

Musiques actuelles – Les jeunes et la musique

Conférence de Julien RAMOND
Violoniste - Professeur au conservatoire d'Aurillac
15 mars 2025

Histoire de la musique en Occident

La musique remonte à la **préhistoire**, bien avant l'apparition de l'écriture. Les premiers instruments étaient probablement des objets trouvés dans la nature, tels que des pierres, des os, des coquillages, des percussions primitives et des flûtes rudimentaires. Ces instruments étaient utilisés dans des rituels religieux, des danses communautaires et des événements sociaux. Les premières formes de musique étaient essentiellement vocales, avec des chants accompagnant différents rites.

Dans l'**Antiquité** la musique prend une importance significative dès les premières grandes civilisations. En Égypte ancienne, les prêtres utilisaient la musique dans les rituels religieux, et les instruments comme la harpe, la lyre, et des percussions étaient courants.

Les Grecs ont théorisé la musique comme un art mathématique. Pythagore est l'un des premiers à relier la musique aux mathématiques, en découvrant que les intervalles sonores pouvaient être exprimés par des proportions numériques. La musique était considérée comme ayant une influence morale et psychologique sur l'âme. Les Grecs ont également créé des instruments comme la lyre, la flûte de Pan, et des instruments à cordes pincées qui précéderont le luth. La musique grecque influencera l'Empire romain, qui en adaptera certains aspects pour des spectacles et des jeux publics.

Le **Moyen Âge** est une période où la musique, largement dominée par l'Église chrétienne, se développe et évolue. Le chant grégorien devient central : c'est une forme de chant liturgique monophonique (une seule ligne mélodique), exécutée a cappella dans les églises. Il est directement lié à la prière et à la méditation et il est codifié pour devenir une partie essentielle de la liturgie chrétienne. À partir du IXe siècle, des moines comme Guido d'Arezzo inventent un système plus précis de notation. Guido d'Arezzo crée la solmisation (Do, Ré, Mi...) qui facilitera l'apprentissage musical. En parallèle, la musique profane se développe avec les troubadours et trouvères, poètes et musiciens itinérants qui chantent l'amour courtois et les exploits chevaleresques.

La **Renaissance** marque un tournant dans l'histoire de la musique occidentale, avec la polyphonie avancée, le perfectionnement des instruments (orgue, clavecin, luth, violes), et l'invention de l'imprimerie musicale qui rend la musique plus accessible.

C'est ensuite pendant la période **Baroque** qu'apparaît l'opéra, combinant musique, théâtre, danse et arts visuels. Le concerto grosso et l'oratorio sont développés par les grands compositeurs comme Vivaldi, Bach et Haendel. Il y a alors scission entre la musique populaire et la musique savante réservée à une élite.

L'époque **Classique** se distingue par la recherche de simplicité, de clarté et d'équilibre dans la musique. L'orchestre se structure davantage, avec des instruments à cordes (violon, violoncelle), des bois (flûte, clarinette) et des cuivres (cor, trompette). Les grands compositeurs classiques incluent Mozart dont la musique est d'une grande beauté. Le plus grand nom de cette période est toutefois Beethoven, qui fait la transition vers le romantisme. Ses symphonies, en particulier la symphonie n°9, ouvrent de nouvelles perspectives sur l'expression musicale.

Le **Romantisme** qui débute approximativement vers 1830 est une époque de profondes émotions, marquée par une rupture avec les formes classiques. Les compositeurs cherchent à exprimer des passions intérieures, des idées philosophiques et à atteindre le sublime. Les représentants de cette période sont Chopin (principalement pour la musique pour piano), Schumann, Brahms, Tchaïkovski et Wagner qui révolutionne l'opéra par ses œuvres monumentales. L'orchestre devient de plus en plus nombreux et riche, avec de nouveaux instruments et des orchestrations plus complexes.

Le **XXe siècle** est une période d'innovations sans précédent, avec des ruptures radicales par rapport aux formes classiques et romantiques. Igor Stravinsky réinvente la rythmique avec des œuvres comme *Le Sacre du printemps* (1913). Le jazz, né aux États-Unis au début du siècle, devient un genre majeur. Des artistes comme Louis Armstrong, Duke Ellington et Miles Davis bouleversent la musique occidentale. Le rock connaît un essor au cours des années 1960 avec des groupes comme Les Beatles, Les Rolling Stones, qui introduisent des innovations musicales sous l'influence de la culture pop et des révolutions sociales de l'époque. Le rock devient alors un phénomène mondial.

La Musique d'aujourd'hui

La musique d'aujourd'hui est marquée par la fusion des genres, l'utilisation des technologies numériques et la prolifération des plateformes de diffusion musicale. Les genres populaires comme le hip-hop, le rock, le rap, la musique électronique et la pop dominant tout en continuant d'évoluer.

En parallèle, des compositeurs classiques contemporains expérimentent de nouvelles formes de composition avec des technologies avancées et une exploration de la dissonance et de la texture sonore. Internet permet à de petits groupes de s'émanciper des structures traditionnelles et de créer des communautés en ligne autour de genres musicaux variés. Les possibilités infinies offertes par la production numérique et les synthétiseurs créent une expérience sonore de plus en plus diversifiée. Le cinéma, la télévision et les enregistrements deviennent des moyens essentiels pour partager la musique au niveau mondial.

La **diffusion de la musique** a beaucoup évolué au cours du XXe siècle. Alors que dans les années 1920 la musique était essentiellement diffusée dans des concerts, la radio a joué un rôle de plus en plus important dans la diffusion de la musique dans les années 1925-1940, à commencer par la musique classique. À partir des années 1950 la diffusion par la radio s'est étendue et diversifiée, avec la création de radios privatisées et indépendantes (Radio FM). Par ce moyen, certains artistes ont pu se faire connaître dans le monde entier.

Le cinéma a aussi beaucoup contribué à une très large diffusion de la musique. Des pianistes accompagnaient déjà la projection des films muets. Les films ont été sonorisés à partir des années 1920. À l'heure actuelle de plus en plus de films ont une musique qui leur est clairement associée (ex : les westerns d'E Morricone , les films de Walt Disney). Avec le cinéma parlant et l'expansion de Hollywood, la musique de film est devenue une discipline artistique à part entière. La diffusion de la musique est aussi accélérée par internet et par les jeux vidéo.

Diffusion de la musique auprès des jeunes

Une enquête menée en 2023 auprès des jeunes Français de 15 à 24 ans indique que les genres musicaux les plus écoutés pendant les 12 derniers mois sont :

- Rap / hip-hop : 62 %
- Variétés / chanson française : 44 %
- Pop / Folk : 40 %
- Rock / Punk : 26 %
- R&B / Soul : 25 %

Selon une enquête du Ministère de la culture en 2008, 4 % des jeunes de 15 à 24 ans ont assisté à un concert de musique classique. Il semble qu'une bonne moitié des jeunes de cette tranche d'âge écoute de la musique via des films et des jeux vidéos. Un certain nombre de jeunes étudient la musique classique dans des conservatoires mais il est difficile de savoir combien. Des données plus détaillées et récentes seraient nécessaires pour mieux comprendre les goûts musicaux spécifiques des jeunes de cette tranche d'âge.

Lien vers la vidéo de la conférence : <https://youtu.be/-0veD5engwY>