

LA MINI-ENCYCLOPÉDIE DES MUSIQUES CONTEMPORAINES

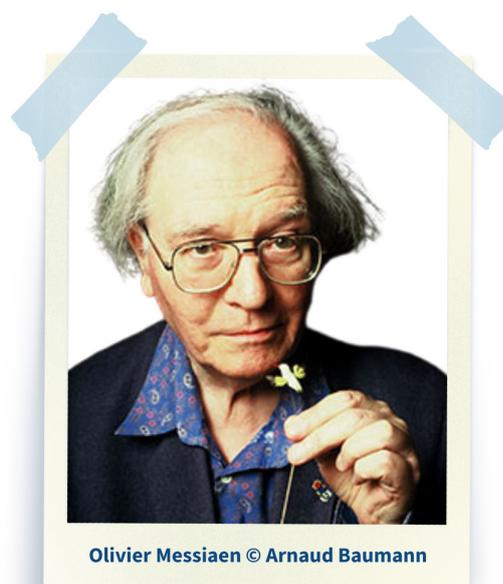
Animaux et musiques contemporaines

Les animaux exercent depuis toujours une fascination sur l'Homme, qui les représente dans ses créations, dès la préhistoire. Dans la mythologie grecque, Orphée charme les animaux en chantant, accompagné de sa lyre. Depuis ce mythe, l'histoire de la musique occidentale regorge d'évocations d'animaux : Clément Janequin¹, au XVIe siècle, préfigure avec son *Chant des oiseaux*² la musique descriptive (une musique qui reproduit les sons qui nous entourent, comme celui d'un cours d'eau, par exemple). Au XIXe siècle, Camille Saint-Saëns³ imagine un grand *Carnaval des animaux*, qui est devenu une référence pour les petits comme pour les grands. Au début du XXe siècle, Maurice Ravel⁴ accorde une place importante à l'animal dans *L'Enfant et les sortilèges*⁵. De nos jours, la représentation des animaux en musique est possible grâce au développement de la musique électro-acoustique⁶. Sur le fond, cette représentation est à la fois figuraliste, c'est-à-dire imitative, et moraliste, par l'attribution de traits de caractère humains, comme le faisait en son temps La Fontaine dans ses *Fables*, fables mises en musique par la compositrice Isabelle Aboulker (née en 1938)⁷. Enfin, les compositeur·rice·s de musique contemporaine se montrent engagé·e·s sur les enjeux écologiques, la disparition des espèces et la préservation de la faune.

I – Les animaux dans la musique à partir de 1950

1. Olivier Messiaen (1908-1992)⁸

L'oiseau est l'animal le plus évoqué dans l'histoire de la musique: *La Poule*⁹ chez Jean-Philippe Rameau¹⁰, *Le Coucou*¹¹ chez Louis-Claude Daquin¹², les chants d'oiseaux dans *Le Printemps*¹³ des *Quatre Saisons* d'Antonio Vivaldi¹⁴, et plus tard la caille, le rossignol et le coucou dans la *Symphonie pastorale*¹⁵ de Ludwig van Beethoven¹⁶. Dans ces œuvres, les compositeurs se servent des caractéristiques reconnaissables des oiseaux. L'oiseau, en effet, fascine et est privilégié à cause de sa façon très musicale de communiquer et qui semble facilement imitable. Le compositeur français Olivier Messiaen est assez représentatif de la façon dont les compositeur·rice·s ont travaillé sur les oiseaux après 1950.

Compositeur et ornithologue, il écrit entre 1956 et 1958 un recueil de 13 pièces pour piano appelé le *Catalogue d'oiseaux* «entièrement fondé sur une transposition des chants d'oiseaux » ¹⁷¹⁸. Chaque pièce porte en titre le nom d'un oiseau typique d'une région choisie de France, et cherche à englober ses voisins d'habitat, les couleurs des paysages, la magie de leurs parfums. Ce n'est pas pour autant la seule œuvre du compositeur qui s'inspire directement des oiseaux. On peut citer également *Oiseaux exotiques*¹⁹, *Le Merle noir*²⁰, *Réveil des oiseaux*²¹, etc. Un de ses élèves, François-Bernard Mâche, poursuivra cette démarche.

2. François-Bernard Mâche (né en 1935)²²

Le travail de François-Bernard Mâche²³ se situe donc dans la continuité de celui d'Olivier Messiaen. En 1958, il intègre le nouveau Groupe de recherches musicales (aujourd'hui INA-GRM)²⁴, dirigé par Pierre Schaeffer²⁵, de la Radio-Télévision française. Il abolit la frontière entre «son musical» (les sons produits par un instrument de musique) et «son brut» (les sons réalisés à partir d'éléments autres que des instruments de musique)²⁶. Il inclut ainsi des sons naturels dans ses compositions. Ce «naturalisme sonore», comme il le nomme, permet la réunion de l'humain et de l'animal à travers la musique, par exemple dans la pièce pour clavecin *Korwar* (1972)²⁷ mêlant la langue xhosa et le chant d'un oiseau de Malaisie, le shama²⁸.

De plus, il découvre des ressemblances frappantes entre le chant des oiseaux et les rythmes et mélodies utilisés dans la création musicale, comme dans ses créations *Hyperion* (1981)²⁹ et *Tithon* (1989)³⁰. Il en déduit que les animaux possèdent un sens artistique et une mémoire sonore. Il va même plus loin en considérant que la musique est un moyen de communiquer entre humains et animaux. François-Bernard Mâche s'appuie sur l'ethnomusicologie³¹ et la zoologie³² pour donner une vision nouvelle de la musique contemporaine.

II – Les animaux dans la musique contemporaine depuis les années 2000

1. Évolutions technologiques et perceptions de l'animal

Les évolutions technologiques ont apporté de nouveaux moyens de composer de la musique. La principale d'entre elles est l'invention du microphone et avec lui la possibilité d'enregistrer les sons. Le premier enregistrement d'animaux date de 1889; il est l'œuvre de l'ornithologue et preneur de son Ludwig Paul Koch (1881-1974)³³. Ces évolutions technologiques facilitent la création de formes musicales mêlant enregistrements d'animaux et instruments (la musique mixte). Mais des sons d'oiseaux perturbés par le passage d'un avion soulèvent un dilemme profond : l'Homme fait-il partie intégrante de la nature ou est-il extérieur à celle-ci?

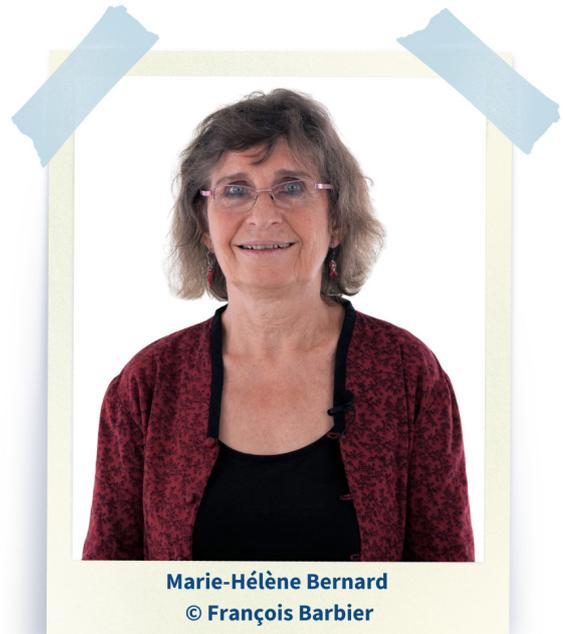
Cette question est illustrée par le contraste entre Ludwig Paul Koch et le « peintre sonore » Knud Viktor (1924-2013)³⁴, pour qui l'Homme fait partie de la nature. Leurs approches distinctes de l'enregistrement des sons de la nature et de leur utilisation révèlent la diversité des approches sonores du monde animal.

2. L'animal « en péril »

La question de la disparition des animaux est une préoccupation récurrente chez les compositeur·rice·s contemporain·e·s, par exemple dans la pièce *Vox balaenae*³⁵ de George Crumb (1929-2022)³⁶ ou le *Lamento des éléphants* de Marie-Hélène Bernard (née en 1963)³⁷. On peut parler d'une « écologie sonore » dans laquelle la musique reflète la nature et interagit avec elle.

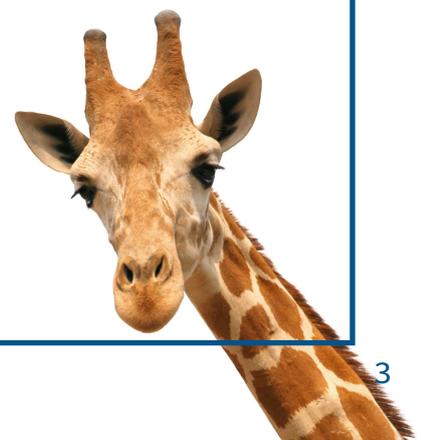
Vincent Bouchot (né en 1966)³⁸, avec son œuvre *Le Carnaval des animaux en péril* (2023)³⁹, pousse encore plus loin cette exploration en créant une analogie entre des animaux en voie de disparition (le pangolin)⁴⁰ et des instruments anciens (instruments de musique baroque tels que la flûte à bec, le théorbe, la viole de gambe, etc.).

Marie-Hélène Bernard
© François Barbier

Conclusions

La représentation des animaux dans la musique s'est développée à travers le temps grâce à des compositeur·rice·s, des études et des œuvres déterminantes. Cette perception a évolué vers une image plus importante de l'animal de nos jours. La sensibilisation à la protection de l'environnement place ainsi l'animal au rang de symbole au-delà de l'image représentative qu'il avait auparavant. De figure allégorique ou décorative dans les œuvres classiques, l'animal illustre désormais la richesse sonore du vivant et l'engagement écologique des compositeur·rice·s contemporain·e·s. Cela conduit à se poser la question suivante : le futur de la musique offrira-t-il une place encore plus importante à l'animal ?

Notes

1. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/clement-janequin>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=ceS9-RUpzXQ>
3. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/camille-saint-saens>
4. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/maurice-ravel/>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=Y-YwjICCLN0>
6. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/musique-contemporaine-les-musiques-electro-acoustiques>
7. <https://www.isabelle-aboulker.com>
8. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/olivier-messiaen>
9. <https://www.youtube.com/watch?v=8yiJOImd6k0>
10. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/jean-philippe-rameau>
11. https://www.youtube.com/watch?v=gj1n1v_9e6M
12. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/louis-claude-daquin>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=3LiztFE1X7E>
14. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/antonio-vivaldi>
15. <https://www.youtube.com/watch?v=6yc7W-OhD04>
16. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ludwig-van-beethoven>
17. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/olivier-messiaen>
18. <https://www.youtube.com/watch?v=G6lzpdkjrhk>
19. <https://www.youtube.com/watch?v=7vTaac4FRlo>
20. https://www.youtube.com/watch?v=_C0oUdysNzE
21. https://www.youtube.com/watch?v=sgNeH9_8l0w
22. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/francois-bernard-mache>
23. <https://fbmache.fr/>
24. <https://inagrm.com/fr>
25. <https://www.universalis.fr/encyclopedie/pierre-schaeffer/>
26. <https://www.universalis.fr/encyclopedie/musique-contemporaine-les-musiques-electro-acoustiques/>
27. <https://www.youtube.com/watch?v=8HyXGBJqKFo>
28. <https://fbmache.fr/oeuvre-musicale/korwar/>
29. <https://fbmache.fr/oeuvre-musicale/hyperion/>
30. <https://fbmache.fr/oeuvre-musicale/tithon/>
31. <https://www.universalis.fr/encyclopedie/ethnologie-ethnomusicologie/>
32. <https://www.universalis.fr/encyclopedie/zoologie-histoire-de-la/>
33. https://www.youtube.com/watch?v=l35D6Nr_mQ
34. <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-atelier-de-la-creation-14-15/hommage-a-knud-viktor-peintre-sonore-5182579>
35. <https://www.youtube.com/watch?v=Xf9VyaElmM4>
36. <https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/george-crumb>
37. <https://www.mariehelenebernard.com/copie-de-copie-page-piece-21>
38. <https://www.vincentbouchot.com/>
39. <https://www.youtube.com/watch?v=HAeWAFdX5I4>
40. <https://www.youtube.com/watch?v=7aSseftEa0k>

La Mini-encyclopédie des musiques contemporaines est un projet de la Maison de la Musique Contemporaine, en partenariat avec Encyclopædia Universalis.

Cet article a été rédigé par les élèves de terminales S2TMD et de spécialité musique du lycée Fabert de Metz. Un grand remerciement à leurs professeur·e·s, Isabelle Leitner et Emmanuel Trombowsky, ainsi qu'à David Christoffel et Vincent Bouchot pour leur participation au projet.