

PARCOURS DES ARTS : LA TAPISSERIE MUSICA

Quelle musique jouait-on à la Renaissance ?

1. Musica, Loches, Cité Royale, photo C. Raimbault, Conseil Départemental d'Indre-et-Loire.

La scène de la tapisserie *Musica* se déroule à l'extérieur. Au centre, l'allégorie* de la musique profane* est représentée sur un trône recouvert d'un dais. Un homme lui présente des partitions imprimées. Il est sûrement le compositeur.

Onze instruments de musique sont présentés sur l'ensemble de tapisserie.

2. Fiche d'identité

- **Titre** : *Musica* ou « Allégorie de la Musique profane »
- **Nature** : Tapisserie en laine et soie
- **Artiste** : tapisserie flamande tissée dans les ateliers d'Audenarde en Belgique.
- **Date** : fin du XVIe siècle
- **Dimensions** : 205 cm x 510 cm
- **Lieu de conservation** : Logis royal, Cité royale de Loches

Un métier du patrimoine L'art de la tapisserie*

Les tapisseries sont élaborées en trois étapes :

- La création du modèle (le *petit patron*) : on élabore le dessin.
- Réalisation du *carton* : un artiste reproduit le dessin en taille réelle.
- Le tissage : on entrecroise les fils à l'aide d'un métier à tisser.

Comme la tapisserie recouvre les murs des grandes pièces des châteaux, elle nécessite une main d'œuvre importante et l'usage de grands métiers à tisser.

3. Petite histoire de la tapisserie

La tapisserie se développe en Égypte dès l'Antiquité pour apparaître en Europe au Moyen Âge.

La tapisserie sert à couvrir les murs et les meubles des riches demeures pour une meilleure isolation des grandes pièces contre le froid et l'humidité.

Par les scènes représentées, elles sont également une fonction esthétique. Avec la Renaissance, le style et la composition des tapisseries évoluent : la perspective, la lumière, le décor et de riches bordures sont introduits.

Vocabulaire

- **Allégorie** : représentation humaine ou matérielle d'une idée, d'une valeur.
- **Musique profane** : en dehors de la sphère du sacré.
- **Perspective** : règles mathématiques qui permettent de présenter la profondeur d'un espace sur une surface plane.
- **Polyphonie** : combinaison dans une composition musicale de plusieurs voix et de plusieurs instruments.
- **Tapiserie** : ouvrage textile destiné au décor mural.

4. Le contexte : La Renaissance

La tapisserie *Musica* a été réalisée au cours de la Renaissance. C'est un courant artistique qui débute en Italie et se répand en Europe entre le XIVe et le XVIe siècle, période d'importantes transformations culturelles et artistiques.

Pendant la Renaissance, les artistes s'inspirent des œuvres de l'Antiquité, recherchent la beauté idéale et veulent émouvoir.

Ils utilisent de nouvelles techniques artistiques comme la représentation de la perspective*. Désormais, l'homme est situé au centre des œuvres.

En France, la Renaissance se développe sous le règne de François Ier. Le roi invite à sa cour des artistes italiens, comme Léonard de Vinci, qui travaillent par exemple à l'embellissement des résidences royales dans les châteaux du Val de Loire (par exemple à Chambord).

5. La musique de la Renaissance

Elle désigne la musique européenne composée entre 1400 et 1600 environ.

- **Un nouveau courant**
Au cours de cette période, la musique polyphonique* atteint son apogée. La musique instrumentale devient aussi plus indépendante. Comme pour les autres arts, l'invention de l'imprimerie permet une plus large diffusion des partitions et donc de la musique.

- **Les instruments à la Renaissance.**
La plupart des instruments utilisés à la Renaissance viennent de l'Antiquité et du Moyen Âge. De nouveaux instruments sont créés pendant la Renaissance, dont ceux de la famille des cromornes ou encore les violes appartenant à la famille des violons.

Activité

1. Présentez l'œuvre (nature, date, artiste, commanditaire...).

Je présente l'œuvre

2. Cet ouvrage d'art a une fonction. Laquelle ?

3. Quel est le sujet de l'œuvre ?

Je la décris

4. Vers quelle partie de la tapisserie l'œil du spectateur est-il attiré ? De quelle manière est-elle mise en valeur ? Décrivez cette scène.

5. Identifiez chaque scène. Situez chacune d'elle sur la tapisserie et décrivez les personnages représentés ? Que font-ils ?

6. Reliez les ensembles d'instruments (première colonne) à leurs noms (deuxième colonne) puis à leur place dans la société de la Renaissance (troisième colonne).

Un homme de dos porte un tambour. Il est accompagné d'un joueur de flûte traversière.

La vielle à roue apparaît au Moyen Âge, dans les milieux populaires. C'est le premier instrument à cordes sur lequel est appliqué un clavier. Le triangle, perceptible par son tintement clair, apporte le rythme aux morceaux joués et aux danseurs.

L'organetto est un orgue portatif qui apparaît au Moyen Âge. Il est joué par une seule personne qui actionne avec une première main le soufflet (pour alimenter en air les tuyaux) et la deuxième main joue la mélodie sur les touches.

Les joueurs de hautbois sont des musiciens du roi. Le hautbois est un instrument de musique à vent, à anche double. Ici, nous observons des hautbois du Poitou.

La chambre du roi a pour but de s'occuper des divertissements quotidiens de la Cour et de toutes les cérémonies officielles. Les conditions à remplir pour être musicien du roi : être de bonne moralité, de religion catholique romaine et acheter sa charge. Le musicien est ensuite exempté d'impôt et peut porter l'épée.

Ces deux instruments représentent la musique militaire.

Les ménestriers jouent de la musique dans les bals populaires. Ici, ils sont représentés avec un groupe de villageois qui dansent un branle.

L'organetto joue souvent accompagné d'une harpe et d'une viole à bras. Ces ensembles de musique instrumentale sont réservés à l'aristocratie et à la haute bourgeoisie.

7. Onze instruments sont représentés sur cette tapisserie. Plusieurs ont été oubliés dans la question précédente. Citez-en un. Où est-il sur la tapisserie ?

Je montre son intérêt historique

8. Expliquez que cette œuvre appartient au courant de la Renaissance.

9. De quelle manière cette œuvre nous montre-t-elle l'importance de la musique profane* dans la société au XVIe siècle ?

Je conclus

10. Expliquez en quelques phrases vos impressions personnelles sur cette œuvre.

*Activité pédagogique établie par Fanny Dufour,
enseignante missionnée par l'Académie d'Orléans-Tours auprès
du service des monuments et musées du Conseil départemental d'Indre-et-Loire.*