

PERIODE MODERNE ET CONTEMPORAINE

Dans l'histoire de la musique occidentale, la **période moderne** correspond à la musique qui a été composée pendant la première moitié du xxe siècle. La période qui la précède et qui sert de charnière, de commencement au modernisme était la période post-romantique. La période qui suivra, à partir de la deuxième moitié du xxe siècle jusqu'à aujourd'hui, est la **période contemporaine**.

Caractéristiques musicales

Ces deux périodes musicales sont symbolisées tout d'abord par une diversité créative incroyable. Plusieurs courants musicaux vont ainsi voir le jour, tous plus différents les uns que les autres. Il serait faux de dire que la musique moderne a rompu totalement avec le passé puisque, comme pour toutes les périodes précédentes, certains compositeurs post-romantiques comme par exemple Richard Wagner, Richard Strauss ou encore Gustave Mahler ont largement contribué à semer des idées très modernes et ont ouvert la voie vers de nouveaux horizons harmoniques et compositionnels. Mais il est toutefois vrai de souligner que certains compositeurs ont eux vraiment tenté de se libérer des modèles précédents pour instaurer de nouvelles règles musicales, radicalement différentes de ce qui se faisait auparavant. Certains compositeurs ont même remis en question ce qui a été la fondation même de la musique occidentale depuis des siècles...la tonalité. Ils iront jusqu'à détruire le système tonal, la mélodie et l'harmonie qui le forment pour tenter de créer de nouveaux systèmes d'écriture.

Deux périodes très riches donc en expérimentations diverses, avec des quêtes artistiques parfois même opposées les unes aux autres. Deux périodes riches en questionnement, en trouvailles, en univers sonores et en variétés de styles...et surtout très riches en créativité et personnalités. La musique est alors vue et pensée sous tous ses aspects sonores, ce qui permet même d'intégrer au final les bruits instrumentaux, les bruits du quotidien, et bien sûr la technologie grandissante au cœur du processus créatif.

La musique comme le monde et la société se modernisent ; elle en est son fidèle reflet, aux multiples facettes.

Quels sont ces différents courants musicaux ?

Il serait trop long de les évoquer tous ici, dans ce bref résumé ; et trop compliqué de rentrer dans les détails de l'écriture pour chacun des courants qui ont vu le jour. Mais voilà tout au moins certains des plus importants courants qui ont marqué cette période de l'histoire de la musique occidentale :

- *La musique impressionniste* : un peu comme en peinture, loin de vouloir décrire réalistiquement des paysages ou la nature, ce courant cherche avant tout à évoquer en musique les impressions ressenties devant le paysage et tout ce qui peut émaner de lui ; des touches d'impressions, des ambiances sonores se dessinent plutôt qu'une écriture mélodique. Le compositeur français Claude Debussy n'aimait cependant pas trop ce terme d'impressionnisme. Il disait : «Il n'y a plus imitation directe mais transposition sentimentale de ce qui est "invisible" dans la nature.» Il reste pourtant, avec Maurice Ravel, l'un des plus grands et importants compositeurs associés à ce courant, même s'ils ont tous deux écrits et touchés à divers styles tout au long de leur vie créative.

- *L'ethnomusicologie*, ou étude de toutes les formes musicales d'autres pays et cultures, à l'exception de la musique occidentale, s'invite également dans la création. En effet, avec la modernité, les voyages deviennent plus faciles, le monde semble ne plus connaître de frontières peu à peu. C'est ainsi que les compositeurs découvrent d'autres musiques, d'autres systèmes d'écriture, gammes, modes, atmosphères musicales, ...et même d'autres instruments ! Ils s'en inspirent à leur tour dans leurs propres compositions. Là encore Debussy et Ravel, et encore tant d'autres à leurs côtés, se régaleront à élargir leurs univers musicaux respectifs de cette manière, en les intégrant à leur langage créatifs.

Ainsi, la musique occidentale s'ouvrait aux influences, rythmes, sonorités, mélodies, instrumentations et techniques de la musique espagnole, arabe, africaine, asiatique et indienne...en s'en trouvait teintée, enrichissant ses propres couleurs.

- *La musique atonale*, avec notamment le *dodécaphonisme* et la *musique sérielle* : courant multiple qui a notamment visé à détruire les règles de la tonalité, la mélodie, l'harmonie pour créer de nouveaux systèmes et règles d'écriture. C'est le compositeur Arnold Schönberg qui fera de grandes avancées dans ce domaine. Ses recherches le poussent à superposer tout d'abord les tonalités jusqu'à atteindre une atonalité totale. En 1912, il abandonne finalement l'utilisation de thèmes musicaux et pousse la dissonance au maximum de son utilisation ; puis avec Alban Berg et Anton Webern, il crée le dodécaphonisme.

- *La musique minimaliste - répétitive* : courant qui apparaît aux États-Unis au début des années 1960. Parmi ses principaux représentants l'on trouve Terry Riley, Steve Reich et Philip Glass. Cette musique est fondée sur la répétition de très courts motifs mélodiques, harmoniques ou rythmiques, voire sur la répétition d'un son unique. Elle est caractérisée par une grande économie de moyens et par une structure intentionnellement simple.

- *La musique aléatoire* : courant né dans la deuxième moitié du xxe siècle. Il est caractérisé par une écriture qui exploite le hasard. Elle a été développée par des musiciens tels que John Cage ou Earle Brown.

Il a existé encore bien d'autres courants que je vous encourage à aller découvrir ! Ils sont tous passionnants, une fois que l'on comprend le pourquoi du comment et le sens de leur écriture.

La période contemporaine a aussi fini par être une période propice à une toute nouvelle exploitation des instruments : le rôle de la percussion est devenu prédominant depuis l'ère moderne, la musique électronique se développe, les instruments habituels commencent à offrir de nouvelles possibilités de jeu... Les compositeurs explorent de toutes nouvelles utilisations des instruments de musique, avec un travail sur les timbres, les matériaux, sur l'instrument dans son ensemble. Il s'agit là de **techniques de jeu étendues**, comme par exemple au piano, avec le *piano préparé*, piano dont le son a été altéré en plaçant divers objets ses cordes pour en modifier la sonorité et le timbre. Le compositeur américain John Cage est connu pour avoir utilisé cet instrument dans ses œuvres.

A part ça ?

Si l'on sort de ce que l'on appelle la musique classique occidentale, l'époque moderne nous permet aussi de voir évoluer le **jazz**, notamment avec George Gershwin, ainsi que ses dérivés, mais également de voir apparaître et se développer de nombreux autres styles de musiques populaires à ses côtés. La musique de films prend un essor impressionnant et les musiques du monde commencent à s'entremêler, s'influencer et à se faire connaître d'un plus grand nombre.

Il est vrai que la période moderne c'est aussi la période de l'invention de l'électricité, de l'enregistrement sonore en 1877, puis du phonographe et du gramophone. Le disque naît, puis le CD, suivi de tout ce que l'industrie musicale a pu créer depuis et créé encore aujourd'hui. La diffusion radiophonique, la télévision et internet participent aussi à leur façon à partager la musique, toutes les musiques et à leur permettre de se populariser à plus grande échelle que jamais.

Pour finir, la petite histoire peut en cacher une autre. Et... il n'y a pas que la musique occidentale !

Quant on pense que nous n'avons survolé ici brièvement que l'histoire de la musique occidentale et qu'il reste tant et tant à découvrir aussi dans les musiques des autres Cultures. Voilà une histoire encore plus grande à conter, à écouter et à vivre....Quelle richesse ! Alors restons surtout toujours curieux. L'histoire de toutes les musiques et Cultures du monde a encore tant de perles et de moments précieux et captivants à nous offrir.

Connaître le contexte historique pour mieux interpréter...

Pour vous raconter tout cela ? Et bien tout simplement car connaître un peu le contexte historique, les styles, les époques, les caractéristiques musicales, la vie des compositeurs, leur écriture, le pourquoi du comment, là aussi...cela permet de mieux comprendre les partitions, les oeuvres, leur message, et donc de mieux les interpréter, de mieux les faire sonner. Cela rend toute partition plus vivante, plus parlante et toute histoire plus réelle.

Ensuite, à vous de vous faire plaisir en racontant à votre tour leurs histoires à vos claviers !