

Un dossier de

L'AnticoPédie

www.anticopedie.fr

A quoi ressemblait la musique de la Grèce Antique ?

Ah, la Grèce, ses temples, ses statues, ses musées... Si un touriste pressé s'en tenait là, même sans s'être penché davantage sur l'histoire de la démocratie athénienne, de ses philosophes, de ses savants et de ses grands auteurs, il aurait tôt fait de se poser la question : mais à quoi ressemblait la musique que jouent les innombrables personnages, peints sur les vases, sculptés en bas-relief ou statufiés, qui tiennent à la main des instruments étranges ? Orphée et sa cithare, Pan et sa flûte, Apollon et sa lyre, en statues ou en légendes : la musique est partout.

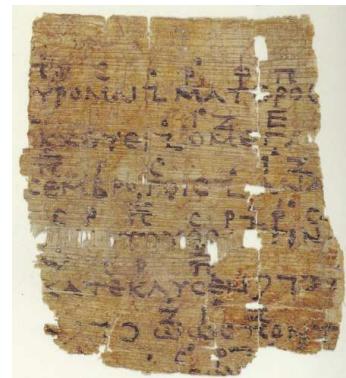

Des instruments de musique, abondamment représentés sur les vases, les fresques, les sculptures, on peut se faire une idée assez précise. Encore faut-il considérer que l'histoire de la Grèce s'étale sur une longue période, et les musiciens des statuettes cycladiques (ci-contre, 2700-2500 av.J.-C.) n'ont sans doute qu'un lointain rapport avec les musiciens de l'époque classique ou romaine. Quelques trouvailles archéologiques, assez rares compte tenu de la fragilité des matériaux, sont venues compléter - et parfois corriger - cette connaissance. Indirectement, des citations et commentaires sur les tragédies, les comédies, la poésie et différents textes de littérature apportent également des éléments précieux.

Encore fallait-il disposer de partitions, et c'est là le point le plus délicat. Au total, on n'a retrouvé qu'une soixantaine de documents musicaux, et certains sont très fragmentaires, déchirés, troués, rédigés sur de fragiles papyrus. Les quelques textes gravés sur des stèles de pierre, plus complets, ont d'autant plus d'intérêt.

On a vite compris que les petits signes inscrits au-dessus des lignes de ces textes devaient correspondre à une notation musicale. Mais comment transcrire ces « partitions » sur la portée à cinq lignes que nous utilisons aujourd'hui, avec les barres de mesure, les notes, les silences et tous les autres symboles qui nous semblent si familiers ?

Heureusement, les théories musicales élaborées par les Grecs nous sont bien connues, ce qui peut paraître surprenant. Et pourtant, nous disposons de documents entiers sur ce sujet et l'on sait que Pythagore et Claude Ptolémée avaient conçu des instruments à cordes dans le seul but d'étudier les sons, les intervalles musicaux et les règles physiques de l'harmonie.

En ce qui concerne les théories et notations musicales, on se reportera aux travaux d'Aristoxène de Tarente, d'Aristote ou de Nicomaque de Gêrase qui ont été abondamment retranscrits et publiés, et restent tous disponibles aujourd'hui. Mais malgré tout, la notation reste très complexe, d'autant qu'elle est différente selon que l'on rédige un texte chanté ou destiné à un instrument. Au total, ce sont près de 1070 signes différents, placés au-dessus des syllabes des paroles, qui indiquent la manière dont la musique doit être jouée.

Si ces théories permettent de connaître assez bien les « suites de notes » qui constituent une mélodie, la restitution du rythme, de la mesure (les différentes durées des notes et des silences) et du tempo (vitesse à laquelle la musique était jouée) est plus compliquée, et de nombreux chercheurs s'y sont consacrés. Et heureusement, certains d'entre eux se sont efforcés de reconstituer à la fois les instruments et les mélodies anciennes et les jouent aujourd'hui. Bien entendu, certains interprètes,

moins scientifiques ou simplement plus vulgarisateurs, ont sacrifié la vérité historique à la satisfaction de nos oreilles modernes, mais après tout, nos grands musiciens classiques ont eux aussi été adaptés à notre époque, parfois non sans succès. Du moins pouvons-nous avoir ainsi une idée assez juste des quelques mélodies antiques connues.

Voulez-vous en savoir plus et les écouter ?

De nombreuses publications, mais aussi des enregistrements et – merci internet – des séquences filmées, sont désormais facilement accessibles. Nous vous en proposons ci-après un choix qui devrait éveiller votre curiosité... Car le nombre de partitions disponibles étant limité, les plus complètes ont été prises et reprises par tous les musiciens-chercheurs : comparer les interprétations qu'ils en ont tirées n'est donc pas sans intérêt !

Plusieurs ensembles se produisent en concerts et ont publié des enregistrements. En France, c'est l'ensemble Kerylos, dirigé par Annie Bélis, éminente spécialiste française de la musique antique (www.kerylos.fr). Arkeomusica présente également des conférences avec démonstrations d'instruments antiques reconstruits (plaquette : www.anticopedie.fr/dossiers/arkeomusica.pdf).

L'Atrium Musicae de Madrid est également bien connu, ainsi que le groupe Terpanndros et le prolifique ensemble grec Melos Archaion de Petros Tabouris. On en identifiera d'autres comme, LyrAvlos, De Organographia, etc.

Nous en citons l'essentiel ci-après, en indiquant des liens permettant d'écouter tout ou partie de ces enregistrements sur internet.

Les instruments de musique de l'Antiquité grecque

Mais passons d'abord rapidement en revue les instruments de la Grèce antique, qui préfigurent tous plus ou moins ceux que nous connaissons aujourd'hui.

Les images proposées ici ont été reproduites avec les aimables autorisations :

- du groupe *Terpanndros* qui présente également sur son site <http://terpanndros.com> de courtes illustrations musicales donnant une bonne idée de la sonorité de ces instruments,
- du *Musée des Instruments de Musique, Jeux et Jouets de la Grèce Antique* (www.kotsanas.com) dont nous avons traduit le site internet en langue française (le nom du musée figure alors en filigrane sur l'image).

1. Instruments à cordes

Parmi les instruments les plus anciens figurent la harpe, la lyre et leurs variantes, dont le nombre de cordes variait fortement d'un modèle à l'autre et selon les époques.

La harpe tire son harmonie de la longueur variable de ses cordes. Elle est connue dès l'époque dite du cycladique ancien (de 2800 à 2700 avant J.C, ci-contre).

La lyre est de forme quasiment symétrique, et c'est la tension appliquée aux cordes qui définit leur sonorité. Elle compte comme variantes la *phorminx* des récits homériques et le *barbiton*, dont le son est plus grave. La cithare désigne des instruments très proches de la lyre bien que leurs bras jouent aussi le rôle de caisse de résonance, mais les deux appellations se confondent souvent. Ces instruments sont ceux des dieux, Hermès et Apollon...

1.1. Les harpes

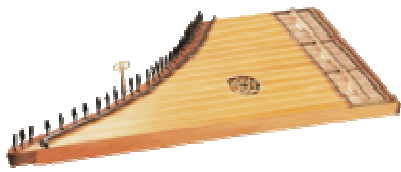
Ces harpes sont nommées trigone, épigone, magadis ou pectis

La harpe-triangle (à gauche)

Le magadis ou le pectis de Sapho (à droite)

L'épigonion est plus proche de ce que nous appelons cithare aujourd'hui

La sambuque n'est pas un luth, recourbé l'apparentant aux

son manche harpes.

1.2. Les luths

Ils comportent un manche, et sont ainsi les ancêtres de la plupart de nos instruments à cordes actuels. Plusieurs variantes existent (pandure, trichordon...)

Le pandure (ou pandore)

1.3. Les lyres et les cithares

Cette lyre fut largement utilisée comme instrument éducatif pour les jeunes

Lyres à 7 cordes

Lyres à 8 cordes
A droite, lyre baryton

Le barbiton (ou barbitos), de plus grandes dimensions, est doté d'un timbre plus grave.

Barbiton à 8 cordes

La cithare archaïque à 4 cordes

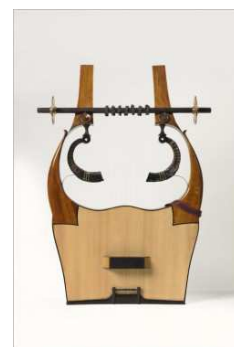

La phorminx d'Homère

La cithare d'Orphée (à gauche)

La cithare d'Apollon (à droite)

1.4. Instruments d'étude et de recherche

Pythagore, Claude Ptolémée et quelques autres savants ont étudié l'harmonie sous sa forme physique : influence de la longueur d'une corde, de la tension qu'on lui applique, etc.

Le monocorde de Pythagore est le premier instrument musical scientifique de l'Histoire

L'hélicon à 4 cordes de Pythagore

Le syntonon à 6 cordes de Pythagore

L'hélicon à 8 cordes de Ptolémée

Le canon à 15 cordes de Ptolémée

2. Les instruments à vent

L'aulos est le plus connu de ces instruments. Parfois à tort appelé flûte, il s'agit en fait d'un instrument proche du hautbois.

La diaule, double aulos (appelée à tort « double flûte ») est composée de deux auloi dont l'un joue la mélodie, l'autre l'accompagnement.

Plus rarement cité, l'ascaule est un aulos équipé d'une outre gonflée d'air, comme les cornemuses ou binious actuels. Un autre instrument rarement représenté mais dont on a trouvé quelques vestiges, est une sorte de flûte traversière.

La flûte proprement dite est rarement utilisée. C'est plutôt l'instrument du berger

La flûte de Pan bien connue, ou syrinx, comporte plusieurs tubes de longueur échelonnée ou égale (en ce cas, ils sont plus ou moins emplis de cire)

Dans cette famille se classe aussi l'ancêtre de l'orgue contemporain, l'hydraule (orgue hydraulique) inventé par Ctésibios

Un groupe assimilé aux « cuivres » réunit différents instruments en corne (keras), en coquillage naturel (la conque) ou en métal (salpinx), mais ceux-ci sont plus utilisés pour émettre des signaux sonores que pour leur qualité musicale...

La trompette orientale (à gauche)
La salpinx grecque (à droite)

La conque (cochlos)

La corne

3. Les instruments à percussion

3.1. Percussions idiophones

Les cymbales (kymbalas)

Les crotales

Le sistre, connu dès l'Égypte ancienne, est réalisé en poterie ou en métal

...ou bien fait usage de coquilles d'escargots !

Le kroupésion (claque) sert à marquer le rythme

Le xylophone (psithyra) est doté de barreaux de masse différente

L'oxyvafoi, composé de pots d'argile

La batterie de cymbales

Le carillon musical (kodones)

3.2. Les percussions membranophones

Le tambour (tympanon)

Le tambourin (roptre) est muni de sonnailles et est semblable à nos tambourins.

Sites conseillés

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&Itemid=5&lang=en

<http://jpchorier.perso.sfr.fr/introductionalamusique/lagrece2.html>

http://jfbradu.free.fr/GRECEANTIQUE/GRECE%20CONTINENTALE/PAGES%20THEMATIQUES/musique/la_musique_en_grece_antique2.php3

<http://francoib.chez-alice.fr/dora/dora1/>

<http://hinkosan.unblog.fr/files/2010/02/972003amlie.doc?>

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_musical_instruments

<http://etc.usf.edu/clipart/galleries/242-ancient-greek-musical-instruments>

<http://www.lyravlos.gr/authentic-ancient-instruments-en.asp>

<http://www.aug.edu/~cshotwel/2001.Greeks.htm>

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyre#Les_variantes_de_la_lyre

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyre#Phorminx>

Bibliographie, discographie...

Conférence

- « Réécouter la musique grecque antique », Conférence par Annie Bélis à l'ENS, mai 2010
http://www.dailymotion.com/video/xe0gxi_annie-belis-reecouter-la-musique-gr_music

La musique grecque et sa place dans la civilisation antique

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_grecque_antique
- <http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/cartable%20musical/Antiquit%C3%A9/gr%C3%A8ce.htm>

Les Instruments de musique

- <http://www.kerylos.fr/instruments.php>
- http://www.terpandros.com/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&Itemid=5&lang=en
- <http://www.kotsanas.com/fr/cat.php?category=21>
- http://www.actu-histoireantique.com/pages/Archeologie_experimentale_la_musique_grecque_antique_retrouvee-4174307.html
- <http://jpchorier.perso.sfr.fr/introductionalamusique/lagrece2.html>
- http://bildbasis.de/index.php?main_page=product_info&products_id=3045
- http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_musical_instruments
- http://www.musikarchaeologie.de/altgriechische_musikinstrumente.html
- <http://www.gutefrage.net/frage/musikinstrumente-der-griechischen-antike>

Théorie et notation musicale

- <http://jpchorier.perso.sfr.fr/introductionalamusique/lagrece2.html>
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_grecque_antique
- <http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/cartable%20musical/Antiquit%C3%A9/gr%C3%A8ce.htm>
- http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/notation_musicale/169355
- <http://www.cosmovisions.com/musiNotation.htm>
- http://www.academia.edu/4153947/Approche_chronologique_de_la_notation_musicale

Expositions et musées

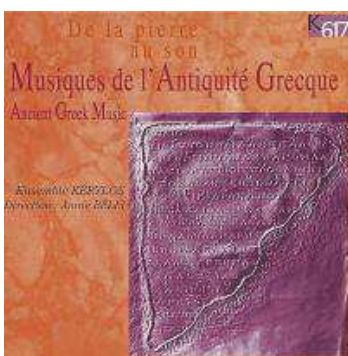
- **Musée national des instruments de musique de Rome, Italie**
<http://www.museostrumentimusicali.it/index.asp>
- **Musée des instruments de musique, jeux et jouets de la Grèce antique, Katakolon, Grèce** <http://www.kotsanas.com>
- **Musée des instruments de musique populaire grecque, Athènes, Grèce**
<http://www.athen.citysam.de/musikinstrumenten-museum.htm>

Exposition temporaire :

Martin von Wagner Museum, Würzburg, Allemagne, 13 déc.2001 au 20 mars 2002

<http://www.museum.uni-wuerzburg.de/Musikausstellung.html>

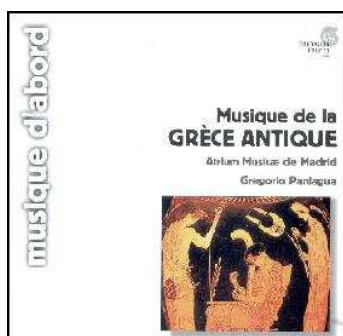
Enregistrements sonores

De la pierre au son - Musiques de l'Antiquité Grecque

Ensemble Kérylos, dir. Annie Bélis (K617-069). Une restitution de la musique antique d'après le déchiffrement des papyrus, des inscriptions et des "codex" médiévaux, jouée sur des instruments reconstitués d'après les modèles antiques. Des extraits du CD et des extraits inédits sont proposés à l'écoute sur le site de l'ensemble Kérylos. Disques K617

http://www.cd-baroque.com/index.php/cd-baroque/accueil/disques_k617/catalogue/les_raretes_de_k617/musiques_de_l_antiquite_grecque

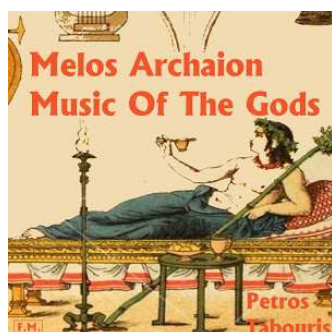
Musique de la Grèce Antique

Atrium Musicae de Madrid sous la direction de Gregorio Paniagua

Harmonia Mundi **HMA 1951015**

http://www.harmoniamundi.com/musiquedabord/pdf/PDF_1951015_F_E_D.pdf

<http://www.youtube.com/watch?v=a1z0zaGDzIQ>

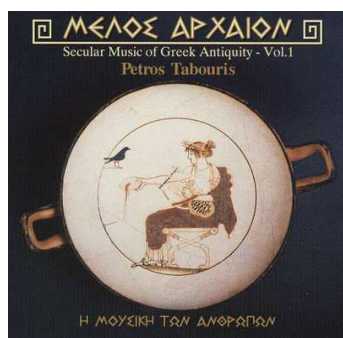

Melos Archaion – Ensemble de Petros Tabouris

2012 FM - Records

<https://play.google.com/store/music/album?id=Bdlhhafszdj5cenc5slmwocyewa&tid=song-Tc7quafr5nblzqgjeaosl2d7yi&rdot=1&rdid=song-Tc7quafr5nblzqgjeaosl2d7yi&partner=ytctb>

<http://www.virginmega.fr/musique/album/music-of-the-gods-melos-archaion-petros-tabouris-115499266,page1.htm>

Melos Archaion – Ensemble de Petros Tabouris

Melos Archaion vol. 1

Secular music of greek Antiquity

Melos Archaion – Ensemble de Petros Tabouris

Melos Archaion vol. 2

Secular music of greek Antiquity

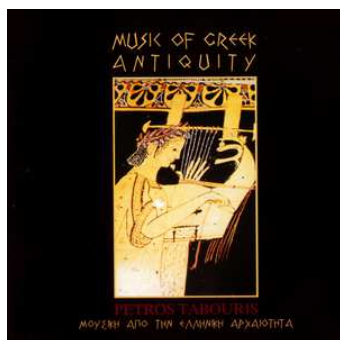
<http://melitainsula.blogspot.fr/2010/07/melos-archaion-ii.html>

Petros Tabouris – Tasos Aloupis

Ancient greek melodies

FM Records

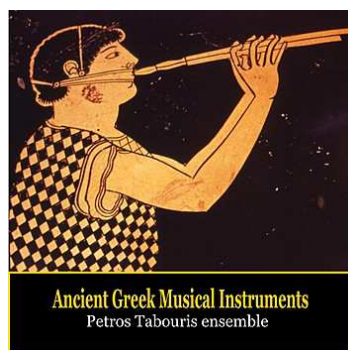

Melos Archaion – Ensemble de Petros Tabouris

FM Records

2 mai 2011

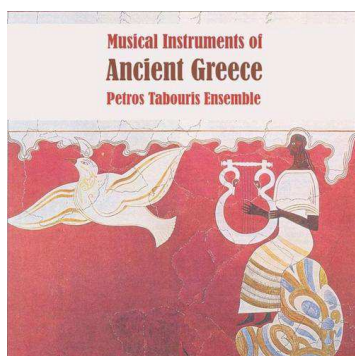
Music Of Ancient Greece & Music Of Greek Antiquity

Melos Archaion – Ensemble de Petros Tabouris

OLYMPUS

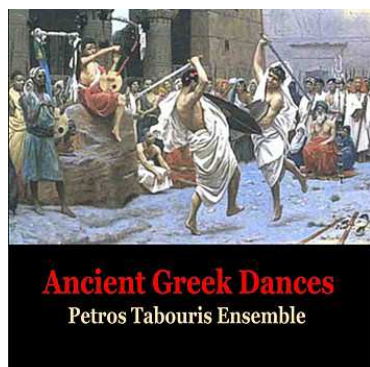
23 jan. 2009

Melos Archaion – Ensemble de Petros Tabouris

Collector Records

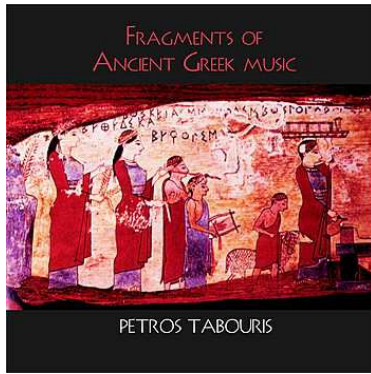
3 mars 2011

Melos Archaion – Ensemble de Petros Tabouris

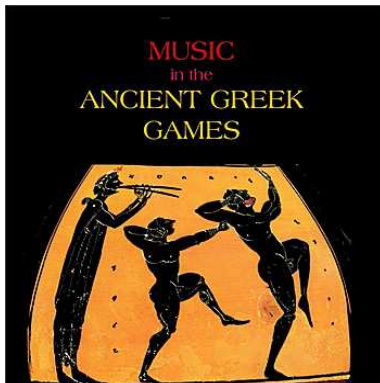
OLYMPUS

22 jan. 2003

Melos Archaion – Ensemble de Petros Tabouris

HELLENICRECORD
8 avr. 2008

Melos Archaion – Ensemble de Petros Tabouris

HELLENICRECORD
8 avr. 2008

Enregistrements audio/video

Epitaphe de Seikilos

Seikilos, fils d'Euterpe, saec. I ap. J.C.

Gravée sur une colonnette à Tralles, Asie mineure, découverte et publiée par Ramsay, 1883. Signes musicaux reconnus par Wessely, 1891. La pierre elle-même, longtemps conservée dans la collection de Young à Boudja, a disparu depuis l'incendie de Smyrne (sept. 1923). Actuellement : Museum Copenhagen, Inv. NR. 14897

<http://www.youtube.com/watch?v=8eVPUBQy5Hg>

<http://www.youtube.com/watch?v=9RjBePQV4xE>

<http://www.youtube.com/watch?v=xERitvFYpAk>

<http://www.youtube.com/watch?v=ZV6QDQOw4S4>

<http://www.youtube.com/watch?v=WeCMiSrOK6w>

http://www.dailymotion.com/video/x9gdcb_musique-de-la-grece-antique-epitaph_music

<http://www.youtube.com/watch?v=w4BSYCUX6ss>

<http://www.youtube.com/watch?v=BWyXPpf7Vjo>

<http://www.youtube.com/watch?v=Q3ZEzGtO18l>

<http://www.youtube.com/watch?v=mmeUE3HNNuc>

http://www.youtube.com/watch?v=P4_iWkP24Ww

<http://www.youtube.com/watch?v=U6hhl6N-hMc>

<http://www.youtube.com/watch?v=htp2tV2yzjc>

http://www.youtube.com/watch?v=O_rpURXlmBY

Orestes stasimo Fragment d'un chœur de l'Oreste d'Euripide (480-406 av. J.C.)
Ensemble Kerylos à Delphes
<http://www.youtube.com/watch?v=wUrnDTCbcQI>

Premier Hymne Delphique à Apollon

c.138 av. J.C par un compositeur Athénien
Dalle de marbre découverte en mai 1893 dans les ruines du Trésor des Athéniens à Delphes.
Actuellement conservée au Musée de Delphes : Delphi Inv. NR. 517, 526, 494, 499. Notation vocale
<http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/cartable%20musical/Machault/machault.aif>
http://www.dailymotion.com/video/x9dg9c_musique-de-la-grece-antique-hymne-d_music
<http://www.youtube.com/watch?v=6yhmYbulEPM> (Atrium Musicae)

Second Hymne Delphique à Apollon

Limenios, fils de Thoinos. Athénien c.128 av. J.C.
Dalle de marbre en plusieurs fragments découverte dans le Trésor des Athéniens à Delphes en 1893.
Conservée au Musée de Delphes – Delphi INV. NR. 489, 1461, 1591, 209, 212, 226, 225, 224, 215, 214. Notation instrumentale
<http://www.youtube.com/watch?v=bydqNRYgbuc>

Hymne à Zeus

<http://www.youtube.com/watch?v=Sc109u7Zw8M>

Musique de la Grèce antique - Skolion (lamentation)

http://www.dailymotion.com/video/x8wcit_musique-de-la-grece-antique-skolion_music

Extraits divers

<http://www.youtube.com/watch?v=p8yWpQfN-V8>

Ensemble LyrAvlos

http://www.youtube.com/watch?v=BNK5SU_sisc

Musique des sphères de Pythagore

<http://www.youtube.com/watch?v=BhqqOH0gDIc>

Michaël Levy à la lyre

<http://www.youtube.com/watch?v=eIERNFoEf3Y>

Hymne nuptial de Sapho (Epithalamion)

<http://www.youtube.com/watch?v=5sZMUReQqxs>

La Musica de la Antigua Grecia

<http://www.youtube.com/watch?v=CVBlstni6p0>

Ensemble De Organographia - Calliope et Apollon (Mesomedes)

<http://www.youtube.com/watch?v=BVhzDtWvhA4>

Ensemble De Organographia - Pean and processionnel

<http://www.youtube.com/watch?v=gGVeZj1gmLc>

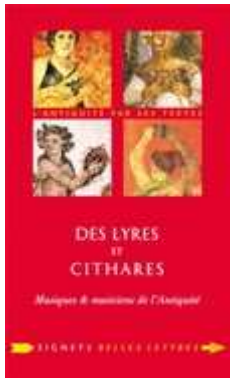
etc, etc.

<http://www.aug.edu/~cshotwel/2001.Greeks.htm>

<http://www.musiclodge.fr/article-la-musique-de-l-antiquite-119610329.html>

<http://www.lyravlos.gr/authentic-ancient-instruments-en.asp>

En librairie

Séline Gülgönen

Des Lyres et cithares

Musique et musiciens de l'Antiquité

Précédé d'un entretien avec Annie Bélis

Ed. Les Belles Lettres, signets n°10 Support **Livre broché**

Nb de pages **300 p. Index** .

ISBN **978-2-251-03010-4**

Aristoxène de Tarente et Aristote : le Traité d'harmonique

Annie Bélis

Mai 1986

Klincksieck, Collection : Etudes et commentaires

ISBN : 2-86563-120-6

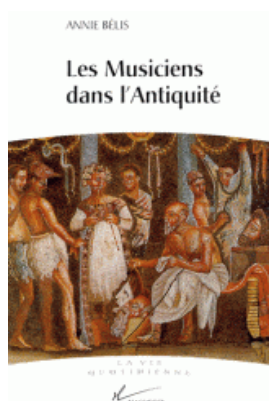
Dossiers d'Archéologie

La musique dans l'Antiquité

N°142, novembre 1989

ISSN : 1141-7137

- Son et musique paléolithiques
- Au temps des pharaons
- A la cour d'Akhenaton et de Nefertiti
- La musique du Proche-Orient ancien
- Les instruments de la Grèce antique
- La musique grecque, par E. Pöhlmann

Les musiciens dans l'Antiquité

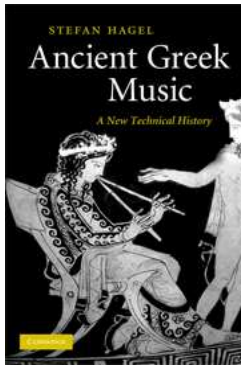
Annie Bélis

Mars 1999

Hachette, Collection : la vie quotidienne

ISBN : 2-01-235279-0

319 pages

**Ancient Greek Music
A New Technical History**

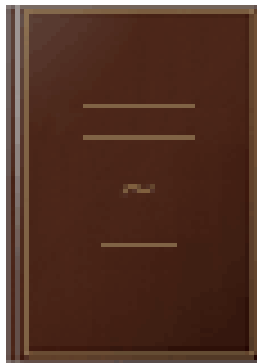
Stefan Hagel

Janvier 2010

Cambridge University Press

ISBN: 9780521517645

506 pages

L'instrument de musique dans la céramique de la Grèce antique: études d'organologie

Daniel Paquette

Bibliothèque Salomon Reinach, 1984

Volume 4 de Publications de la Bibliothèque Salomon Reinach

ISBN 2701800080, 9782701800080

262 pages

http://books.google.fr/books/about/L_instrument_de_musique_dans_la_c%C3%A9ramiq.html?id=isEZAQAIAAJ&redir_esc=y

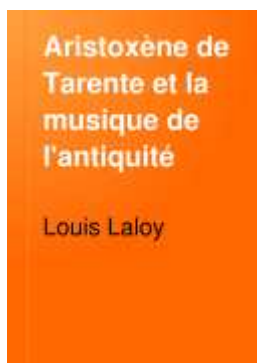

Histoire et théorie de la musique dans l'Antiquité

François Gevaert,

Anoot-Braeckmann, à Gand, 1875,

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k504010f>

Aristoxène de Tarente et la musique de l'antiquité

Louis Laloy,

Société française d'Imprimerie et de Librairie, 1904 – 371 pages

ET

Éléments harmoniques d'Aristoxène

Pottier de Lalaine, 1871 - 128 pages

Manuel d'harmonique et autres textes relatifs à la musique

Nicomachus (of Gerasa.)

Baur, 1881 - 55 pages

Histoire de la musique des origines à la mort de Beethoven avec de nombreux thèmes musicaux

Jules Combarieu

Armand Collin

BiblioBazaar (30 septembre 2009)

668 pages

ISBN : 978-1113756121