

Instrumentarium de Reims

Projet Fondation du patrimoine

*Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare;
louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour!*

*Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes!*

Psaume 150

L'Instrumentarium de Reims est une association rémoise ayant pour projet d'inventorier, de valoriser et de restituer les instruments de musique représentés sur la cathédrale de Reims.

Depuis 2016, l'association œuvre à se faire connaître auprès de l'ensemble des partenaires culturels et pédagogiques rémois qui ont pour mission de connaître et valoriser la cathédrale et plus largement le patrimoine monumental et musical de Reims : tissu associatif, conservatoire et ses réseaux, musées de Reims, maison de quartiers, etc.

Le projet porté par notre association a un objectif triple :

- Valoriser par le biais d'évènements culturels et d'actions de médiation les instruments de musique médiévaux de Reims.
- Restituer et proposer au public un *instrumentarium* le plus proche possible de celui utilisé par les musiciens au Moyen-âge
- Enfin, faire avancer la recherche sur ces instruments par l'expérimentation.

L'équipe de l'*Instrumentarium de Reims* vous propose de découvrir par le biais de ce document en détail ces missions de valorisation, de médiation et de restitution.

Laure Bailly
Présidente de l'Instrumentarium de Reims

Les instruments de musique de la cathédrale

Un rapide inventaire

La cathédrale de Reims, joyau de l'art gothique et lieu emblématique de l'histoire de France, a déjà fait l'objet de nombreux ouvrages et monographies présentant ses innombrables trésors, comme les études de Hans Reinhardt ou Peter Kurmann, dans lesquelles les instruments de musique sont immortalisés par quelques photos. Toutefois, aucune étude n'a permis jusqu'à aujourd'hui l'analyse précise de ces instruments ni leur place dans le programme iconographique de la cathédrale. C'est ce que propose de réaliser notre association.

Roi de l'arbre de Jessé, joueur de citole

Ange musicien de la grande Rose, joueur de harpe

Ces instruments sont d'une grande qualité picturale et organologique. Au stade actuel des recherches, certains sont uniques et n'ont pas été retrouvés dans d'autres cathédrales. Leur étude permet d'associer les passionnés d'histoire et d'histoire de l'art médiéval, de musique ancienne, d'organologie, d'archéologie, etc., et réunit toutes les générations autour de cet admirable patrimoine.

Un inventaire détaillé a déjà été réalisé lors d'un mémoire de recherche en 2011, encadré par Patrick Demouy¹. Cinquante-quatre instruments de musique ont été répertoriés sur l'ensemble de la cathédrale. Deux corpus rassemblent à eux seuls la majorité des instruments de musique : neuf rois de l'arbre de Jessé du portail central situés dans les voussures et dix-huit anges musiciens dans la grande Rose. Les autres instruments se situent aux endroits suivants :

- Portail nord du transept : voussures du Jugement dernier
- Portail central de la façade occidentale : voussures des vertus cardinales et console
- Portail sud de la façade occidentale : voussure représentant l'homme pleurant sur Babylone
- Piles de la façade occidentale : tons de la musique
- Vitraux hauts du chœur : les sept Églises d'Asie

¹ BAILLY L., *La représentation des instruments de musique dans le programme iconographique de la cathédrale de Reims*, mémoire de recherche – Université de Reims, 2011.

Quel sens donner à ces instruments ?

Malgré leurs représentations multiples dans les décors de nos églises, les instruments de musique n'étaient pas les bienvenus au sein des cathédrales du Moyen-âge. La musique des offices était uniquement composée de chant en monodie, puis à partir des XIIIe et XIVe siècles, en polyphonie. L'orgue, seul instrument toléré au cours des offices, était utilisé comme guide-voix. Cependant, on donnait aux instruments de musique un sens qui justifiait leur présence dans les décors des portails et des vitraux.

*Ange sonnant de la trompe,
portail du Jugement dernier*

*Roi musicien, joueur de psaltérion,
arbre de Jessé du portail central*

Au Moyen-âge, les instruments de musique sont divisés en deux catégories : instruments hauts et bas. Les trompes ou les cors étaient des instruments hauts, c'est-à-dire utilisés comme signal et marqueur social lors de tournois, lors de la chasse ou dans des banquets. Ces instruments donnaient un son puissant

et peu mélodique ; ils sont utilisés dans les scènes du Jugement dernier où les anges soufflant dans les trompes provoquent un son tellement fracassant qu'ils parviennent à réveiller les morts.

Les instruments bas, quant à eux, sont plus doux, plus mélodieux, et sont utilisés dans le cadre de petits groupements de musiciens au sein de fêtes pastorales, salles de châteaux et autres lieux intimistes. L'ensemble des instruments à cordes, ainsi que les flûtes et quelques percussions entraînent dans cette catégorie. Sur la cathédrale de Reims, ces instruments ne sont pourtant pas représentés dans un contexte réaliste car ils accompagnent toujours des instruments hauts. Le sens à leur donner est tout autre. Certains instruments à cordes comme les cithares sont cités par les Docteurs et Pères de l'Église pour symboliser le message d'amour du Christ. Saint Augustin précise que les cordes, pourtant faites de boyaux et donc de chair, ne peuvent se corrompre, et sont fixées par des chevilles symboliquement proches des clous de la Crucifixion². Cette analogie explique la présence de ces instruments dans les décors de nos cathédrales, ce qui souligne la religiosité du message iconographique.

De même, comme c'est le cas pour l'arbre de Jessé ou la grande Rose de l'Assomption, les instruments de musique doivent être compris comme un ensemble cyclique représentant la diversité de la Création en hommage à la Vierge. Ils ne doivent pas être analysés de façon individuelle. L'exemple le plus flagrant s'illustre au travers de la cornemuse de la grande Rose. Cet

² CHARLES-DOMINIQUE L., *Musiques savantes, musiques populaires*, Paris : CNRS, 2006, p. 89-91

instrument représenté seul est porteur de sens très négatif pour l'ascèse religieuse de l'époque : flatulence, gourmandise et niaiserie. Mais inscrit dans l'ensemble des dix-huit instruments de l'Assomption, il devient une composante à part entière de la grande Rose.

Il s'agit ici d'un aperçu des différents instruments dans le programme iconographique de la cathédrale. D'autres corpus existent, comme les rois musiciens de l'arbre de Jessé, les vertus cardinales ou les tons de la musique. Toutes ces représentations servent le même message : la glorification de la grande Église et le rôle prédominant de la cathédrale de Reims, cathédrale des sacres et Jérusalem céleste, dans le monde chrétien du XIIIe siècle.

Ange musicien de la grande Rose, joueur de cornemuse

Actions de médiation

Depuis 2016, l'association *Instrumentarium de Reims* œuvre sur plusieurs points afin de présenter l'ensemble des instruments de musique à un public varié. Des visites guidées sont proposées pendant les vacances. Ces visites guidées, gratuites, sont menées à deux voix par une guide-conférencière et par un luthier. Nous tenons à ce double discours qui insiste sur l'organologie et l'histoire de l'art et qui se complète l'un et l'autre. De même, nous échangeons lors de ces visites avec le public, toujours avide de connaissance et riche de bonnes idées.

Visites guidées à la cathédrale de Reims

Depuis 2018, l'association propose des conférences présentant son objectif et ses missions aux associations et organismes culturels. En octobre 2018, une présentation sur les musiciens de la grande Rose au sein de la cathédrale proposée dans le

cadre des cycles de conférences organisé par les Amis de la cathédrale de Reims a rassemblé plus de deux cents curieux.

Depuis 2021, un stage de pratique musicale est organisé chaque année à la Toussaint. Ouvert aux amateurs comme aux professionnels, il propose une première approche de la musique médiévale et permet aux participants de découvrir et de jouer des instruments de musique anciens et aujourd'hui peu connus.

D'autres projets de médiation sont en cours de réflexion : création d'une exposition itinérante, mise en place de concerts pédagogiques, de journées d'études, ou encore publications d'articles dans divers journaux spécialisés. De nombreux projets qui nous permettront d'avancer davantage dans l'objectif principal de l'association : la restitution des instruments de musique de *l'instrumentarium* de Reims.

Visite guidée de la cathédrale de Reims avec des scolaires

Le projet de restitution

La restitution des instruments de musique issus de la cathédrale ne peut se faire sans un procédé scientifique réfléchi. En effet, la restitution, tout comme la restauration d'œuvre d'art, soulève son lot de questions.

Que restituer ? Selon quel visuel, quelle époque ? Comment traiter les lacunes de l'iconographie telles que les parties non représentées par la statue ou le vitrail ? Quels sont les matériaux à choisir ? Comment savoir si le son produit par ces instruments se rapproche du son de l'époque ?

Ces questions et bien d'autres doivent se poser au moment de la fabrication des instruments. Notre association a fait le choix d'établir un processus de restitution prenant en compte chaque contrainte pour chaque instrument. Cette réflexion indispensable permettra de livrer un cahier des charges précis qui sera ensuite proposé aux luthiers chargés de la restitution.

L'association souhaite se concentrer plus particulièrement sur un ensemble iconographique de la cathédrale, afin de restituer des instruments dans une cohérence logique liée au monument.

Le choix s'est porté sur les vertus cardinales, ensemble de quatre statues situées au niveau du portail central. Cette thématique est souvent représentée sur les cathédrales, mais les personnages de Reims sont uniques car il s'agit de rois. Ce choix de représentation est clairement lié au rôle central de la cathédrale dans la cérémonie du sacre des rois de France et

entre en écho avec d'autres éléments du décor, comme la galerie des rois de la façade occidentale.

Roi joueur de psaltérion

Roi joueur de vièle

Roi joueur de harpe

Sur ces quatre rois, trois jouent d'un instrument de musique : une harpe, un psaltérion et une vièle à archet. L'intérêt de ces trois instruments est multiple :

- Ces quatre statues sont du XIIIe siècle et sont donc représentatives de l'âge d'or de la construction de la cathédrale.
- Il s'agit de trois instruments à cordes mais de techniques de jeux différentes (cordes pincées, cordes frottées) et qui permettront aux luthiers chargés de la restitution des travaux différents.
- La vièle à archet et la harpe ont été abîmées lors des bombardements de la Première Guerre mondiale, mais nous disposons de documents antérieurs nous permettant de travailler à une restitution mais aussi de mettre en valeur l'histoire du monument et l'importance des archives dans la restauration du patrimoine.

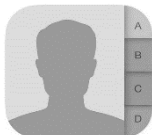
Documents d'archives

*HAMANN-MAC LEAN R., Die Kathedrale von
Reims, Stuttgart :
Steiner, 1993*

- La vièle à archet a déjà été réalisée, mais il sera intéressant de la réaliser de nouveau dans le principe de l'archéologie expérimentale qui nécessite de faire et refaire pour mieux comprendre les usages.

Ces trois instruments de musique restitués seront mis en valeur à l'occasion de concerts et d'une exposition itinérante « clef en main ».

Instrumentarium de Reims

Laure Bailly : Présidente – 06 61 07 60 86

François-Joseph Pommet : Trésorier – 06 82 12 25 12

instrumentariumdereims@gmail.com

<https://instrumentarium-reims.weebly.com>

Maison de la Vie Associative

122 bis rue du Barbâtre

51100 REIMS