grecs : la musique au service du culte
- 2) Les jeux romains : de la musique pour accompagner le divertissement

Ludi scaenici

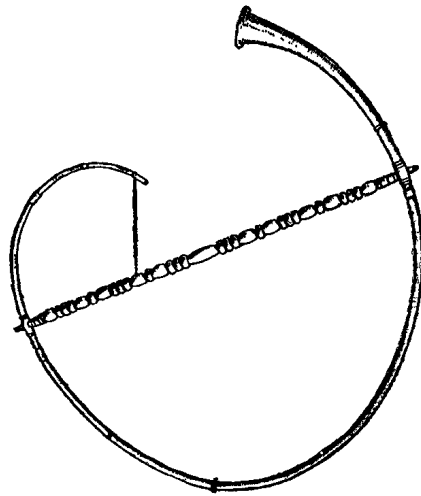
II – Des concours grecs aux jeux romains : une pratique en évolution

- 1) Les concours grecs : la musique au service du culte**
- 2) Les jeux romains : de la musique pour accompagner le divertissement**
- 3) Les instruments de musique**

Les instruments de musique : aérophones

- *Aulos / tibia*
(double)

- *Buccina*

- Orgue
hydraulique
(à gauche)

Les instruments de musique : cordophones

- Lyre
(à droite)

- *Cithara*

Les instruments de musique : un idiophone

- *Scabellum*

Transition : St Augustin

Chapitre XXXIII, Plaisir de l'ouïe. — du chant d'Église.

49. Les voluptés de l'oreille m'avaient captivé par des liens plus forts ; mais vous les avez brisés ; vous m'avez délivré de cet esclavage. Cependant, je l'avoue, aux accents que vivifient vos paroles chantées par une voix douce et savante, je ne puis me défendre d'une certaine complaisance, impuissante toutefois à me retenir quand il me plaît de me retirer. [...]

Car il me semble que je leur accorde parfois plus qu'il ne convient, sentant que par cette harmonie, les paroles sacrées pénètrent mon esprit d'une plus vive flamme d'amour [...]. Mais le charme sensible, à qui il ne faut pas laisser le loisir d'énerver l'âme, me trompe souvent [...]. C'est là que je pêche sans m'en apercevoir, mais bientôt je m'en aperçois.

50. D'autres fois, un excès de précautions contre de telles surprises me jette dans un excès de rigidité, et je voudrais éloigner de mon oreille et de l'Église même ces touchantes harmonies [...]. Il me paraît alors plus sûr de s'en tenir à ce que j'ai souvent ouï dire d'Athanase, évêque d'Alexandrie, qu'il les faisait réciter avec une légère inflexion de voix, plus semblable à une lecture qu'à un chant.

Et cependant quand je me rappelle ces larmes que les chants de votre Église me firent répandre aux premiers jours où je recouvrai la foi, et qu'aujourd'hui même je me sens encore ému, non de ces accents, mais des paroles modulées avec leur expression juste par une voix pure et limpide, je reconnais de nouveau la grande utilité de cette institution. **Ainsi je flotte entre le danger de l'agréable et l'expérience de l'utile**, et j'incline plutôt [...] au maintien du chant dans l'Église, afin que le charme de l'oreille élève aux mouvements de la piété l'esprit trop faible encore. Mais pourtant, lorsqu'il m'arrive d'être moins touché du verset que du chant, c'est un péché, je l'avoue, qui mérite pénitence : je voudrais alors ne pas entendre chanter. [...]

Saint Augustin, *Confessions*, livre X, chapitre 23, 401, in *Œuvres complètes de Saint Augustin*, Texte établi par Poujoulat et Raulx, L. Guérin & Cie, 1864 (p. 452-473)

III – La musique au Moyen Âge, ou l’art de chanter juste

1) Une théorie en continuité de celle de l’Antiquité

Jn 1,1 : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. »

Verbe (*verbum*) = λόγος

Boèce, Alcuin

III – La musique au Moyen Âge, ou l’art de chanter juste

1) Une théorie en continuité de celle de l’Antiquité

« Sachez que **la musique est la science du chant juste**, c'est à dire le moyen facile à parvenir à chanter parfaitement. » (Philippe de Vitry, *Ars nova*, 1320)

III – La musique au Moyen Âge, ou l’art de chanter juste

- 1) Une théorie en continuité de celle de l’Antiquité
- 2) Les grandes évolutions notables de la musique sacrée

III – La musique au Moyen Âge, ou l’art de chanter juste

- 1) Une théorie en continuité de celle de l’Antiquité
- 2) Les grandes évolutions notables de la musique sacrée
- 3) Et la musique profane ?

Lyrique courtoise (fin’amor)

Bernard de Ventadour

Crédits iconographiques

- Aulos (12) : musée national du Danemark, CC BY 4.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>>, via Wikimedia Commons
- Ashley Van Haeften, CC BY 2.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>>, via Wikimedia Commons

Merci pour votre écoute !

Retrouvez la rediffusion de la conférence ainsi que toutes les ressources et la bibliographie à l'adresse :

<https://academia.alc-bordeaux-montaigne.site/course/view.php?id=9>