

L'ESPACE SONORE AU SERVICE DE L'ART SACRE
DE LA MONODIE A LA POLYPHONIE



TITRE DE L'ŒUVRE : GRADUEL MISERERE MEI DEUS
COMPOSITEUR : ANONYME
EPOQUE : ENVIRON VIIIème IXème siècle

VOCABULAIRE

A cappella : chant sans accompagnement instrumental.

Monodique : Il n'y a qu'une seule mélodie qui est chantée.

Unisson : Tout le monde chante la même mélodie.

Syllabique : Il y a une note pour chaque syllabe du texte.

Ornementation : Il y a plusieurs notes sous une seule syllabe.

UN PEU D'HISTOIRE

476 : chute de l'Empire Romain.
Le christianisme va régner timidement sur tous les arts, car les chrétiens ne sont pas encore libres de pratiquer leur foi (catacombes).

Le Chant grégorien vient du pape Saint Grégoire Le Grand (590/604) qui a l'idée de rassembler dans un **antiphonaire** les chants interprétés par les chrétiens. La musique au Moyen Age est faite pour chanter comme des anges. Pour les hommes un Dieu est apparu, a disparu et on ne sait plus où il est, donc on chante pour tendre

AUDITION N°1 : Prise de contact

TEMPO : Libre

CARACTERE : religieux, calme, doux, relaxant, apaisant.....

FORMATION : Un chœur d'hommes (ténor/basses) + un soliste homme (ténor)

GENRE : Musique vocale a cappella

AUDITION N°2 : Complétez cette définition du chant que nous venons d'écouter :

(a cappella/ plain chant/ chant grégorien/ syllabique/unisson/voix d'hommes /latin/ ornements/ monodique)

C'est un chant **monodique** exécuté à l'**unisson** par des **voix d'hommes**. Il est chanté **a cappella** et il est écrit en **latin**. Le rythme de la parole est un discours presque récité, **syllabique** sur une note répétée. Quelques fois il y a des **ornements** sur certains mots.

Ce type de chant s'appelle le **chant grégorien** ou le **plain chant**.

AUDITION N°3 : Soulignez les mots sur lesquels les chanteurs ornent. Pourquoi ces mots là sont-ils ornés ?

Miserere mei Deus, miserere mei, quoniam in te confidit anima mea

(Pitié pour moi Dieu, aie pitié de moi, parce que mon âme te fait confiance)

Misit de celo, et liberavit me : dedit in opprobrium conculcantes me.

(Du ciel il l'a envoyé et il m'a libéré : Il a couvert d'outrages ceux qui m'écrasaient)

Ces mots sont ornés vers l'aigu car les hommes pensaient qu'ils atteindraient plus facilement Dieu, c'est pour lui rendre gloire.

ORGANISATION DU CHANT GREGORIEN SUR UNE PARTITION ET EN PRATIQUE.

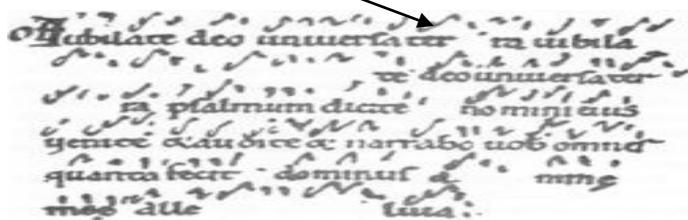
le chant grégorien sont des pièces chantées dès le IXème siècle pendant les offices et la messe. C'est un répertoire de **tradition orale**, ils n'ont pas tous des partitions dans la main. Le but est de transmettre un texte et de l'embellir par la musique. Les moines apprennent des formules mélodiques par cœur. Les deux fonctions sont de réciter et d'ornementer, c'est ce que l'on appelle la **psalmodie**.

écoute de cet extrait :

IN nomine Patris, et Fi-li-i, et Spi-ri-tus Sancti. R. Amen.

intonation **récit** pause **petite ornementation**

IXème siècle 1ère notation musicale appelée les : **NEUMES**, pas de précision sur les hauteurs musicales :



XIIème siècle apparaît la portée à 4 lignes, la hauteur des notes se précise : On va appeler ceci la notation carrée.

hú-me-rum e-ius : et vo-cá-bi-tur nomen

entre ces deux notations il y a eut aussi une ligne sur laquelle on symbolisait le Fa et une ligne pour symboliser le DO.



AUDITION N°4 : « Viderunt Omnes » Perotin. Ecole de Notre-dame . XIIème XIIIème siècle.

TEMPO : **Modéré** CARACTERE : **rythmé, religieux,**

FORMATION : **chœur d'hommes (Ténors et basses) toujours a cappella.**

Chantent-ils tous la même mélodie ? **Non**. S'il y a plusieurs mélodies chantées en même temps cela s'appelle de la

Entoure la bonne réponse :

Les voix qui chantent dans l'aigu chante en : syllabique ou **ornementation**

La voix qui chante dans e grave chante en **syllabique** ou

LE SAVIEZ-VOUS ????????

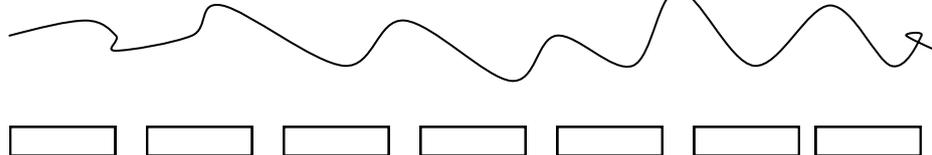
Arezzo à partir de ce morceau a pris chaque début de syllabe et c'est comme ça que le nom des notes est né !

UT queant laxis REsonare fibris
Mira gestorum FÁmuli tuorum
SOLve pollúti LABii reátum
Sancte Jóannes.

A PROPOS DE CET EXTRAIT

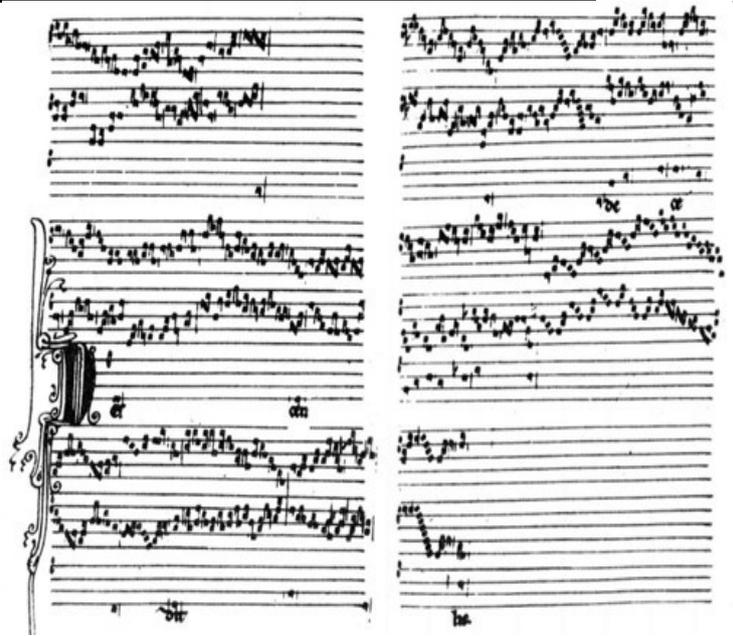
Ce chant a été interprété dans des lieux stratégiques : le nef, la porte de la chapelle. Les 1er organum sont conçus pour de petits édifices, suivant l'acoustique.

Dessinez un schéma qui peut expliquer ce phénomène :



ORGANISATION DE LA POLYPHONIE ET DE SA PARTITION

Timidement d'abord, l'espace sonore s'enrichit de **résonances nouvelles** qui atteignent leur plein épanouissement dans les grandes cathédrales gothiques qui se construisent dans le Nord de l'Europe dans la deuxième moitié du XII^e siècle. L'**art gothique** s'exprime, entre autres, par une exaltation de la **lumière** et de la **verticalité** que permettent les nouvelles techniques de construction. La musique **polyphonique** médiévale peut ainsi se comprendre comme une **architecture sonore** qui s'élève vers Dieu, dans cet espace de pierre qui préfigure la Jérusalem céleste. L'épanouissement du chant polyphonique est également à mettre en rapport avec l'**art de**



Dans une polyphonie au Moyen Age, souvent la première voix à le chant grégorien à laquelle on va créer en dessous d'autres mélodies.

 AUDITION N°5 : « KYRIE » Messe de Notre dame . Guillaume De Machaut. XIV^e ème siècle

 AUDITION N°6 : « Lettera a Mamma » Chant Corse.

TEMPO : lent

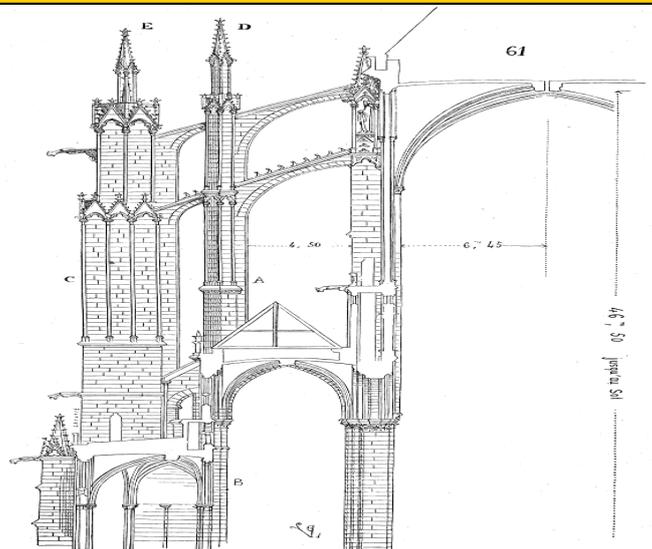
CARACTERISTIQUES : Un chant polyphonique, toujours a cappella , voix d'hommes . Il y a des effets rythmiques sur le phonème « e » comme des petits « hoquets ». Ceci est un extrait toute fin Moyen Age du XIV^eème siècle.

Ce chant se rapproche de la technique du chant grégorien par un voix au dessus qui prend une intonation, ensuite récite sur une note répétée et fait une ornementation avec une pause. Il est chanté a cappella. Ce chant est polyphonique car des voix d'hommes accompagnent en tenant de longues notes dans le grave syllabiques, donc cela rejoint la polyphonie du XII^eème , XIII^eème siècle.

CHRISTELLE

ARCHITECTURE

ARC BOUTANT CATHEDRALE DE BEAUVAIS



ET SI NOUS CHANTIONS DU CHANT GREGORIEN A NOTRE MANIERE !

Voice

Nous sommes la clas' des cin- quièm' cinq Nous ap- pre- nons
 Co- men- çons par l'in- to- na- tion En- suit' ar- riv'
 le chant gré- go- rien Nous al- lons vous chan- ter er er er
 la ré- ci- ta- tion Et nous or- ne- men- tons ons ons ons
 er er er er er er er er al- lez é- cou- tez!
 ons ons ons ons ons ons ons ons la can- ti- la- tion

EXERCICE D'APPLICATION : Placez sur cette partition, les intonations, les récitations, les pauses, les ornements.

DIFFERENTS EXERCICES SUR CE CHANT

- 1) Chanter cette monodie a cappella
- 2) Inventer un autre texte ou une suite à celui-ci.
- 3) Chanter en polyphonie soit :

- un groupe chante la mélodie grégorienne
- un groupe chante un do grave tenu en chantant sous chaque incise une syllabe de cette phrase :

LA CLAS' DE CIN- QUIEM CINQ

VOUS CHANT' DU GRE- GO- RIEN

+ quelques élèves jouent un do grave ou un sol à la flûte, ou « xylophone » ou clavier numérique

4) le chanter dans différents lieux de l'établissement pour l'acoustique et par nombre d' élèves différents.



Page d'un antiphonaire avec des enluminures.

Quelques exemples de Neumes

	Primitifs.	Latins.	Gothiques.
Punctum...	•	•	•
Virga.....	/	7	1
Podatus...	✓	2	5
Clivis.....	∩	β	∩