LA GRANDE IMAGERIE

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

De nombreux instruments à écouter grâce à un QR code !

FLEURUS

Scannez,
écoutez !

Remerciements

Nous tenons à remercier Norman Rodger de l'université d'Édimbourg, le Royal Museum for Central Africa, Moog et le Musikverket pour les photographies fournies.

LA GRANDE IMAGERIE

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

TEXTES **LAËTITIA TISON**

FLEURUS

L'HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

L'histoire des instruments de musique remonte à la Préhistoire. À ce jour, le plus vieil instrument de musique ayant été retrouvé est une flûte en os de vautour vieille de 35 000 ans ! On retrouve plus souvent des instruments que l'on utilise avec le souffle ou le vent, comme des flûtes ou des rhombes. On suppose que d'autres instruments, comme les tambours, existaient également. Mais ils se sont décomposés au fil du temps jusqu'à disparaître complètement. Cependant, des peintures rupestres montrent des humains se livrer à des danses rituelles, témoignages d'une ancienne vie musicale.

Les familles des instruments de musique

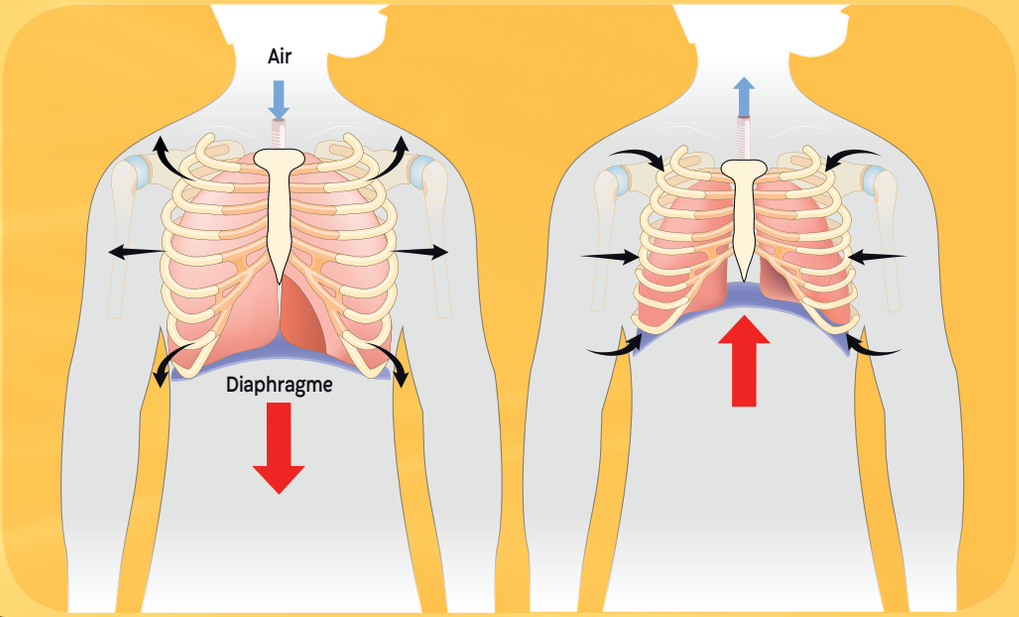
Il existe trois grandes familles d'instruments de musique : les cordes, les vents et les percussions. Les instruments à cordes (ou cordophone) possèdent au moins une corde vibrante que l'on joue en frottant, en pinçant ou en tapant (guitares, violons, etc.). Les instruments à vent (ou aérophone) sont utilisés avec l'action de l'air, que ce soit avec notre souffle ou avec le vent extérieur (flûtes, trompettes, etc.). Les percussions (ou idiophone) sont utilisées de manière « percutée », c'est-à-dire en frappant, grattant ou secouant (batteries, maracas, etc.). En général, plus un instrument est gros et volumineux, plus le son sera grave. Plus un instrument est petit et fin, plus il sera aigu.

Les premières musiques

Tout comme les instruments, il est difficile de dater exactement la naissance de la musique. On peut penser que les premières musiques voulaient imiter la nature : le son du vent et des vagues, le cri des animaux et le chant des oiseaux. Que ce soit pour accompagner des fêtes, des évènements particuliers ou diverses processions spirituelles et sacrées, les hommes ont voulu organiser ces différents sons afin de créer de la musique pour rythmer leur vie.

Constitué de bois, d'os ou de métal, le rhombe est attaché au doigt ou à une baguette par une cordelette. Le musicien le fait tourner dans les airs, rappelant ainsi le bruit du vent ou du tonnerre.

Le système respiratoire



La voix

Mais le premier instrument de tous les temps est très certainement… la voix. Utilisée dès que l'homme a su émettre ses premiers sons, elle a été un excellent instrument de communication mais également de création musicale. Aux premiers pleurs du bébé jusqu'au chanteur d'opéra, l'homme est pourvu d'une voix.

Le diaphragme est un muscle situé sous nos poumons. Essentiel à notre respiration, il agit comme le piston d'une seringue : en s'abaissant il permet à l'air de rentrer puis de sortir en remontant.

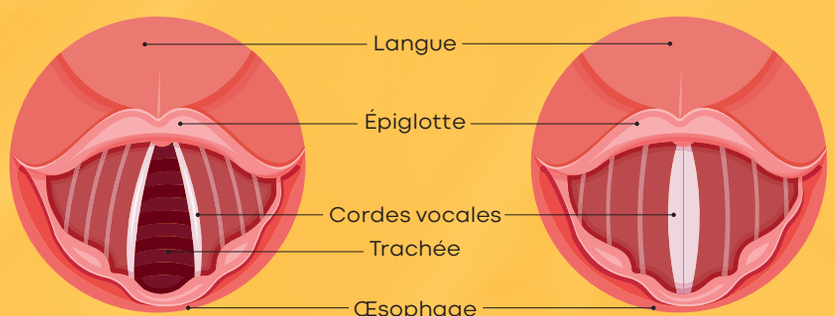
Les deux éléments nécessaires

Pour faire fonctionner la voix il faut deux éléments : la respiration et les cordes vocales. C'est universel, nous respirons tous. Et sans air, impossible de parler ni de chanter. En inspirant, notre diaphragme descend et notre cage thoracique s'élargit, les poumons se remplissent d'air. En expirant, notre diaphragme remonte et notre cage thoracique se resserre pour compresser nos poumons. L'air sort de notre corps en remontant dans la trachée puis dans le larynx, où sont situées les cordes vocales.

L'IMPORTANCE DES DIFFÉRENTS MUSCLES

Nous possédons deux cordes vocales. Ces dernières sont des organes musculaires qui s'ouvrent ou se ferment selon les sons que l'on souhaite produire. Plus les cordes sont fermes et tendues, plus le son sera aigu. Plus les cordes sont molles et ouvertes, plus le son sera grave. Ainsi, en utilisant correctement notre respiration et en faisant bouger nos cordes vocales, nous arrivons à produire différents sons, qui sont articulés grâce aux muscles de notre visage : la langue, les lèvres, les joues.

Les cordes vocales



LES INSTRUMENTS À CORDES

Un instrument de musique appartient à la famille des instruments à cordes s'il possède au moins une corde vibrante. Dans cette même famille, il y a trois catégories distinctes, selon la façon dont il se joue : les cordes frottées, où l'archet vient frotter les cordes de l'instrument ; les cordes pincées, où les doigts de la main, ou un plectre, viennent les pincer de manière manuelle ou mécanique ; les cordes frappées, proche de la percussion, utilisant les mains ou des marteaux, de manière manuelle ou mécanique.

Le plectre peut être une plume, une baguette (en bois, ivoire ou métal) ou une lamelle sous forme d'écaille (en bois, ivoire, plastique, métal ou pierre). Il est également appelé « médiator ».

Dans les cordes pincées : la guitare…

Fière représentante des cordes pincées avec son jeu au doigt ou au plectre, la guitare est un instrument à frettes. Apparue aux alentours du XIVe siècle, c'est au XVIe siècle qu'elle devient très populaire auprès de l'aristocratie espagnole. La guitare prend sa forme moderne au milieu du XVIIIe siècle en passant de 3 cordes doublées à 6 cordes simples. Il existe plusieurs formes différentes, comme la guitare classique (ou guitare espagnole) avec des cordes en nylon, la guitare folk qui possède des cordes en acier ou encore la célèbre guitare électrique (voir page 16).

Une frette est une tige métallique (ou un morceau de boyau noué) collé sur la touche de l'instrument. En posant son doigt entre deux frettes, le musicien produit différentes notes.

Le violon… des cordes frottées !

Né au début du XVIe siècle en Italie, le violon est la star des instruments à cordes frottées. On l'utilise avec un archet mais on peut aussi pincer les cordes avec ses doigts ou les frapper avec le bois de l'archet. Dans la famille du violon, nous retrouvons, du plus petit au plus grand : le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Le violon et l'alto possèdent une mentonnière pour que l'on puisse les poser sur l'épaule et sous le menton du musicien. Le violoncelle et la contrebasse possèdent une pique pour les poser directement au sol.

L'archet est une baguette en bois, ou en fibres de carbone, sur laquelle est tendue une mèche en crin de cheval (ou synthétique).

...mais également la harpe !

Comme la guitare, la harpe est un instrument à cordes pincées. Elle est l'un des plus anciens instruments au monde. Les premières représentations remontent à environ 5 000 ans avant J.-C., et on la retrouve en Mésopotamie (Moyen-Orient) vers 3 500 avant J.-C., puis en Égypte antique où elle est utilisée pour les cultes et cérémonies sacrées. Petite et facilement transportable, elle voyage lors d'échanges commerciaux avec les pays celtes durant le haut Moyen Âge. Vers 1800, le facteur de pianos Sébastien Erard y ajoute un système à pédale, créant ainsi la harpe classique.

Bien qu'étant un tout autre instrument, la lyre est souvent confondue avec la harpe. Les cordes de la harpe sont de différentes longueurs, alors que celles de la lyre sont de différentes épaisseurs.

Cordes frappées... avec le piano !

La pression du doigt sur la touche du piano enclenche un marteau qui vient frapper les cordes de l'instrument, créant ainsi une vibration. Le piano est à mi-chemin entre l'instrument à cordes et l'instrument à percussion ! Son ancêtre, le « pianoforte », a été inventé en Italie au début du XVIIIe siècle par Bartolomeo Cristofori. Il est capable de jouer faiblement (piano) ou fort (forte prononcée « forté »), d'où son appellation de pianoforte ! Sa popularité grandissante a fait évoluer l'instrument en piano moderne.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le clavecin n'est pas l'ancêtre du piano. Leur forme est similaire, mais le son du clavecin se rapproche de celui de la guitare. En effet, avec son système à plectre, il appartient à la famille des instruments à cordes... pincées !

AUTRES INSTRUMENTS À CORDES

L'octobasse

L'octobasse est certainement l'instrument le plus grand de la famille des cordes frottées. D'une taille d'environ 3,50 m, elle est capable de toucher le plafond ! Pour la pratiquer, le musicien doit monter sur un tabouret pour enclencher des manettes situées en haut de la caisse. Actuellement, il n'existe qu'une dizaine d'octobasses dans le monde. Les modèles modernes sont inspirés de la création du luthier Jean-Baptiste Vuillaume, inventée en 1851.

À titre de comparaison, la contrebasse mesure entre 1,60 m et 2 m.

La vielle à roue

La vielle à roue est un instrument à cordes frottées. Le son est produit grâce à une roue actionnée par une manivelle et les notes sont jouées à l'aide d'un clavier. Son ancêtre, l'organistrum, apparaît vers l'an 1000. La vielle à roue apparaît entre le XIIIe et le XIVe siècle. D'abord pratiquée dans les milieux populaires et religieux, elle va trouver un vif succès auprès de la bourgeoisie à partir du XVIIIe siècle.

Le nyckelharpa

Le nyckelharpa est une vielle à cordes frottées et à clavier, d'origine scandinave. Il est l'instrument emblématique de la Suède et il est aussi pratiqué en Norvège. L'instrument trouve ses origines dès le Moyen Âge et il a évolué au fil du temps, s'adaptant aux dernières révolutions musicales, pour acquérir sa forme moderne au début des années 1970. En suédois le mot *nyckelharpa* est neutre, on peut donc dire « un nyckelharpa » ou « une nyckelharpa ».

Le sitar

Le sitar est un instrument à cordes pincées, de la famille des luths, très populaire en Inde du Nord. Il serait issu d'une longue évolution dont l'origine proviendrait du XIIIe siècle, avec le *tritantri vina*, instrument très populaire à l'époque. Cependant, les premières mentions du sitar moderne dans la littérature indienne ne datent que du XVIIIe siècle. Il est popularisé dans la culture occidentale vers 1960 par le célèbre joueur de sitar : Pandit Ravi Shankar.

Tritantri vina

La kora

La kora est un instrument à cordes pincées provenant d'Afrique de l'Ouest. C'est un instrument hybride entre la harpe et le luth, elle peut donc être également nommée «harpe-luth » ou « harpe à chevalet ». Comme la culture africaine fonctionne essentiellement sur la transmission orale, l'origine de la kora reste floue : sa forme moderne daterait entre le XVIIe et le XIXe siècle. L'instrument est traditionnellement joué par des conteurs africains nommés *griots* ou *djélis*.

Le banjo

Le banjo est un instrument à cordes pincées introduit en Amérique du Nord au XVIIe siècle par le peuple africain lors de la traite des esclaves. Il est probablement l'évolution de l'ekonting, un luth rustique cousin de la kora. C'est en 1850 que le banjo adopte sa forme moderne, et il devient populaire lors de la guerre de Sécession (1861-1865). À partir de 1910 l'instrument est très utilisé par les jazzmen de La Nouvelle-Orléans.

Le ukulélé

Le ukulélé est un instrument à cordes pincées populaire sur les îles d'Hawaï. Il est le descendant du cavaquinho, ou braguinha, un instrument traditionnel d'origine portugaise introduit à Hawaï en 1879 par les immigrants portugais de l'île de Madère, venus pour la récolte de la canne à sucre. Cet instrument fascine rapidement les Polynésiens jusqu'au dernier roi d'Hawaï : David Kalākaua. Il est popularisé aux États-Unis en 1915 lors de l'Exposition universelle Panama-Pacifique.

La balalaïka

La balalaïka est un instrument à cordes pincées probablement d'origine russe. Ses origines exactes restent incertaines, car les instruments traditionnels russes ont été interdits par l'Église orthodoxe russe pendant de nombreuses années et elle a été avant tout considérée comme un instrument « peu sérieux » utilisé par la population russe. Vassili Andreïev, considéré comme le père de la balalaïka moderne, remet l'instrument au goût du jour à partir de 1888 en créant le premier orchestre de balalaïkas.

TABLE DES MATIÈRES

L'HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE **2**

LES INSTRUMENTS À CORDES **4**

LES INSTRUMENTS À VENT OU AÉROPHONES **8**

LES INSTRUMENTS À PERCUSSION **12**

LES INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES **16**

INSTRUMENTS INSOLITES **18**

LUTHIERS ET FACTEURS D'INSTRUMENT **20**

LA LUTHERIE SAUVAGE **22**

© 2022, FLEURUS ÉDITIONS, Paris
57, rue Gaston Tessier, CS 50061, 75166 Paris Cedex 19
www.fleuruseditions.com

Direction : Guillaume Pô
Direction éditoriale : Sarah Malherbe
Conception de la collection : Émilie Beaumont et Jack Delaroche
Édition : Sélène Chateau assistée de Soizic Hauchecorne
Conception graphique : Éric Laurin sous la direction de création d'Élisabeth Hébert
Graphisme : Julien Di Giorgio
Mise en page : Graph'M
Direction de fabrication : Thierry Dubus
Fabrication : Morgane Lajeunesse

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse, modifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
Dépôt légal : août 2022
1re édition - N° d'édition : J22250
ISBN : 978-2-2151-7964-1 • MDS : FS79641
Achevé d'imprimer en juillet 2022 par Rotolito en Roumanie

Ce livre est imprimé avec des encres à base végétale et est composé de matériaux issus de forêts bien gérées,
certifiées PEFC™ et d'autres sources contrôlées.

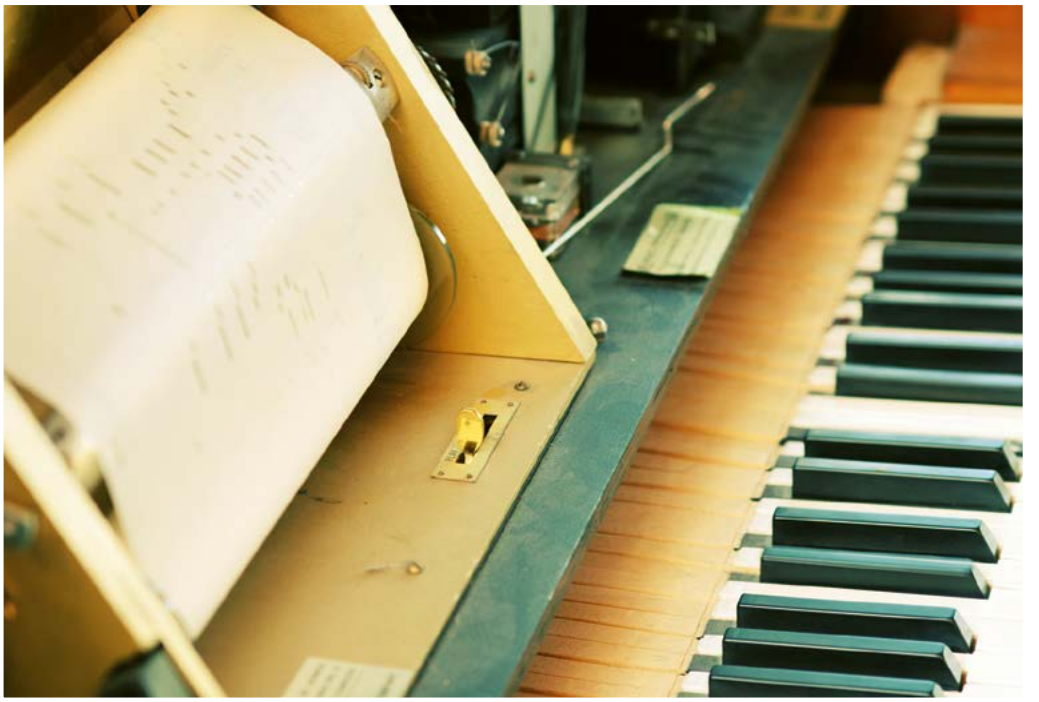
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC
PEFC/46-31-13
www.pefc-france.org

Crédits photographiques

Fonds des pages: tout provient de © Shutterstock. **Page 2** : Rhombe © MO.0.0.8520, collection RMCA Tervuren ; photo J. Van de Vyver, CC-BY 4.0 - Violon © Philip Myrtorp/Unsplash. **Page 2-3** : Batterie © Matthijs Smit/Unsplash. **Page 3** : Schéma de respiration © Shutterstock - Flûtes à bec © Shutterstock - Schéma des cordes vocales © Shutterstock. **Page 4**: Violon et archet © Shutterstock - Plectres © X5135_01/Swedish Museum of Performing Arts - Médiator © iStock - Guitare © Jacek Dylag/Unsplash. **Page 5**: Harpe © Shutterstock - Piano à queue © iStock. **Page 6**: Vielle à roue © Shutterstock - Nyckelharpa © iStock. **Pages 6-7**: Octobasse © Collection du Musée de la Musique. **Page 7**: Tritantri vina © X5163_01/ Swedish Museum of Performing Arts - Ukulélé © Shutterstock - Balalaïka © Shutterstock. **Page 8**: Anches simples © Shutterstock - Anche double © Shutterstock - Embouchures de trompettes © Shutterstock - Biseau et bec de flûte © Shutterstock - Flûte traversière © Shutterstock. **Pages 8-9**: Trombone à coulisse © Shutterstock. **Page 9** : Chalumeau © Raymond Parks/The University of Edinburgh - Coupe de pistons de trompette © iStock. **Page 10 :** Hydraulos © iStock - Sheng © picture alliance/Liszt Collection - Harmonica © iStock. **Pages 10-11**: Didgeridoos © iStock. **Page 11**: Accordéon © iStock - Cornemuse © iStock - Serpent © Shutterstock - Duduk © Shutterstock. **Page 12**: Timbales © Shuttertstock. **Pages 12-13**: Percussionniste © Shutterstock - Batterie © Shutterstock. **Page 13** : Homme-orchestre © Shutterstock - Balafon © Shutterstock - Xylophone © Shutterstock - Glockenspiel © Shutterstock - Vibraphone © iStock. **Page 14** : Cloches occidentales © Shutterstock - Cloche asiatique © iStock - Tam-tam © Shutterstock - Steeldrum © iStock. **Pages 14-15**: Gong © Shutterstock. **Page 15**: Handpan © Shutterstock - Tongue drum © Shutterstock - Djembés © iStock - Cajón © iStock - Darbouka © iStock - Senza ou kalimba © Shutterstock. **Page 16** : Phonographe © Shutterstock - Guitare électrique hollow-body © iStock - Cassettes audio et vidéo © Shutterstock. **Pages 16-17** : Guitare électrique solid-body © Shutterstock. **Page 17** : Guitare électrique semi-hollowbody © Shutterstock -Basse électrique © Shutterstock - Violon électrique © Shutterstock - Minimoog © iStock. **Page 18 :** Guimbarde asiatique © Shutterstock - Guimbarde européenne © iStock - Kazoo © iStock - Piano mécanique © iStock. **Pages 18-19**: Waterphone © Shutterstock. **Page 19** : Verres musicaux © iStock - Benjamin Francklin et le glass armonica © SZ Photo/Scherl/ Bridgeman Images. **Page 20:** Luthier travaillant sur un violon © iStock - Luthie travaillant sur une contrebasse © iStock - Bois d'ébène © Shutterstock - Bois de pernambouc © Shutterstock. **Page 21** : Violons en cours de fabrication © iStock - Facteur d'instrument travaillant sur une clarinette © iStock - Mains accordant une harpe © iStock - Piano se faisant accorder © iStock - Ensemble de percussions © Brad/Unsplash. **Page 22** : Orchestre d'instruments recyclés de Cateura © Shutterstock. **Page 23** : Litophone © Shutterstock - Homme jouant une guitare en bidon d'huile en Afrique du Sud © picture alliance/PYMCA/Photoshot|Gordon Munro - Percussions en bidons © Shutterstock - Flûte transformée en instrument à vent © Shutterstock.

Couverture : Batterie © iStock.
Vignettes (de gauche à droite) : Tout provient de © Shutterstock sauf Moog © Moog.

Les images à découper sont des reprises d'images des pages intérieures.



LA GRANDE IMAGERIE

Code prix : IM6

FLEURUS

9 782215 179641

MDS : FS79641