

Les musiques modales : fonctionnement, perception, interprétation

**Musiques vocales, instrumentales, notations carrées,
iconographie, archéo-lutherie**

Comment fonctionnent les musiques modales ? En quoi cette perception de la modalité influe sur l'interprétation des différents répertoires identifiés ? Quels liens entretiennent la pratique musicale et les notations ?

Parce que les fonctionnements modaux de ces musiques concernent fondamentalement autant les notions rythmiques que mélodiques, une part importante est consacrée à l'approche instrumentale de ces répertoires, aux notions de "musique d'ensemble". Ainsi l'archéo-lutherie trouve-t-elle tout son sens au sein des activités du CIMM en tant que discipline nouvelle et à même de nourrir scientifiquement une historicité de l'interprétation des répertoires étudiés.

Nécessaire pour préparer le chant, un travail conjoint sur le corps est proposé sous la forme de séances de pratiques somatiques (dans le cadre du cours de chant grégorien).

Toutes les informations sur le site du CIMM :

<http://cimmducielauxmarges.org/>

LES MYSTERES DE LA NOTATION CARREE – MARCEL PERES, Chanteur, dir. artistique de l'ensemble Organum, chercheur, compositeur

Apparue au cours du XIIe siècle, la notation carrée est à l'origine du formidable développement de la musique occidentale. Pourtant, la situation de cette notation, encore en usage, est paradoxale. Ceux qui pratiquent le chant grégorien sont persuadés la connaître, c'est pourquoi très peu de recherches lui sont consacrées, de plus, pour la plupart des grégorianistes, cette notation représente une décadence par rapport aux notations antérieures dites neumatiques. Ainsi, neuf siècles après son invention, la véritable nature de la notation carrée reste largement méconnue par ceux qui encore la pratiquent.

Pourtant, c'est grâce à elle que l'Occident médiéval réussit, au cours du XIIIe siècle, à rationaliser les durées musicales et développa l'art complexe de la polyphonie comme aucune autre civilisation ne le fit. Cette notation est multiforme. Il existe une très grande variété de notations carrées qui toutes témoignent de la relation très complexe, mais extrêmement féconde, que les musiciens d'avant le XIXe siècle entretenaient avec la notation musicale dans l'acte de lire en chantant. La connaissance des multiples sens de la notation carrée nous ouvre aux pratiques réelles du plain-chant en Occident pendant les huit derniers siècles du deuxième millénaire et nous permet d'explorer les sources de ce qui constitua la spécificité de la musique de l'Europe occidentale.

1 ve de 12h

Dates :

- 13-14 octobre 2018

Horaires :

- 10h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 : chant grégorien

Lieu :

- CRR Espace Archevêché, 22 rue Lallemand, Montpellier (34000)

Inscription :

- Contact : Gisèle Clément ; CIMM – *Du ciel aux marges*
- Tél : 06 70 74 19 20
- Mail : contact@cimmedieval.org

TROUBADOURS - BRICE DUISIT, chanteur et viéliste

Trouver Motz et Sos est un art délicat que les troubadours ont porté à un degré saisissant de finesse. Chanter et restituer leurs œuvres requiert une exigence qui se forge dans la connaissance des techniques de composition. Nous trouverons dans l'analyse de l'art de Trobar les mécanismes qui portent à l'interprétation chantée.

A l'Escola N'Eblon (niveau I)

4 we de 12h chacun

Découverte de la structure des poèmes
La prosodie : rythmique des vers
Le squelette musical : architecture des vers
Lier *Motz et Sos* : distribuer le texte sur la musique

public concerné : instrumentistes et chanteurs

Dates :

- 6-7 octobre
- 10-11 novembre
- 8-9 décembre
- 26-27 janvier

Horaires :

- 10h00 – 13h00 & 14h00 – 17h00

Lieu :

- Conservatoire à Rayonnement Régional, Espace Archevêché, 22 rue Lallemand, Montpellier (34000)

Inscription :

- Conservatoire à Rayonnement Régional, Espace Archevêché, 22 rue Lallemand, Montpellier (34000) - Tél : 04 67 66 88 40
- Contacter aussi Gisèle Clément : 06 70 74 19 20 ou contact@cimmedieval.org

A l'Escola N'Eblon (niveau II)

4 we de 12h chacun

Découverte de la structure des poèmes
La modalité : articulation du mode, les notes sensibles
Les ornements : leur rôle et leur place
Chantar *aut'e clar* : dérouler et mener la mélodie

public concerné : instrumentistes et chanteurs

Dates :

- 20-21 octobre 2018
- 17-18 novembre 2018
- 19-20 janvier 2019
- 2-3 février 2019

Horaires :

- 10h00 – 13h00 & 14h00 – 17h00

Lieu :

- Conservatoire à Rayonnement Régional, Espace Archevêché, 22 rue Lallemand, Montpellier (34000)

Inscription :

- Conservatoire à Rayonnement Régional, Espace Archevêché, 22 rue Lallemand, Montpellier (34000) - Tél : 04 67 66 88 40
- Contacter aussi Gisèle Clément : 06 70 74 19 20 ou contact@cimmedieval.org

CHANT GREGORIEN – DAMIEN POISBLAUD, chanteur, dir. artistique de l'ensemble Les Chantres du Thoronet

Chant grégorien : chant sacré, pont entre l'Orient et l'Occident, rendu à sa vocalité pleinement corporelle et retrouvé dans sa dimension anthropologique universelle.

Damien Poisblaud propose un travail à partir du geste vocal tel qu'il apparaît dans les traditions orales, geste qui seul rend possible une vraie lecture des premiers manuscrits médiévaux : la neumatique est la trace écrite d'un geste vivant. La ré-identification de ce geste constitue le premier élément de ce travail. L'ornementation est omniprésente dans tous les chants traditionnels. Il faut étendre l'ornementation à tous les procédés vocaux destinés à assurer la transition entre les différentes « notes ». Ces ornements sont constitutifs de la mélodie et découlent tout naturellement du geste vocal lui-même. L'intonation non tempérée constitue un axe central de la recherche. Les gammes modales traditionnelles font toutes état d'échelles non tempérées, utilisant des micro-intervalles. L'intonation doit donc être rigoureuse et précise. Les couleurs modales ainsi que les structures mélodiques elles-mêmes sont tributaires de la qualité de cette intonation. Le rapport au texte est au fondement même du chant grégorien. Replacé dans une perspective d'art rhétorique, le chant grégorien, tout comme son homologue grec-byzantin requiert la parfaite maîtrise des rythmes prosodiques qui sous-tendent les mélodies grégoriennes.

Public concerné : chanteurs débutants ou non, chanteurs traditionnels. Les chanteurs lyriques doivent se montrer désireux de découvrir de nouvelles habitudes et techniques vocales.

Chaque journée de cours débute par 1h de pratiques somatiques animée par Yves Massarotto (pédagogue de la danse).

Dates :

- 27-30 octobre 2018 – Saint-Guilhem
- 24-25 octobre 2018 – Montpellier CRR
- 15-16 décembre 2018 – Montpellier CRR
- 9-10 février 2019 – Montpellier CRR
- 2-5 mars 2019 – Saint-Guilhem
- 24-27 avril 2019 – Saint-Guilhem

Concert prévu en mai lors du festival Les Marteaux de Gellone

Horaires :

- 9h00 – 10h00 : pratiques somatiques
- 10h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 : chant grégorien

Lieu :

- Saint-Guilhem-le-Désert (34150) et Montpellier (34000)
(Il est conseillé de dormir sur place à Saint-Guilhem-le-Désert pour un travail immersif).

Inscription :

- Contact : Gisèle Clément ; CIMM – *Du ciel aux marges*
- Tél : 06 70 74 19 20
- Mail : contact@cimmedieval.org

**LES MOTETS FRANÇAIS DU MANUSCRIT DE MONTPELLIER (H196) – BRICE DUISIT,
chanteur et viéliste**

Le manuscrit H196 de la faculté de médecine de Montpellier compile à lui seul l'ensemble de la culture musicale française à l'aube du XIVe siècle. Chansons, polyphonies, danses, rondeaux, autant de pièces de répertoires très différents qui se trouvent compilées et mêlées dans les quelques 350 motets de ce recueil. Nous avons sous les yeux une incroyable somme qui permet d'étudier près de deux siècles de notre tradition musicale européenne.

Gisèle Clément (Enseignant-chercheuse en musicologie médiévale à l'université Paul-Valéry Montpellier 3) interviendra sur les motets pétroniens.

6 ne de 12h chacun

La polyphonie modale : une gageure ?

La lyrique courtoise : le chant d'Adam de la Halle

Le fonctionnement modal des monodies

Les danses contenues dans les motets

Vers un sens modal de la polyphonie

public concerné : instrumentistes médiévistes et chanteurs

Dates :

- 1-2 décembre 2018
- 7 au 10 mars 2019
- 6-7 avril 2019
- 25 au 28 avril 2019
- 11-12 mai 2019

Horaires :

- 10h00 – 13h00 & 14h00 – 17h00

Lieu :

- CRR Espace Archevêché, Montpellier (34000)

Inscription :

- Conservatoire à Rayonnement Régional, Espace Archevêché, 22 rue Lallemand, Montpellier (34000)
- Tél : 04 67 66 88 40
- Contacter aussi Gisèle Clément : 06 70 74 19 20 ou contact@cimmedieval.org

Dans le domaine de la musicologie médiévale, la pluridisciplinarité de l'archéologie musicale permet d'établir un dialogue entre le traité ou le manuscrit, le reste archéologique, la trace iconographique et l'occurrence littéraire, en mettant en lien l'instrument de musique avec les connaissances que l'on peut avoir des pratiques musicales. L'expérimentation proprement dite donnant lieu à la reconstitution (ou restitution) des instruments de musique peut être appelée archéo-lutherie. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un métier existant mais d'une orientation que certains luthiers et facteurs d'instruments sont amenés à prendre lorsqu'ils doivent construire des instruments disparus dont il ne reste pratiquement aucun exemplaire conservé. Si le terme d'archéo-lutherie n'existe pas de façon officielle, il est de plus en plus usité pour désigner ce type de facture instrumentale. Cette spécialisation est fortement liée à l'intérêt croissant pour les musiques anciennes comme au développement des connaissances et des exigences scientifiques et musicales à leur sujet. Ainsi, un travail d'archéo-lutherie menant à la restitution d'un instrument disparu suppose nécessairement une approche pluridisciplinaire mobilisant plusieurs types de connaissances : techniques (savoir-faire et histoire des techniques), iconographique, philologique, archéologique, musicologiques et socio-historiques.

1me de 12b

Vièle et voix

Cours – « Mise en vièle de la voix » :

- La vièle et la voix
- Relations musicales et socio-musicales entre la vièle et la voix : textes, répertoires, pratiques musicales...

Atelier pratique – « Mise en voix de la vièle » :

- Cordage des vièles de Moissac
- Initiation aux instruments
- Le répertoire chanté à l'épreuve des instruments

Public concerné : tout public musicien et/ou attiré par la lutherie.

Dates :

- 12-13 janvier 2019

Horaires :

- 10h00 – 12h00 & 14h00 – 18h00

Lieu :

- CRR Espace Archevêché, 22 rue Lallemand, Montpellier (34000)

Inscription :

- Contact : Gisèle Clément ; CIMM – *Du ciel aux marges*
- Tél : 06 70 74 19 20
- Mail : contact@cimmedieval.org

LA VIELE DE MOISSAC (XIIe siècle) – MONDE ROMAN - BRICE DUISIT, chanteur et viéliste

La restitution de la vièle de Moissac mise au point pour le CIMM par Olivier Féraud et Brice Duisit permet d'envisager des techniques de jeu jusqu'alors insoupçonnées sur un instrument archéo. Il devient pertinent de proposer une technique romane du jeu de l'instrument avec un archet court tel qu'il est représenté communément sur l'iconographie et la statuaire. La conception de l'instrument et l'archet usité permettent un jeu étonnement rythmique qui bouleverse les apriori jusqu'ici véhiculés quant à l'approche rythmique des répertoires des XIe et XIIe siècle.

Atelier de formation pour viélistes – niveau I

3 journées consécutives de 6h chacune

- Appréhender le rythme modal
- Jouer le cycle rythmique
- Les danses : *rundelli*
- Techniques de jeu : motifs et coups d'archet
- Premiers pas vers l'improvisation

public concerné : viélistes médiévistes, débutants et confirmés.

Dates :

- du 4 au 6 mars

Horaires :

- 10h00 – 13h00 & 14h00 – 17h00

Lieu :

- Saint-Guilhem-le-Désert (34150) ou Montpellier (34000)

Inscription :

- Conservatoire à Rayonnement Régional, Espace Archevêché, 22 rue Lallemand, Montpellier (34000)
- Tél : 04 67 66 88 40
- Contacter aussi Gisèle Clément : 06 70 74 19 20 ou contact@cimmedieval.org

MUSICAL ICONOGRAPHY AS A TOOL IN THE RECONSTRUCTION OF MEDIEVAL MUSIC AND ITS PERFORMANCE PRACTICE – Dr MAURICIO MOLINA, dir. artistique de l'ensemble Magister Petrus

Because of the limitations of the written document in the reconstruction of the past, historians have been utilizing images more and more as historical evidence. Visual information can reveal important details about social structures, history of mentalities, material culture, daily life and of course musical practice. One of the main difficulties faced by those interested in the reconstruction of medieval music is the lack of information that survives about its performance practice. While we have a large number of manuscripts with written music and musical treatises with theoretical explanations about the composition of music, there is very little that these sources reveal about the way in which the different repertoires of the time were performed. However, a thorough study of iconographic sources can give us valuable information about the contexts of performance, musical instruments and their practice, audiences, registers, conventions and even vocal production. In the specific case of musical instruments, we can gather data about shapes, materials, playing techniques, combination of instruments and their role in an ensemble, acoustic and social aspects (sound space), response of the audience, and the social status of the instrumentalist. Obviously the study of visual information is complex and needs the support of written sources as well as a great knowledge of the artistic media, the purpose and the audience of every individual piece, theories on symbolism, biblical exegesis and pictorial conventions.

In this course, different iconographic theories and approaches to medieval art will be contemplated in order to enter the subject of musical iconography with enough tools to extract the information that they can offer us. Then there will be a study of different musical representations both in painting and in stone with the help of texts that can clarify their content and information about musical practice. At the end it is expected that students develop different strategies to approach musical representations made during Middle Age in search of detailed information about a practice that has been lost in time.

1 we de 10h

Dates :

- 23-24 mars 2018

Horaires :

- 10h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00

Lieu : CRR Espace Archevêché, Montpellier (34000)

Inscription :

- Contact : Gisèle Clément ; CIMM – *Du ciel aux marges*
- Tél : 06 70 74 19 20
- Mail : contact@cimmedieval.org