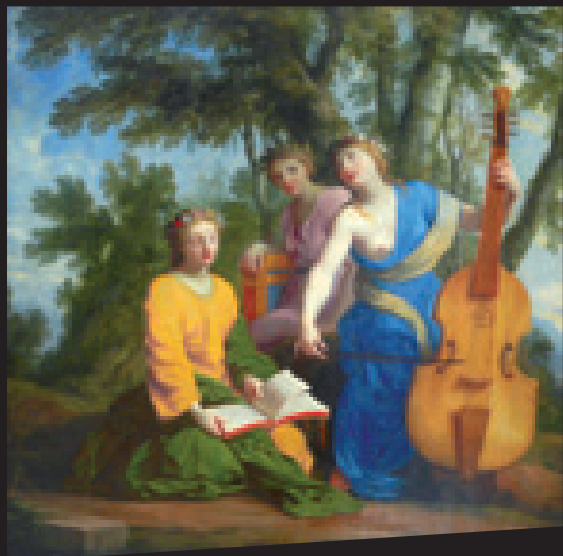
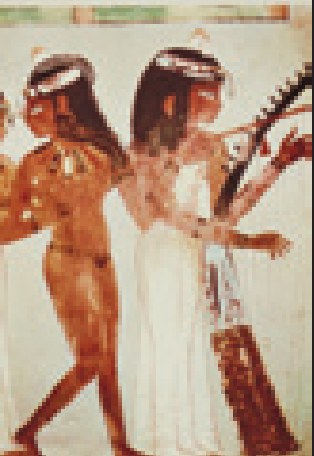

EXPOSITION

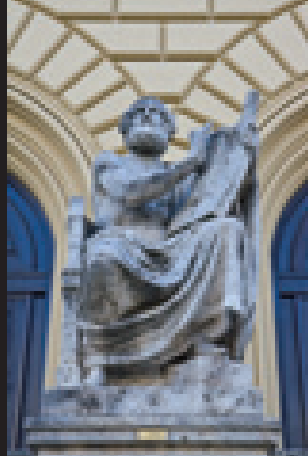
MUSIQUE

s'IL VOUS PLAÎT

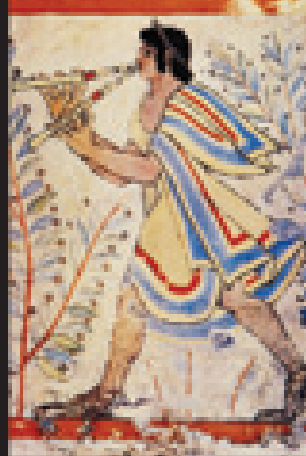

Egyptiens

Homère (Grèce)

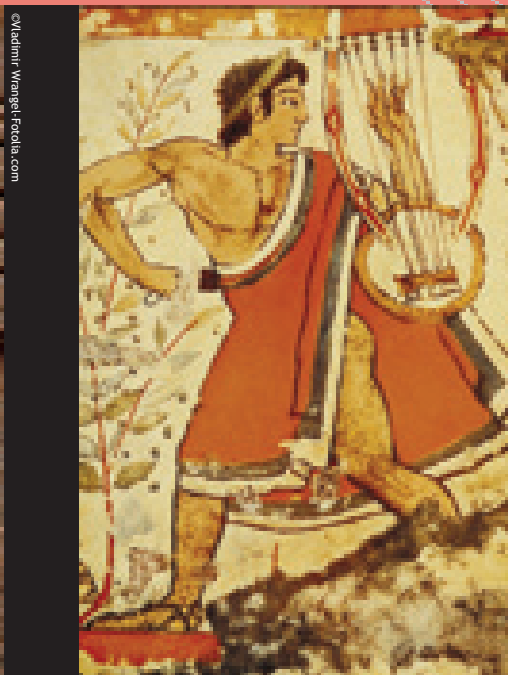

Etrusque (Tarquinia)

Instrument médiéval

ANTIQUITÉ, MOYEN-ÂGE

Des peintures et les reliefs des temples d'Égypte témoignent de l'utilisation de la musique et des chants comme moyen de communication des Egyptiens et leurs divinités. Des instruments à percussions (tambourins, etc.), à cordes (harpe, lyre, etc.) et à vent (flûte, trompette, etc.) étaient joués à différentes occasions : musique sacrée et profane (dans la vie quotidienne).

Les musiciens **etrusques** utilisaient des flûtes et des percussions diverses. Ils jouaient aussi de la lyre et de la cithare.

Durant le **Moyen-Âge**, la **musique religieuse** (voix des anges) est relayée par la **musique profane** de la cour royale et par les chants et poèmes colportés par les troubadours. L'essor de la **polyphonie** marque aussi la période médiévale.

Apollon, dieu de la musique et de la poésie, offrit sa lyre aux hommes.

Des instruments de musique existaient déjà il y a 40 000 ans...

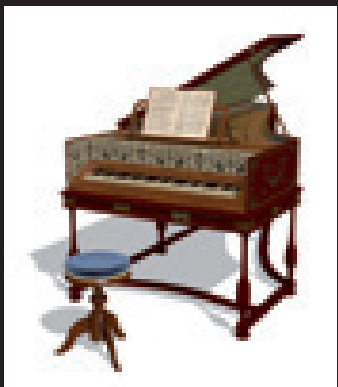
L'Abbaye du Thoronet (XIIe siècle), lieu traditionnel du Chant Grégorien, musique sacrée.

La polyphonie est un style d'écriture musical combinant plusieurs voix dans une composition harmonique.

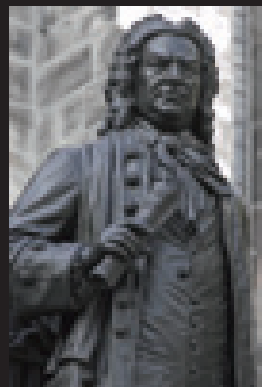

Luthiste

Clavecin

©Alien Cat-Fotolia.com

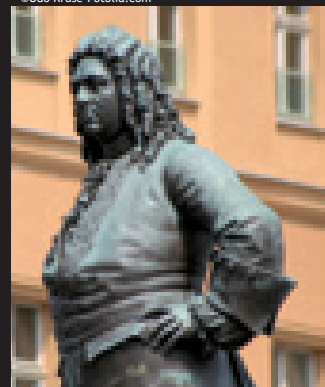
J.-S. Bach

©AnitaE-Fotolia.com

Orgue

©James Steidl-Fotolia.com

F. Haendel

©Udo Kruse-Fotolia.com

BACH, HAENDEL, VIVALDI...

Violoncelle

©Spexk keddy-Fotolia.com

J.-S. Bach (église de Leipzig)

©pnyx Nl-Fotolia.com

L'orgue, l'un des instruments de J.-S. Bach

©Ferenc Szelepcsenyi-Fotolia.com

Les suites pour **Violoncelle** de J.-S. Bach demeurent la référence incontournable de cet instrument.

Johann Sébastian Bach associe des compétences dans tous les domaines de la musique : compositeur, interprète, pédagogue, etc. Il maîtrise la technique du clavecin, de l'orgue, du violon, etc. Bach écrit une œuvre considérable (200 cantates, fugues, suites, concertos, sonates, etc.) et représente un maître pour de prestigieux musiciens (Mozart, Beethoven, etc.).

L'œuvre musicale de Bach se situe en dehors du temps, au-delà de la **musique baroque**, *l'Art de la Fugue* (inachevée) témoigne de la dimension cosmique... Parmi les interprétations et les transcriptions variées de la musique de Bach, le pianiste Glenn Gould réalise en 1955 un enregistrement historique des *Variations Goldberg*.

Les *Quatre Saisons* du violoniste virtuose Antonio Vivaldi (1678-1741) sont probablement l'une des œuvres les plus appréciées du répertoire classique par un large public.

©yang yu-Fotolia.com

Johann Sébastian Bach (1685-1750) est issu d'une grande lignée de musiciens.

©HaFaDi-Fotolia.com

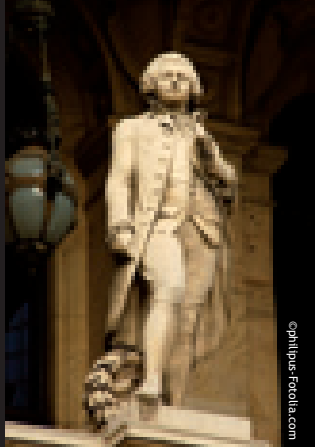

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) compositeur de musique baroque et virtuose du clavecin et de l'orgue.

©Daniel Scheidgen-Fotolia.com

3

exposition **MUSIQUE** s'il vous plaît !

Mozart

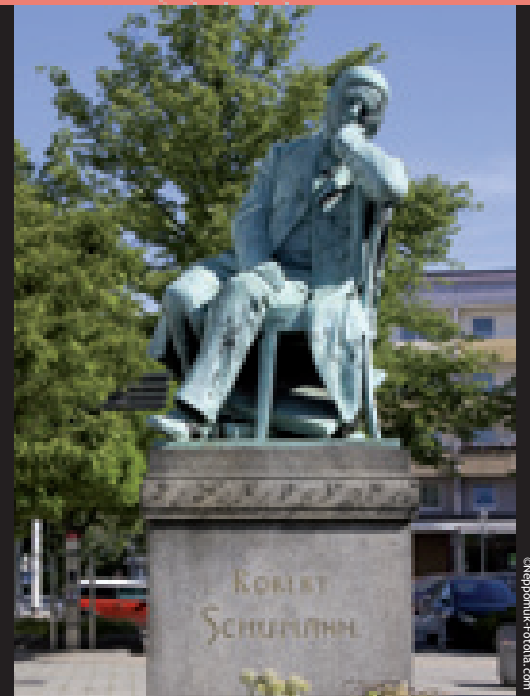
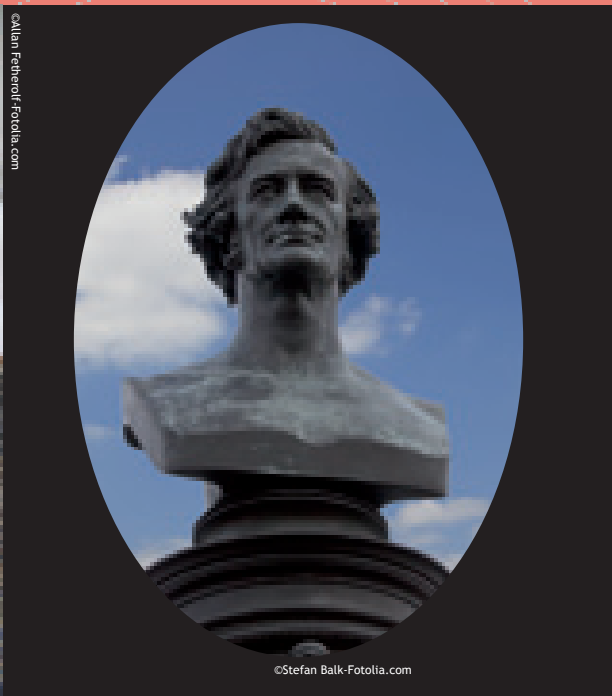

Orchestre avec piano de soliste

Franz Schubert (1797-1828)

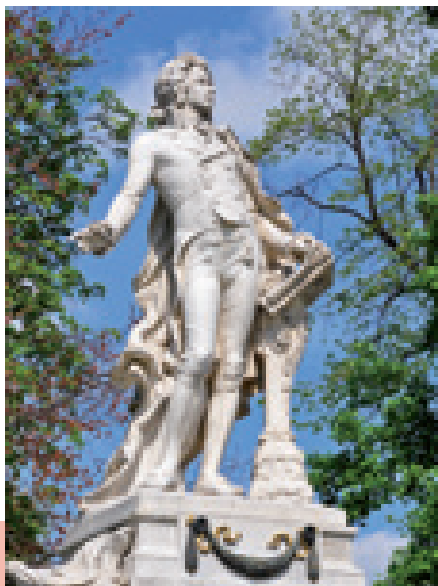
Mozart, Beethoven, Schubert...

Mozart, le précoce, compose dès l'âge de six ans et réalise son premier opéra à onze ans... Ses opéras séduisent et émeuvent tous les publics. Il écrit des concertos pour piano, un genre qui offre une part égale au soliste et à l'orchestre.

Beethoven, le fougueux, révolutionne plusieurs genres musicaux : concerto et sonate pour piano, symphonie, etc. Le caractère passionné de ses œuvres influence les Romantiques (Schubert, Berlioz, Brahms, etc.).

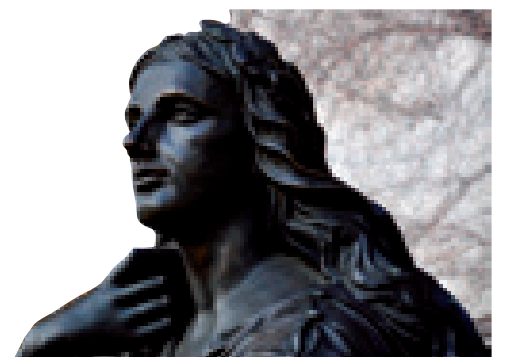
Robert Schumann (1810-1856), compositeur et interprète. Il est, avec **Franz Schubert**, l'un des maîtres du **lied romantique**, un genre qui associe un poème chanté accompagné par le piano.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) est décédé à 35 ans, mais il laisse une œuvre remarquable par sa quantité (626 compositions) et par sa diversité (sonates, symphonies, concertos, opéras).

Ludwig van Beethoven (1770-1827) manifeste sa puissance dramatique dans sa musique et dans les différentes représentations (sculptures, portraits, etc.).

Felix Mendelssohn (1809-1847), compositeur du mouvement Romantique, chef d'orchestre et pianiste, auteur du célèbre *Songes d'une nuit d'été*.

exposition **MUSIQUE** s'il vous plaît !

Valses viennoises

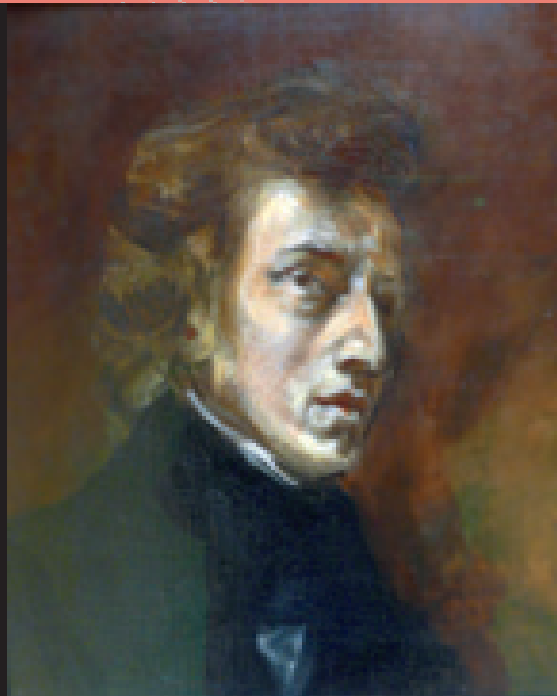

Musique de Johann Strauss

La leçon de piano

CHOPIN, LISZT, STRAUSS, PAGANINI...

Pianiste virtuose et compositeur romantique, **Chopin** est aussi considéré comme un héros national en Pologne. Il est l'un des rares musiciens à consacrer toute son énergie, son habileté et sa créativité à un seul instrument, le piano. Chopin stimule encore aujourd'hui les vocations des jeunes pianistes.

Franz Liszt (1811-1886), pianiste et compositeur. Le musicien donne seul, des récitals. Virtuose audacieux et passionné, *déchirant la mélodie* (selon Clara Wieck), travailleur acharné, Liszt impose aussi son talent d'improvisation.

Niccolò Paganini (1782-1840), violoniste acrobatique... mais aussi altiste, guitariste et compositeur. Doté d'une extensibilité exceptionnelle de la main, il se joue des difficultés techniques, explorant les potentialités de l'instrument.

Le piano est un instrument à cordes frappées et à clavier.

Le violon est un instrument à cordes frottées.

Frédéric Chopin (1810-1849)

Johann Strauss (1825-1899), auteur des valses viennoises

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), pianiste et compositeur

exposition **MUSIQUE** s'il vous plaît !

Danse et musique sont étroitement liées

Le chevalier aux fleurs d'après Parsifal - Wagner

Tristan et Iseult - Wagner

Opéra, Wagner, Debussy, Bartók...

L'opéra associe le théâtre à la musique. Il se développe particulièrement au XIXe siècle avec Berlioz (1803-1869) en France et Verdi (1813-1901) en Italie, Moussorgski et les autres auteurs de l'opéra russe... Le terme opéra désigne plusieurs genres : opéra-comique, tragédie lyrique, etc.

Richard Wagner (1813-1883), compositeur et chef d'orchestre. Il rompt avec les règles de l'opéra italien en créant une mélodie continue. Il considère le théâtre lyrique comme un lieu initiatique... Antisémite notoire, Wagner sera mis en valeur par les nazis.

Claude Debussy (1862-1918), compositeur, auteur du *Prélude à l'après-midi d'un faune* inaugurant une approche nouvelle de l'harmonie. Influencé par la poésie de Mallarmé, le musicien anticipe le jazz et la musique contemporaine. La musique de Debussy semble parfois proche d'un tableau impressionniste, enveloppée de lumières et de couleurs naturelles.

Béla Bartók (1881-1945), compositeur et ethno-musicologue est imprégné par les musiques populaires. Il explore le folklore de Hongrie et du pourtour méditerranéen. Il donne une forme classique à ces mélodies variées.

Zoltán Kodály (1882-1967), compositeur, musicologue et pédagogue.

Sergueï Rachmaninov (1873-1943), pianiste et compositeur. Virtuose romantique, il s'inscrit dans la lignée de Chopin et de Liszt.

Saxophoniste

Concert de jazz

Trompettiste

Chanteuse de blues

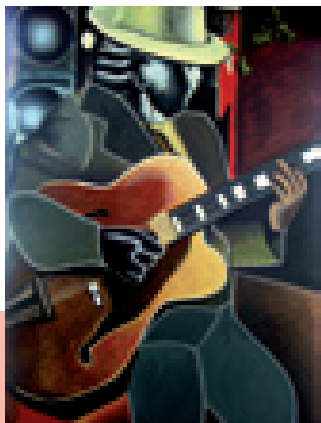
Jazz et Blues

Le jazz est une musique de spontanée, reposant sur l'improvisation. Elle pousse le ou les musiciens à se remettre en question, à se surprendre et à surprendre l'auditoire.

Le blues a fortement influencé le jazz mais aussi le rock, le rythm and blues et la pop music.

Différents styles composent l'histoire du jazz : New Orleans, swing, bebop, cool, Hard Bop, Free Jazz, Jazz Rock, Latin Jazz, jazz brésilien, etc. De Sidney Bechet à Miles Davis, du saxophone à la musique électronique, le jazz continue de vivre.

Django Reinhardt (1910-1953) et d'autres musiciens (Grappelli, etc.) font vivre le jazz en Europe, apportant de nouvelles sonorités.

Statue de Cire/Tussaud, Londres ©comvv

Amy Winehouse, chanteuse britannique (née en 1983), associée avec talent le jazz, le blues et la soul music.

Duke Ellington (1899-1974) pianiste et chef d'orchestre, l'un des pionniers du jazz avec Louis Armstrong (1901-1971)...

©Anyka-Fotolia.com

Le jazz et le blues sont apparus à la Nouvelle-Orléans, issus d'un mélange de cultures musicales (africaines, créoles...), de chansons populaires et religieuses (spirituals), de chants dans les plantations (work songs), etc. A l'origine, les esclaves chantaient le Gospel dans les champs, aujourd'hui, le soliste prend la place du prédicateur.

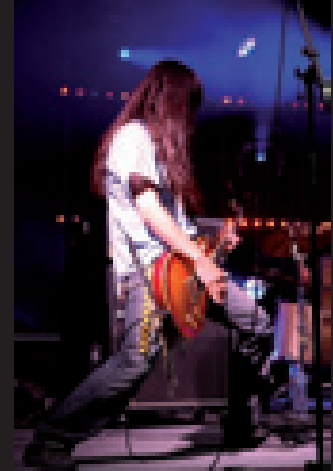
Guitare basse, musique funk

©Klaus Junker-Fotolia.com

Concert de rock

©dix-Fotolia.com

Musique Rock Métal

©Philippe Devienne-Fotolia.com

Stars du rock et de la pop

Statues de cire/Tussaud, Londres ©comv

Statue de cire/Tussaud, Londres ©comv

Les Beatles explosent les ventes de disques entre 1962 et 1970. Ils représentent plus qu'un phénomène musical : leurs personnalités, leur humour, leur façon de s'habiller influencent la jeunesse de l'époque. La *Beatlemania* participe à la *culture pop* qui atteint son apogée en 1966, dans les domaines de l'art, de la mode ou de la musique.

Statue de cire/Tussaud, Londres ©comv

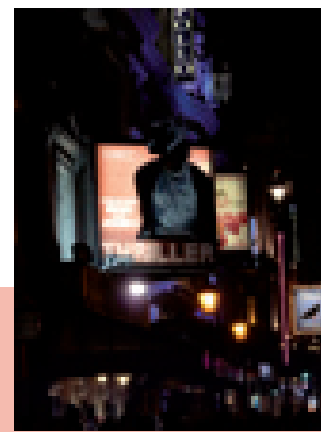
Elvis Presley, *The King*, ajoute à la musique rock'n roll traditionnelle (Chuck berry, etc.) sa présence électrisante. Il a vendu 700 millions de disques de son vivant.

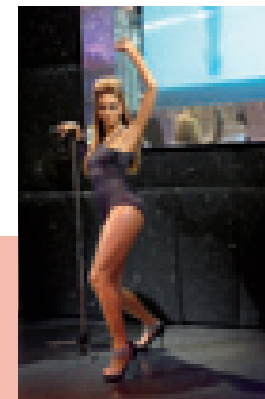
Tussaud, Londres ©comv

Influencé par B.B.King et d'autres bluesmen prestigieux, Jimi Hendrix (1942-1970) explore les diverses potentialités de la guitare électrique. Sa voix sensuelle se marie à merveille avec les sons flamboyants de son instrument.

Michael Jackson (1958-2009) devient *Le Roi de la pop* dans les années 1980. Alliant des talents exceptionnels de danseur et de chanteur, il impose sa grâce et son énergie, son rythme et son élégance, sa douceur et sa vélocité.

Thriller, désigne le clip mythique de Michael Jackson et l'un des spectacles présentés à Londres après sa mort.

Statue de cire/Tussaud, Londres ©comv

Beyoncé (née en 1981), chanteuse de R'n'B contemporain, un genre issu du hip-hop, de la soul et de la pop.

exposition **MUSIQUE** s'il vous plaît !

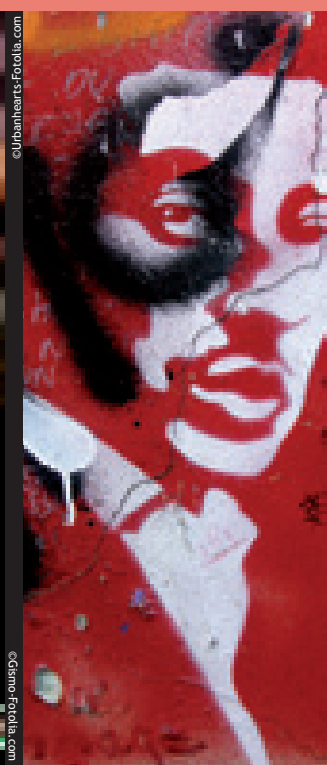
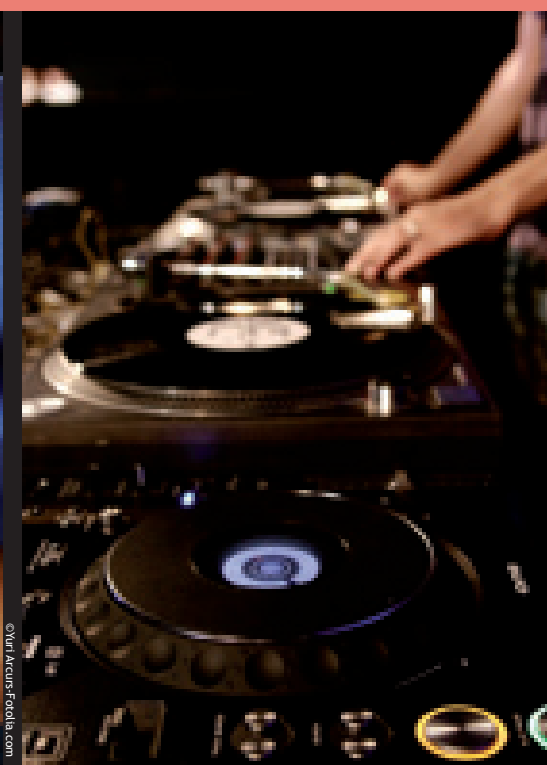
Aujourd'hui, la musique s'écoute partout

Pour protéger son ouïe précieuse, il faut régler raisonnablement l'intensité des émissions sonores

SONS, RYTHMES ET MÉLODIES

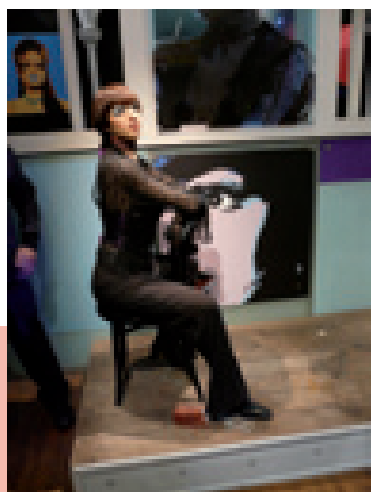

Née dans les années 1950, la **musique électroacoustique** (musiciens contemporains) est l'une des premières formes de **musique électronique**. Après Stockhausen et Cage, Jean-Michel Jarre et Vangelis produisent de monumentales fresques musicales avec leurs synthétiseurs.

Dans les années 1990, des musiciens souhaitent renouveler la danse music (disco, etc.) et inventent la **techno**. D'autres musiques électroniques apparaissent par la suite : *Electro, New Age, etc.*

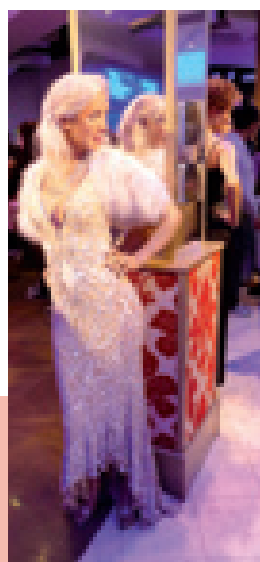
Les DJ sont parfois considérés comme des musiciens capables de combiner les rythmes et les mélodies avec une maîtrise technique et un sens musical.

Gainsbourg, mélodiste de talent.

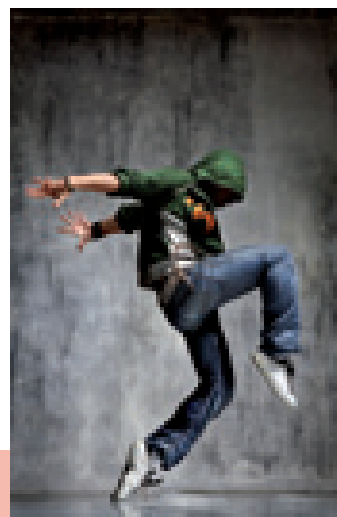
Statue de Cire/Tussaud, Londres ©comv

Liza Minelli (née en 1946), chanteuse, danseuse et comédienne. Elle perpétue la tradition des spectacles de comédie musicale.

Statue de Cire/Tussaud, Londres ©comv

Christina Aguilera (née en 1980) appartient au groupe des chanteuses dotées d'une voix exceptionnelle.

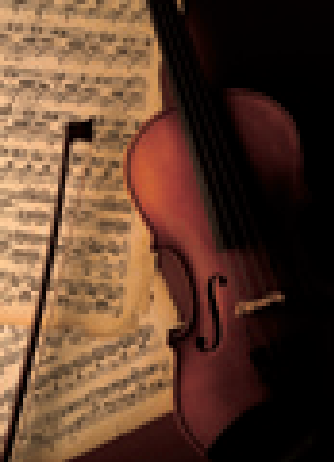
©Alexander Yakovlev-Fotolia.com

Nées aux Etats-Unis, les danses et les musiques urbaines se propagent en Europe.

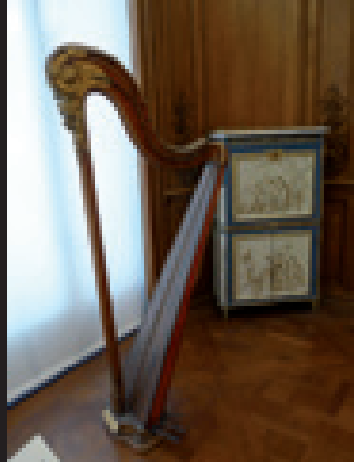
©PhotoDisc

Le hip hop naît d'une alchimie entre la musique des rappeurs et celle produite par les DJ.

Violon

©creativ collection

Harpe

©comv

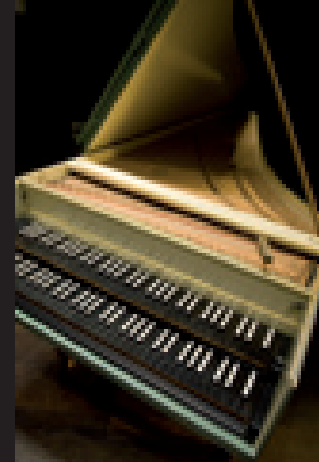

Guitare

©creativ collection

Trompette

Clavecin

©Adam-Fotolia.com

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

©Cheryl Casey-Fotolia.com

©PhotoDisc

Le luthier fabrique et répare divers instruments : violons, guitares, violoncelles, luths, etc. Il peut aussi restaurer des instruments anciens. Cet artisan doit associer plusieurs compétences : la connaissance des bois, l'habileté et le sens musical.

La guitare est un instrument à cordes pincées qui a pris sa forme actuelle au XIXe siècle. Francisco Tarrega (1854-1909) transcrit pour la guitare des œuvres de Bach et Albéniz, tandis que l'art du flamenco se développe. Villa-Lobos et de Falla composent pour l'instrument et les interprètes talentueux se succèdent : Ségovia, Williams, Lagoya, Yepes... Alirio Diaz, artiste vénézuélien, joue Jean-Sébastien Bach avec virtuosité et apporte une couleur sud-américaine au répertoire baroque.

©creativ collection

Les pianos modernes gardent le son beaucoup plus longtemps que les *piano-forte* anciens. Les pianos électriques prolongent encore la durée du son...

©Corel

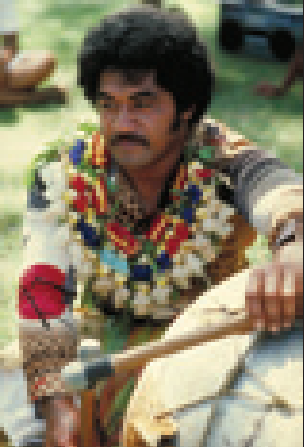
Quatre types de percussions sont distingués : les peaux (tambours, bongos, etc.), les bois (troncs d'arbres, etc.), les métaux (cymbales, cloches, etc.) et les claviers (xylophones, etc.).

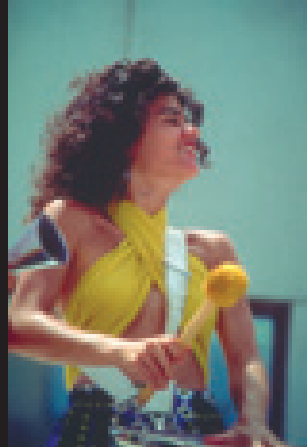
©Cheryl Casey-Fotolia.com

La flûte traversière remplace la flûte à bec à partir du XVIIIe siècle.

La flûte (bois) et les percussions sont probablement les premiers instruments de la civilisation humaine.

Îles Tonga

Brésil

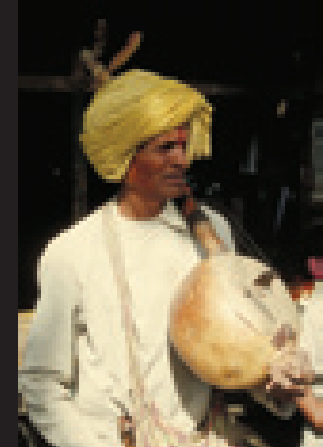
Japon

Mexique

Croatie

Inde

MUSIQUES DU MONDE

Les tambours du peuple Bora en Colombie. Les cultures musicales issues des forêts tropicales pourraient disparaître avec leurs populations.

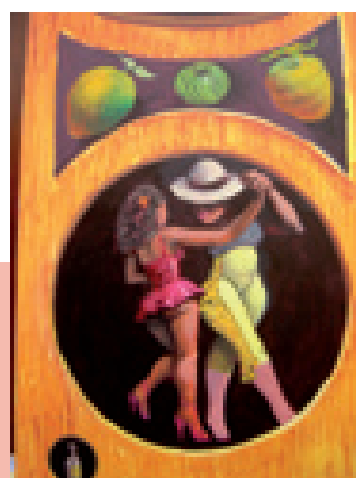
L'art du taiko est issu d'une tradition selon laquelle une communauté fixait les limites de son village au lieu le plus éloigné où il était possible de percevoir le son des tambours. KODO est une troupe de percussionnistes japonais, originaire de l'île de Sado, qui suivent une initiation musicale, mentale et physique. Les meilleurs élèves, virtuoses et athlètes confirmés, intègrent la troupe qui se produit dans le monde entier.

En Inde, la fabrication et la pratique des percussions sont parfois liées à une voie spirituelle.

Musique et danse (Afrique du Sud)

Samba (Brésil)

Musiciens (Russie). L'accordéon est traditionnellement utilisé de manière différente en Russie et en France (bal musette).

La fanfare royale britannique

Fanfare en Croatie

Fanfare en Autriche

Musiques populaires, traditionnelles

Dans les années 1970, Alan Stivel remet en valeur la culture celte (Bretons et Britanniques) en utilisant les instruments traditionnels (biniou, harpe celte, etc.). D'autres musiciens et chanteurs font vivre la **musique celte** avec des instruments divers et des voix (Nolwenn Leroy, etc.).

La musique est populaire lorsqu'elle est accessible à tous. Les parcs et squares sont des lieux qui permettent de faire découvrir diverses couleurs musicales à un large public.

©Urbanhearts-Fotolia.com

©Deborah Alt-Fotolia.com

Plus qu'un genre musical, la *musique folk* est parfois définie comme une «musique du peuple, par le peuple, pour le peuple». Durant les années 1960, Bob Dylan et Joan Baez donnent un nouvel élan au folk, avec leurs guitares acoustiques et leurs textes engagés.

Plus qu'un genre musical, le *reggae* est l'expression du peuple jamaïcain. Cette musique a également influencé les DJ et le rap. La voix, les rythmes et les messages de Bob Marley retentissent encore sur toute la planète.

Statue de Cire/Tussaud, Londres ©comvv

©Urbanhearts-Fotolia.com

La *musique et les musiciens folkloriques* sont directement reliés à l'histoire culturelle d'un pays ou d'une région. Les *mariachis* jouent une musique traditionnelle mexicaine, mais ils peuvent aussi jouer d'autres types de musique dans le cadre d'événements divers (fêtes, cérémonies, etc.).