

“La musique, c’est du bruit qui pense” Victor Hugo

Anne-Laure Herkens et Gabriel Navaridas, étudiants en Master 2 Musicologie
Fondamentale Appliquée du Département Musique et Musicologie de
l’Université Lumière Lyon 2

La musique *contemporaine*, c’est quoi ?

C’est celle que l’on compose de nos jours.

Les *musiques actuelles/pop/rock/variété* sont-elles de la musique contemporaine ?

Ce sont effectivement des musiques composées de nos jours mais l’expression *musique contemporaine* désigne spécifiquement un grand courant de musique de tradition écrite qui se développe après la Seconde Guerre mondiale avec un langage qui n’est plus toujours tonal.

C’est de la musique *classique* ?

Le mot *classique* a plusieurs significations en musique :

- comme dans les autres arts, le style classique correspond à une période (fin du XVIIIe en musique) et se trouve souvent opposé aux styles baroque ou romantique par exemple.
- par *musique classique* on désigne généralement la musique des grands auteurs de la tradition musicale occidentale (appelée aussi “grande musique”), que l’on distingue des musiques qualifiées de folkloriques, traditionnelles, de variété ou populaires.

La musique contemporaine appartient au genre de la musique classique car elle est de tradition écrite occidentale et qu’elle correspond à une période de l’histoire de la musique encore en cours.

Alors c’est quoi au juste ?

C’est une musique exploratoire, qui peut utiliser l’électronique mais aussi les ustensiles du quotidien, ou des supports visuels. Elle ausculte le son et le transforme, et doit parfois développer pour cela de nouveaux outils et une nouvelle lutherie. Souvent multidisciplinaire, la musique contemporaine parle à nos sens, même si elle peut paraître intellectuelle dans certains cas. Quoi qu’il en soit, elle reflète notre époque dans sa pluralité et sa complexité.

Des exemples ?

Il y en a énormément, avec des esthétiques très différentes :

Vous connaissez sans doute la *Messe pour le temps présent* (1967) de Pierre Henry : elle est utilisée dans le générique de la série *Futurama*. C’est une œuvre qui mélange les genres (classique, rock, pop), et qui fait usage de sons électroniques, créés à partir de fréquences d’oscilloscopes.

Nymphea (1987) de Kaija Saariaho est une œuvre pour quatuor à cordes et logiciel électronique en temps réel. La compositrice déconstruit et reconstruit le son par une nouvelle façon d’utiliser les instruments. Elle en modifie le son par le processus de transformation informatique qu’elle a elle-même créé au début des années 1980.

Cosmos est un opéra de Fernando Fiszbein, Jacques Osinski et Yann Chapotel, créé en 2022 à Lyon. C'est une œuvre collaborative, proche du théâtre musical, qui s'inspire d'un roman de Witold Gombrowicz. Le compositeur a inventé des instruments à partir de gonfleurs de matelas qui sont utilisés par les musiciens en plus de leurs instruments. Sur la scène se confrontent trois types de personnages : acteurs, chanteurs et vidéo.

“La musique, c’est du bruit qui pense”, Victor Hugo
Anne-Laure Herkens et Gabriel Navaridas, étudiants en Master 2 Musicologie
Fondamentale Appliquée du Département Musique et Musicologie de
l’Université Lumière Lyon 2

La musique *contemporaine*, c’est quoi ?

Le mot *contemporain* est une notion à la fois historique, esthétique, et musicale.

L’origine latine du mot *contemporain* nous renseigne sur sa signification : *cum* (avec) *tempus* (notre temps) : qui est du même temps, de la même époque.

Il s’agit d’abord d’une notion historique faisant référence à une époque : la période contemporaine commence ainsi après la Révolution française de 1789.

Dans le domaine de l’art, la notion est également une notion esthétique. Ce qui est classique est ce qui est standardisé par les critères du beau, un artiste classique était alors un artiste digne d’être imité par ses pairs et ses successeurs. L’art contemporain désigne en revanche les œuvres que le monde de l’art (musées, galeries, critiques) reconnaît en rupture avec l’art moderne. Il est marqué par un renouvellement des comportements, des styles, l’utilisation de nouvelles technologies et le brassage artistique induit par la diversité des origines.

En musique, ce terme désigne plus particulièrement un courant au sein de la musique de tradition écrite occidentale qui s’étend de 1945 à nos jours, faisant suite aux précédents (musique médiévale, renaissance, baroque, classique et moderne), bouleversant la forme, la tonalité et développant une certaine abstraction de l’écriture. Après la Seconde Guerre mondiale, les compositeurs remettent en cause les fondements de la théorie musicale et multiplient les expérimentations pour produire des sonorités nouvelles, grâce notamment à l’apparition de la musique électronique et de l’informatique. De nouvelles formes d’expression apparaissent pour aboutir à de nouveaux concepts, modes de jeu et textures. Le son devient l’élément central et différents grands courants vont émerger en se démarquant par leur façon de l’aborder, certaines musiques utilisant beaucoup l’électronique, d’autres dilatant le son.

Les *musiques actuelles/pop/rock/variété* sont-elles de la musique contemporaine ?

Ce sont effectivement des musiques composées de nos jours mais l’expression *musique contemporaine* désigne spécifiquement un grand courant de musique de tradition écrite qui se développe après la Seconde Guerre mondiale avec un langage qui n’est plus toujours tonal.

C’est de la musique *classique* ?

Le mot *classique* a plusieurs significations en musique :

- comme dans les autres arts, le style classique correspond à une période (fin du XVIIIe en musique) et se trouve souvent opposé aux styles baroque ou romantique par exemple.
- par *musique classique* on désigne généralement la musique des grands auteurs de la tradition musicale occidentale (appelée aussi “grande musique”), que l’on distingue des musiques qualifiées de folkloriques, traditionnelles, de variété ou populaires.

La musique contemporaine appartient au genre de la musique classique car elle est de tradition écrite occidentale et qu'elle correspond à une période de l'histoire de la musique encore en cours.

Alors c'est quoi au juste ?

C'est une musique exploratoire, qui peut utiliser souvent l'électronique, mais aussi les ustensiles du quotidien, ou des supports visuels. Elle ausculte le son et le transforme, et doit parfois développer pour cela de nouveaux outils et une nouvelle lutherie. Souvent multidisciplinaire, la musique contemporaine parle à nos sens, même si elle peut paraître intellectuelle dans certains cas. Quoi qu'il en soit, elle reflète notre époque dans sa pluralité et sa complexité.

Des exemples ?

Il y en a énormément, avec des esthétiques très différentes :

Vous connaissez sans doute la *Messe pour le temps présent* (1967) de Pierre Henry : elle est utilisée dans le générique de la série *Futurama*. C'est une œuvre qui mélange les genres (classique, rock psyché, pop), et qui fait usage de sons électroniques, créés à partir de fréquences d'oscilloscopes.

Nymphea (1987) de Kaija Saariaho est une œuvre pour quatuor à cordes et logiciel électronique en temps réel. La compositrice déconstruit et reconstruit le son par une nouvelle façon d'utiliser les instruments. Elle en modifie le son par le processus de transformation informatique qu'elle a elle-même créé au début des années 1980.

Chorus est une courte pièce pour percussions écrite en 2001 par Fausto Romitelli. Elle joue principalement sur le timbre et la texture sonore que proposent les percussions, tout en utilisant des modes de jeu inédits. Romitelli utilise par exemple des élastiques pour modifier le son des cloches ou du triangle. Il fait aussi un usage de la guimbarde, qui imite la voix humaine.

L'opéra *Cosmos*, de Fernando Fiszbein, Jacques Osinski et Yann Chapotel, a été créé en 2022 à Lyon dans le cadre de la BIME. C'est une œuvre collaborative, proche du théâtre musical, qui s'inspire d'un roman de Witold Gombrowicz. Le compositeur a inventé des instruments à partir de gonfleurs de matelas qui sont utilisés par les musiciens en plus de leurs instruments. Sur la scène se confrontent trois types de personnages : acteurs, chanteurs et vidéo.

Pour aller plus loin

Il existe plusieurs sites qui permettent d'aller plus loin dans l'exploration des musiques contemporaines. Bien sûr, il est possible d'en écouter sur YouTube ou de consulter Wikipédia. Mais il existe aussi des bases musicales spécifiques. En France, il y a notamment la base Brahms (<https://brahms.ircam.fr>), qui est la base de documentation sur la musique contemporaine de l'Ircam (l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique). Cette base de recherche propose à la fois des biographies de compositeurs et compositrices contemporains, mais aussi des fiches de leurs œuvres, et parfois même des explications sur les œuvres, notamment avec les notices qu'ont pu écrire les auteurs.

La musique contemporaine est le reflet de notre époque. Il est vrai qu'elle demande parfois un effort de l'auditeur dont l'oreille n'est pas toujours prête à entendre ce qu'elle ne connaît pas, mais elle présente aussi un énorme privilège : celui de pouvoir questionner les compositeurs encore vivants, et d'être ainsi témoin de la création. L'expérience du concert est un moment central de la découverte de la musique contemporaine qu'une captation audio ou vidéo ne peut supplanter.