

« Instruments des Origines, origine des instruments »

Serge Bulot, Exposition Concert d'Instruments du Monde

Transversalité entre Musique et Histoire

Musicien voyageur multi instrumentiste j'ai créé L'Exposition Concert D'Instruments du Monde en 1999. (www.sergebulot.fr).

Lors de mes concerts j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à l'histoire des instruments qui constituent mon exposition, cette démarche offrant au public leur découverte non dans une dimension folklorique réductrice, mais comme les éléments d'un patrimoine universel qu'ils incarnent. J'ai souvent mesuré à quel point le public se passionne pour ce programme sur l'origine des instruments et la genèse de l'expression musicale. Pour mieux documenter et enrichir mon expérience dans ces domaines je n'ai cessé d'y travailler, tant dans une dimension théorique (voyages, recherches musicologiques) que pratique (travail instrumental).

Remonter le temps de la musique m'a conduit à rechercher sur ses origines et les périodes de La Préhistoire. Dans la conférence concert « Instruments des Origines, origine des instruments » j'ai souhaité faire une synthèse de ces informations récoltées à la suite de mes recherches, mes voyages, et pratiques instrumentales.

La validation de ma démarche, attestée par des archéologues, préhistoriens, conservateurs et médiateurs culturels de musées qui m'ont invité en programmation, a été et reste une grande satisfaction personnelle.

De nombreuses programmations dans les Musées de Préhistoire, Médiathèques, Forums, en France comme à l'étranger, ont prouvé que cet intérêt était partagé.

« Instruments des Origines, Origine des instruments » Conférence concert

Historique des programmations

2011. Création pour l'École des Mines de Douai « Soirée de la connaissance »

De 2012 à 2024 :

Musées de la Rochelle -17

Musée du nouveau Monde

Musée d'Histoire Naturelle

Musée des Beaux-Arts

Conservatoire Xenakis – Evry 91

Musée de Boulogne sur Mer -62

Musée de Préhistoire d'Ile de France –Nemours 77

Musée Arkéos -Douai -59

Musée de Préhistoire du Liban-Beyrouth

Lycée Français de Singapour

Ecole Européenne de Varèse -Italie

Ecole Franco Américaine de San Diego- Californie

Médiathèque de Cambrai -59

Conservatoire de Nogent sur Oise -95

Espace culturel Gondcourt-59

Médiathèque de Courchelettes-59

Médiathèque de Douchy les Mines -59

Coulaures-Dordogne -24

MNHM-Trocadéro-75

ISCOM- Lille -59

Cité de la Préhistoire Orgnac l'Aven- 07

A suivre ...

« Instruments des Origines, origine des instruments Pourquoi à la fois une conférence et un concert ?

Quels sont les premiers instruments ?

A quelle(s) période(s) sont-ils apparus ?

Est-il possible de retracer leur histoire ?

Sont les questions fréquentes posées sur ce sujet.

Pour y répondre et partager les découvertes, informations, mais également les interrogations concernant cette vaste et passionnante thématique cela méritait bien une Conférence.

Pour faire découvrir la sonorité des instruments qui en constituent le sujet central une partie Concert.

L'objectif de la Conférence Concert est de relier les connaissances musicologiques relatives aux instruments de la préhistoire à mon expérience et ma pratique des instruments du monde.

A l'aide d'un tableau interactif/vidéo projecteur je vous ferai découvrir les instruments attestés et répertoriés comme tel sur une période qui s'étend du Paléolithique moyen à supérieur. (soit environ 90 000 ans).

Pour chacune des rubriques présentées je vous ferai entendre des copies de ces instruments des origines, plus d'autres de différentes périodes et cultures et qui sont les évidentes continuités des premiers.

Nous nous interrogerons également sur les processus ayant conduit à leur apparition et les différentes fonctions de leur expression musicale.

Je vous propose les quelques réflexions et commentaires suivants en guise d'introduction.

Origines des instruments : que sait-on, comment le sait-on ? :

La méthodologie : C'est la synthèse de différentes sources d'information de domaines complémentaires qui permet d'établir une chronologie et de nous renseigner sur ces instruments de la préhistoire.

Les sources :

- 1) Objets et instruments retrouvés lors de fouilles archéologiques
Ces objets -instruments attestés peuvent ainsi être analysés et datés.
- 2) L'Art pariétal *offre parfois des représentations d'objets, des témoignages de pratiques -mais avec des restrictions : comment les interpréter ? -*
- 3) Le recours à l'ethnomusicologie
Qui permet des comparaisons avec le vivant, la mise en évidence d'analogies dans les dimensions historique, fonctionnelle ou expressive d'un instrument ou d'un objet sonore.
- 4) L'expertise du luthier, facteur d'instruments, artisan
Celui qui connaît les matériaux, leurs caractéristiques acoustiques, les pratiques de fabrication et fournira des renseignements sur ces artefacts.
- 5) Pratique de la musique vivante
Le musicien pour saisir la dimension sonore de l'objet/instrument et le comprendre afin de mieux le faire sonner.

Instruments de la préhistoire : entre permanence et impossible chronologie complète

L'instrument de la préhistoire reste paradoxalement un témoin silencieux

« L'homme de la préhistoire ne nous a laissé que des messages tronqués, il a pu poser sur le sol un caillou quelconque à l'issue d'un long rituel où il offrait un foie de bison sur un plateau d'écorce peint à l'ocre. Les gestes, le foie, le plateau ont disparu... »

André Leroy Gourhan -1911-1986- Ethnologue, Historien français spécialiste de la Préhistoire

A l'instar de ces messages tronqués évoqués par A. Leroy Gourhan il semble en effet impossible de reconstituer l'histoire de la musique de la préhistoire avec de rigoureuses certitudes.

Si on a bien retrouvé des instruments, on ne saura jamais comment ils étaient joués et pourtant il est incontestable que ces « instruments des origines », grâce aux pratiques transmises par des générations de musiciens sont, d'une certaine manière, toujours présents dans leurs formes plus actuelles ...

L'Orchestre classique actuel existerait- il si l'homme de la préhistoire n'avait frappé des pierres, soufflé dans des tubes de bambou, pincé la corde de son arc, crié ou chanté pour exprimer ses émotions ?

L'Instrument n'est pas musique, l'ethnomusicologie et son possible éclairage

Si l'instrument ou l'objet sonore retrouvé lors de fouilles archéologiques témoigne d'une activité musicale, il reste donc paradoxalement un témoin silencieux ...
On pourra certes - en laboratoire ou sur des reconstitutions - en expérimenter les sons, les hauteurs, les intervalles, mais sans pour autant redécouvrir le jeu des musiciens de ces périodes.

En détaillant la liste des instruments et objets sonores retrouvés on peut donc mener une réflexion sur les « instruments des origines », mais pas sur la « musique des origines » ...

(N'en déplaise aux pseudos druides et chamanes du XXIe s ayant reçu leur formation- initiation sur internet et prétendant jouer de la « musique préhistorique »).

Toutefois les recherches en musicologie comparée, l'analyse de documents sonores ethnomusicologiques, peuvent apporter par analogie un éclairage sur les expressions musicales du passé en les reliant à d'autres plus récentes.

Car c'est bien ce qui caractérise la dimension traditionnelle prise dans son sens le plus authentique : *Immuable perpétuation d'une expression à travers le temps, expression déterminée et codifiée la reliant à un usage précis.*
(Fonctions multiples : rites, cérémonies, accompagnement d'évènement etc. ...)

La Musique ou bien *les musiques*

Quelle était-elle, qu'elles étaient-elles ?

Il faut également s'interroger sur notre définition du mot musique, notre perception du XXIe s pouvant poser un filtre qui en limite la perspective.
Pour nous au XXIe la musique est-elle un art, un produit de consommation, un divertissement, un phénomène commercial ? ...

L'approche ethnomusicologique nous enseigne que d'autres fonctions lui sont attribuées dans l'Histoire :

Les pratiques musicales revêtant des rôles dans l'organisation de vie du groupe, de la communauté, l'instrument acquiert un pouvoir, celui qui l'utilise un statut différencié ...

La musique des origines était-elle magie, rituel ? Accompagnait-elle des cérémonies souterraines, jouant avec la résonance des voûtes ?

Présent dans le tableau chronologique des instruments paléolithiques le Rhombe semble répondre affirmativement à cette hypothèse :
la musique pour rendre sonore les récits des peintures et gravures pariétales ? Pourquoi pas ...

Exprimer pour accompagner, célébrer ?

Attestées par des recherches ethnomusicologiques, décrites dans les mythes et légendes du monde entier la Musique possède une dimension « sacrée » constante dans toutes les cultures, il n'existe pas de célébrations, cérémonies, rassemblements humains sans une expression sonore, instrumentale et/ou vocale pour les accompagner.

Le musicien des origines, officiant chaman, griot, prêtre, *maître de cérémonie*, ne revendique pas un statut artistique, sa musique n'est pas là pour plaire ou flatter un auditoire, elle est avant tout un langage, un message, une expression symbolique accompagnant un évènement.
Elle témoigne d'autres dimensions où le musicien se fait le « passeur » d'une communication sonore entre les mondes visibles et invisibles.

Les multiples aspects de l'expression musicale

Mais cette dimension « rituelle » de la musique ne peut être exclusive.

Comme toute activité humaine elle ne peut être que multiple, comme sont multiples les motivations de son utilisation :

Musique, musiques pour répondre au besoin de communiquer avec l'autre, avec le divin, envie de reproduire sons naturels ou animaliers, volonté de sacraliser tel évènement ou cérémonie, accompagner une tâche, une action collective ou individuelle, se dynamiser pour partir combattre, s'enivrer des jeux de résonances dans les espaces souterrains, susurrer une mélodie pour endormir l'enfant, en inventer une autre pour déclarer ses sentiments ...

la liste est infinie et toutes ces expressions témoignent surtout de l'inventivité sonore de l'humain.

Les instruments sont des artefacts qui témoignent d'une évolution de la capacité cognitive des musiciens des origines .

Apparus peu à peu, génération après génération, expérience après expérience, par transmission de celles-ci.

Émergences et évolutions progressives ...

Réflexions sur les incidences de l'environnement

L'environnement du musicien des origines va lui offrir ses ressources disponibles pour fabriquer les artefacts que sont les premiers instruments : *os, bois, végétaux, minéraux, argile (plus tard métaux)* et ainsi lui faire découvrir la différenciation des timbres liée aux matériaux utilisés.

Si au cours de la longue émergence des instruments l'utilisation de tel ou tel matériau a pu répondre à des contraintes imposées par l'environnement, de même il a pu être le choix symbolique d'une culture ou d'un lien avec un évènement.

L'environnement c'est aussi le lieu où va s'exprimer la musique ... le son n'ayant pas la même consistance en forêt, montagne, plaine, lieu fermé, la musique produite en sera forcément différente.

L'expérience musicale des « origines » se développe sur ces deux axes d'apprentissages progressifs, celui de la fabrication et celui de l'expression.

L'instrument retrouvé reste un témoin relatif ...

L'inventaire chronologique des « instruments des origines » n'existe que grâce à ceux retrouvés lors de fouilles archéologiques et qui ont pu résister à l'usure du temps ...

Mais combien d'autres ont disparus ?

Pour cette période qui s'étend du Paléolithique moyen à la fin du Magdalénien (*environ 100 000 ans*) on ne peut que constater le faible nombre d'instruments retrouvés et identifiés comme tels... de plus leur état détérioré n'offre au chercheur aucune possibilité pour une analyse complète (*exps : flûtes d'Hohle Fels ; Dvijve Babe*).

S'il est intéressant de se questionner sur les chronologies concernant l'apparition des instruments, il semble qu'il ne faille pas systématiquement attribuer une plus grande antériorité à ceux fabriqués en os plutôt qu'en bois, canne de bambou, divers végétaux ...

N'importe quel artisan facteur d'instrument -s'appuyant sur son expérience - témoignera que lorsqu'on sait tailler une flûte dans de l'os on sait obligatoirement la tailler dans une canne de bambou ou n'importe quel tube ou conduit.

L'os se conservant mieux que d'autres matériaux il est logique que les objets retrouvés appartiennent à sa catégorie mais ne valide pas pour autant une utilisation exclusive ...

De l'objet sonore naturel au conceptuel et l'artefact

Il existe dans la nature de multiples occasions de faire apparaître directement le sonore :

Coloquintes, pavots, gousses dont les graines une fois séchées transforment les fruits en hochets -maracas, sonnailles constituées de coquilles et coquillages, sabots de chèvres, bruissements des bracelets et ceintures de feuilles pour accompagner la danse, bâtons frappés -ancêtres des claves- , pierres chantantes des lithophones naturels, stalactites et stalagmites des espaces souterrains, ossophones constitués de carcasses ou mâchoires animales , appeaux de coquillages, de noisettes, phalanges percées ...

Cependant on pourra parler de progrès dans la dimension conceptuelle lorsque les inventeurs choisiront délibérément tel ou tel matériau en fonction de son « timbre » et de son efficacité sonore.

(exp : lithophones –timbre des pierres frappées , choix des « bonnes pierres sonores »

phalanges sifflantes > fréquences caractéristiques déterminantes pour optimiser la chasse)

En tant que témoignage la conceptualisation dont il aura fait l'objet et la somme des expériences et pratiques ayant conduit à sa réalisation semblent aussi importantes que l'instrument lui-même.

Filiations des instruments de cultures et zones géographiques différentes

Des interrogations, parfois des polémiques accompagnent les questions que l'on se pose devant les évidentes ressemblances, correspondances entre « instruments des origines » et la multitude d'autres « instruments du monde » présents dans toutes les cultures, à toutes les périodes.

Ces filiations sont-elles la conséquence de transmissions d'expériences et de savoirs ?
Ou sont-elles des inventions similaires nées d'une même intuition émergente dans des lieux distincts ?
Y a-t-il une seule réponse ? Certainement pas...

Il existe des règles, des contraintes, dans l'utilisation de tel ou tel matériau pour la fabrication : Donc ces données objectives ne peuvent que conduire à des similarités.

*(exp des flûtes paléolithiques faites d'os de volatiles : Grues, Vautours, Pélicans
L'os ,tube percé de trous de jeu semble prédestiné à devenir flûte en Europe, Amérique, Asie)*

Pour d'autres instruments, comme les cordes, des règles de fabrication imposées par l'acoustique vont déterminer la nécessaire amplification de la vibration et la caisse de résonance complètera toujours le manche du luth, du violon, la console de la harpe ou de la lyre ...

Comme il est également attesté qu'aux périodes lointaines de la préhistoire des populations se déplaçaient pour échanger objets, expériences, il est fortement probable que des instruments aient pu ainsi circuler, de même que les gestes pour les fabriquer.

L'instrument, partie intégrante d'une culture, richesse d'un groupe ou d'une communauté peut devenir migrateur comme ses utilisateurs et suivre les longues routes du peuplement du monde ...

Propositions de terminologies

Instruments des origines :

Ce terme générique renvoie à la période du « commencement »

Instruments de la préhistoire :

Retrouvés lors de fouilles archéologiques, ils sont en très petit nombre ...

Instruments premiers :

Une appellation d'ethnomusicologue qui en évoque les pratiques *-parfois encore actuelles-* dans des régions et cultures éloignées.

Instruments du monde :

Continuités des précédents. Référence à la grande diversité de toutes sortes d'instruments dont les particularités sonores sont identifiées comme autant de caractéristiques culturelles.

Universalité du Geste Instrumental

Si le patrimoine musical universel réside dans l'objet instrument transmis par nos lointains ancêtres il l'est également dans le geste qui l'anime ...
Ces gestes fondateurs de l'expression musicale : *-Souffler, Pincer, Frapper, Frotter-* qui vont conduire à la création des familles d'instruments .

S'exprimer à l'aide d'un artefact/instrument de musique est une caractéristique commune à notre humanité, en continuité depuis « Les Origines ».

De l'émergence de l'expression musicale à l'histoire de la musique

C'est d'abord le Geste Instrumental du préhistorique qui a fondé l'émergence musicale.

Le Geste renvoie à la pratique, qui est obligatoirement une expérience évolutive, Un parcours d'apprentissages, d'échanges, de perfectionnements .
L'Histoire des instruments suit une chronologie : concevoir, expérimenter, réaliser puis jouer ...puis organiser et enrichir l'expression mélodique.

Un son, deux, trois, davantage ...

Découverte et apprentissages des échelles, des gammes ...

Simultanéité de sons : découvertes et apprentissages sans doute en premier lieu du bourdon modal, puis de polyphonies .

Selon les cultures ces expressions prendront des voies différentes, telle ou telle privilégiant des organisations d'intervalles et rythmiques en rapport à des choix symboliques, esthétiques ...

Et les couleurs sonores deviendront des identités d'appartenance.

(« musique africaine » « musique indienne » « musique celtique » etc ...)

Modes musicaux et choix de fabrication

De même qu'il existe des similitudes de forme entre instruments de cultures différentes il existe des correspondances d'échelles de notes entre des expressions éloignées géographiquement..

Le mode pentatonique (gamme à 5 notes) en est un exemple concret -avec ses formes toutefois variées selon les régions du monde où on l'emploie : Asie, Afrique Amérique du sud ,Irlande celtique -

Facteurs d'instruments, luthiers, artisans vont apprendre à réaliser spécifiquement pour jouer le mode choisi ...

exps pentatoniques : Flûtes Balinaise Suling, Antara et Lakota amérindiennes, Luth N'Guyet Viet, Gosun et Hulusi Chinois etc ...

Témoignages d'une maîtrise atteinte dans l'art de la fabrication.
Après combien de générations d'expérimentations ... ?

Place à la Conférence Concert ...

