

PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE MUSIQUE DE LA RENAISSANCE

Dossier pédagogique présenté par Perceval

Avec la Renaissance apparaît le répertoire instrumental.

- Jusqu'au XVème siècle inclus, la musique est essentiellement vocale, les instruments servant principalement à l'accompagnement du chant mais à partir du XVIème siècle le nombre des publications dédiées aux instruments solistes (luth, claviers) ou à des ensemble d'instruments va se développer de façon considérable.
- L'ambitus de ces œuvres (intervalle entre la note la plus grave et la note la plus aiguë d'une composition) va augmenter de façon très importante.
- Ces deux phénomènes vont aller de pair avec un élargissement du parc instrumental, les "facteurs d'instruments" vont, à la même époque, faire preuve d'imagination et créer des formes nouvelles tout en les développant en familles : basse, ténor (ou taille), alto (ou dessus), soprano (ou pardessus).

La Renaissance va ainsi être le témoin de la naissance d'un effectif orchestral qui, avec ses différents "pupitres" (cordes, bois, embouchures...) forme une préfiguration de l'orchestre moderne.

L'orchestre renaissance

A cette époque on classe encore, comme au Moyen Age, les instruments en deux catégories :

- **Les hauts instruments** : ceux qui "parlent" haut, *les instruments sonores*.
- **Les bas instruments** : ceux qui "parlent" bas, *les instruments doux*.

A l'origine, les hauts et les bas instruments ne se mélangeaient pas, les premiers servant aux cérémonies, souvent employés en extérieur ; les seconds étaient réservés à la musique plus savante, qu'elle soit religieuse ou courtoise. L'orchestre renaissance va intégrer les deux catégories et créer ainsi des oppositions entre les différents pupitres.

Les vents :

Les embouchures (hauts instruments) :

Le cornet : c'est un compromis entre la trompette et la flûte, en bois, parfois recouvert de cuir, il possède des trous et se pratique avec des doigtés similaires à ceux de la flûte à bec. Le cornet courbe est un instrument de virtuosité au son brillant, le droit est plus doux (cornet muet).

Il se développe en famille avec le "**serpent**" dont le son peut rappeler celui du cor d'harmonie actuel.

Les sacqueboutes :

ancêtres des trombones actuels, elles en sont déjà très proches

Les trompettes : elles ont à l'époque très peu de possibilités et restent liés aux musiques d'apparat ; l'orchestre renaissance leur préfère les cornets.

Les cors : cors de chasse en cuivre et trompes en cornes ou en ivoire (olifant), ils ne font pas partie de l'orchestre et reste liés à différents cérémoniaux : tournois, chasse, annonces de cérémonies

Les flûtes (bas instruments) :

La Renaissance connaît les deux formes : flûte à bec et flûte traversière.

La flûte à bec reste de perce large et cylindrique (comme au Moyen Age), mais se perfectionne notablement à cette époque : augmentation de la tessiture (du grave à l'aigu), élargissement de la famille, de la grande basse (2m) à l'exilente (12cm) ; les modèles les plus grands seront munis de quelques clefs.

La flûte traversière ne connaîtra pas un tel développement, la basse (environ 90cm) est d'un emploi difficile, la tenue de l'instrument ne permet pas l'emploi de modèles trop lourds (les grandes flûtes à bec se posent sur le sol).

On peut encore citer :

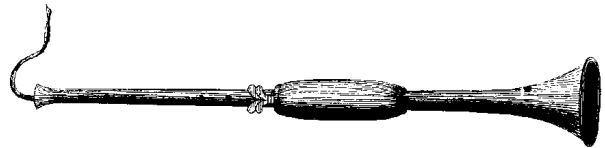
Le gemshorn : flûte à bec faite dans une corne, le bec se situant au gros bout de celle-ci.

Le galoubet : flûte à bec muni de peu de trous, se jouant à une main, l'instrumentiste jouant de l'autre un tambour.

Les anches (haut et bas instruments) :

A partir des **chalemies** médiévales (haut instrument) au son un peu criard et qui restera employée au début du XVIème siècle, on voit apparaître, à partir du XVIème siècle, de très nombreux types d'instruments à anches.

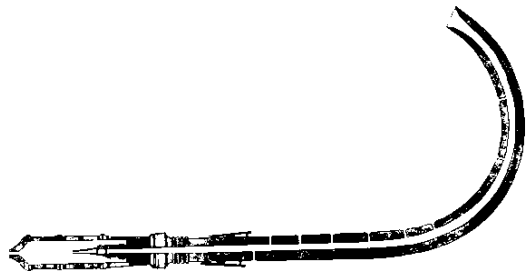
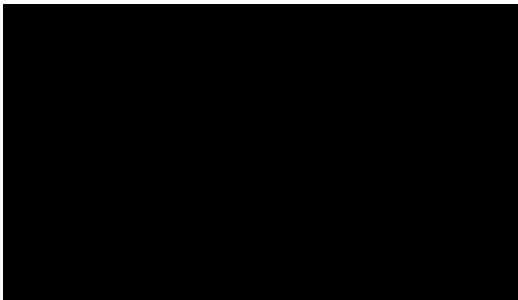
La bombarde (haut instrument) : en famille de la basse (3m) au soprano (40cm), l'anche est entre les lèvres, elle est munie de quelques clefs qui sont protégée par une sorte de manchon de bois au rôle décoratif : "la fontanelle".

La douçaine ou dulciane (bas instrument) : l'anche est entre les lèvres. C'est l'ancêtre du basson, de section ovale, la perce est double : la longueur de la colonne d'air est le double de celle de l'instrument - les douçaines sont des instruments graves.

Les cromornes ou tournebouts (bas instrument) :

de forme recourbée, l'anche est enfermée dans une "capsule", sa famille va de la contrebasse au soprano.

Les hautbois à capsules : anches enfermées comme les cromornes ; il en existe de nombreux modèles :

A perces larges (hauts instruments) :

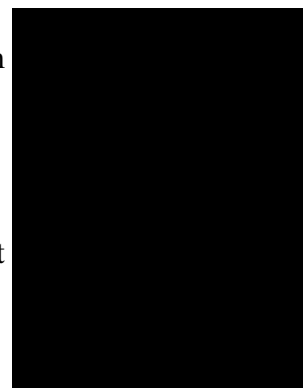
- **Hautbois du Poitou, rauchpfeiffe...**

A perces fines et à ouvertures bouchées (bas instruments) :

- **Courtauds** : trapus à l'image de leur nom, plutôt graves (à perce double)
- **Cornamuses** : sortes de cromornes droits
- **Cervelas** : en forme de boîte de conserve munis d'une perce en spirale.

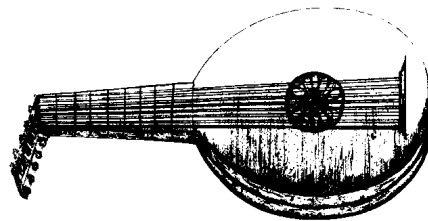
A ces instruments il faut ajouter :

La musette (haut instrument) : nom ancien de la cornemuse, elle est très employée dans la musique de danse.

Les cordes pincées

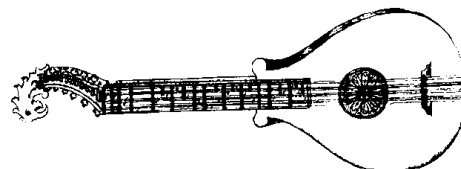
Le luth : d'origine arabe, le luth apparaît en Europe au XIIIème siècle. Il va se développer de façon considérable durant la Renaissance et devenir un véritable phénomène de société. Joué par les mendiants aussi bien que par les rois, il est omniprésent, jusque dans la salle d'attente des barbiers ! Au début du XVIème siècle il a 6 chœurs de cordes (cordes doubles et simples soit 11 cordes) à la fin 10 chœurs de cordes (soit 19 cordes).

La guitare ou guiterne : sa forme est déjà proche de celle que nous connaissons, de taille plutôt petite et elle est munie de 4 cordes doubles, elle sert alors essentiellement à marquer le rythme.

La vihuela da mano, est un instrument espagnol ; en forme de guitare, il est accordé comme le luth et possède 6 cordes doubles. La vihuela disparaîtra à la fin de la Renaissance et c'est sans aucun lien avec elle que la guitare moderne à six cordes fera son apparition au 19ème siècle.

Le cistre : instrument à cordes métalliques, joué au plectre. C'est un peu le "banjo" de la Renaissance, son rôle est essentiellement rythmique comme celui de la guitare.

La harpe : très prisée au Moyen Age mais, peu adaptée au jeu chromatique exigé par l'évolution musicale, elle devient l'apanage de quelques virtuoses capables de se lancer dans des expérimentations complexes : harpes à deux rangs de cordes parallèles ou croisées - un rang diatonique un rang pour les altérations.

Les cordes frottées :

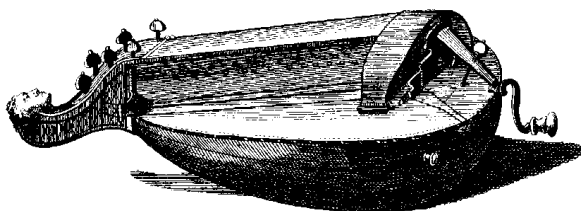
La vièle à arc (bas instrument) du Moyen Age va engendrer deux familles d'instruments : les violes de gambe, jouées entre les jambes et les violons.

Les violes de gambe (bas instrument) vont se développer rapidement dès le début du siècle. Elles existent en famille de la basse au pardessus, elle est munie de six cordes accordées comme celles du luth par quarts et tierce.

Les violons (bas instrument) apparaîtront plus progressivement, la vièle restant un instrument de transition employé pendant tout le début du siècle. Le violon aura à cette époque une connotation populaire, les violes restant l'instrument "aristocratique".

La Chiffonie médiévale va se transformer en vielle à roue (haut instrument), déjà proche de celle que nous connaissons : apparition du "chien" ou "trompette", petite pièce de bois vibrante qui permet un effet de percussion durant le jeu, augmentation du nombre des bourdons.

Les claviers

L'épinette : il faut attendre la toute fin de la Renaissance pour voir les claviers se perfectionner et augmenter de taille : apparition du clavecin. L'épinette est petite, peu puissante, elle ne bénéficie pas de la prédominance du luth qui restera longtemps l'instrument préféré tant dans le rôle de soliste et que celui d'accompagnement. On trouve aussi le **virginal** de très petite taille et au son aigu (Angleterre) et le **clavicorde** dont les cordes sont frappées (comme celle du piano) et non pincées par la plume d'un sautereau comme pour les autres claviers.

L'orgue : il s'est imposé dans les églises au cours du XVème siècle et il a déjà atteint son rôle d'instrument orchestre. Il est souvent employé sous sa forme réduite "le positif" dans les formations de l'époque.

Les percussions

Tambours, tambourins, triangles, cloches sont très souvent employés dans la musique de danse .

Les timbales accompagnent les trompettes dans les musiques de cérémonie, souvent groupées par paires, elles peuvent être jouées à cheval.

