

La lyre médiévale

—

instrument fait maison pour musique libre

Jean-Baptiste « Jiba » Lamy
[jibalamy @ free.fr](mailto:jibalamy@free.fr)

Licence CC-BY-NC-SA

La lyre

- Premier instrument à corde
 - Ancêtre commun à la harpe et aux luths (guitares,...)
- Une planche avec des cordes !
 - Pas de manche comme sur la guitare
 - Un chevalet (contrairement à la harpe)
 - 5-10 cordes en général

Cantiga 189 : Bon pode Santa Maria

- Mais quel son ça fait, ce truc ?
- **Cantiga 189 « Bon pode Santa Maria »**
 - Alfonso El Sabio
 - Musique médiévale

Évolution de la lyre

CC Temambiru

Lyre égyptienne

Lyre gréco-romaine

Lyre africaine

-3000

-1800

Aujourd'hui

?

-300

600

Lyre gauloise

Lyre médiévale

1000-1300

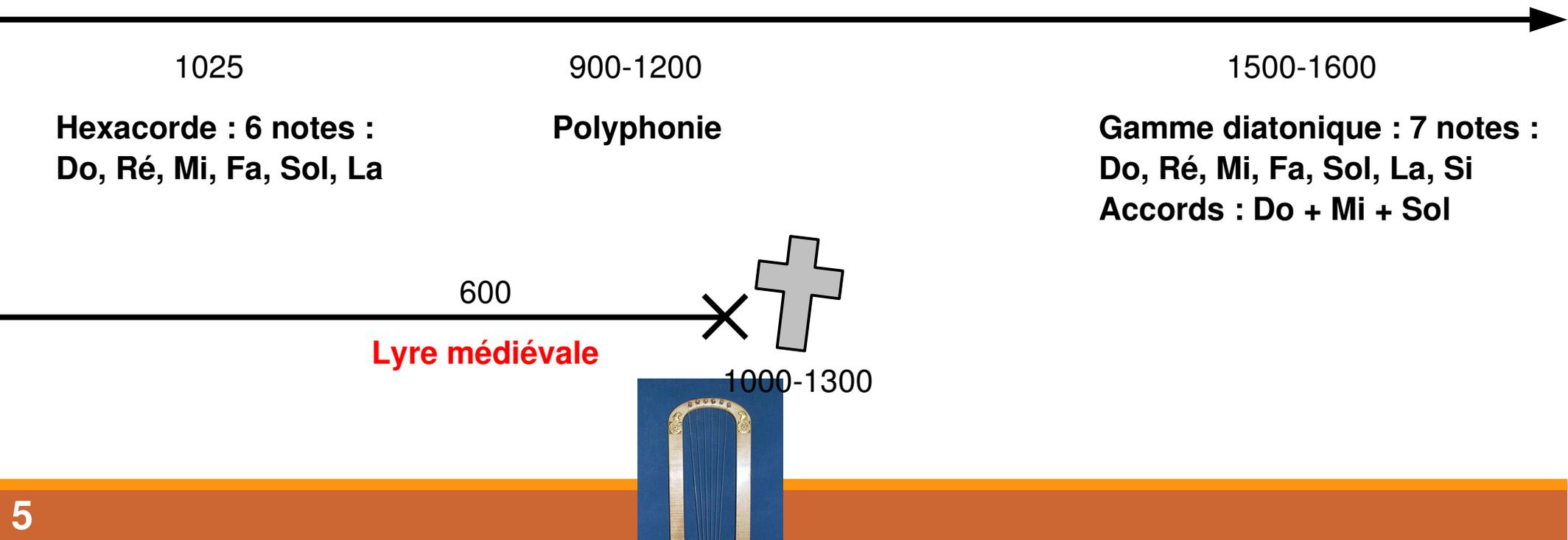
CC Dr Steven Plunkett

CC Novopress.info, 2009

Évolution des connaissances musicales

- Pourquoi s'intéresser à la lyre médiévale ?
 - Un instrument idéal pour jouer des accords !
 - Arpèges, rythmiques,...
 - Accompagner des chansons
- Mais un jour en traînant sur Wikipédia j'apprends que... :

« Restes »

Iconographie

- Les « restes » sont rares et peu exploitables !
- Ils ne disent rien quand à la manière d'utiliser l'instrument !
- => **Iconographie** : étude des représentations artistiques :
 - Sculpture
 - Peinture
 - Enluminure
 - Vitraux
 - ...

Iconographie

Vespasian Psalter
(London, British
Library, Cotton
Vespasian A I)

Iconographie

- Représentation allégorique
 - La lyre ci-dessous n'était pas jouée au moyen-âge
 - Elle ressemble plus aux lyres gréco-romaines !

Les musiciens du moyen-âge

Le Barde

Le chantre
Musique religieuse

Le jongleur
Mendiant
Musicien loué à la journée (fête)
=> gagner 3 sous

Troubadour & trouvère
Noble ou riche
Auteur-compositeur
=> répandre des idées
Nobles (amour courtois)

Le ménestrel
Musicien « salarié » par un seigneur
=> annoncer l'arrivée du seigneur, impressionner

Réveilliez-vous Picards

Réveilliez vous Picards, Picards et Bourguignons
Et trouvez la manière d'avoir de bons bâtons
Car voici le printemps et aussi la saison
Pour aller à la guerre donner des horions

Tel parle de la guerre qui ne sait pas que c'est
Je vous jure mon âme que ça n'est un piteux fait
Et que maints hommes d'armes et gentils compagnons
Y ont perdu la vie, et robe et chaperon.

Où est ce duc d'Autriche? Il est en Pays-Bas
Il est en Basse Flandre avec ses Picards
Qui nuit et jour le prie qu'il les veuille mener
En la Haute Bourgogne pour la lui conquêter.

**Chanson médiévale
(d'après manuscrit de Bayeux)**

Accompagnement : Jiba

Licence CC-BY-SA

Fabriquer son instrument ?

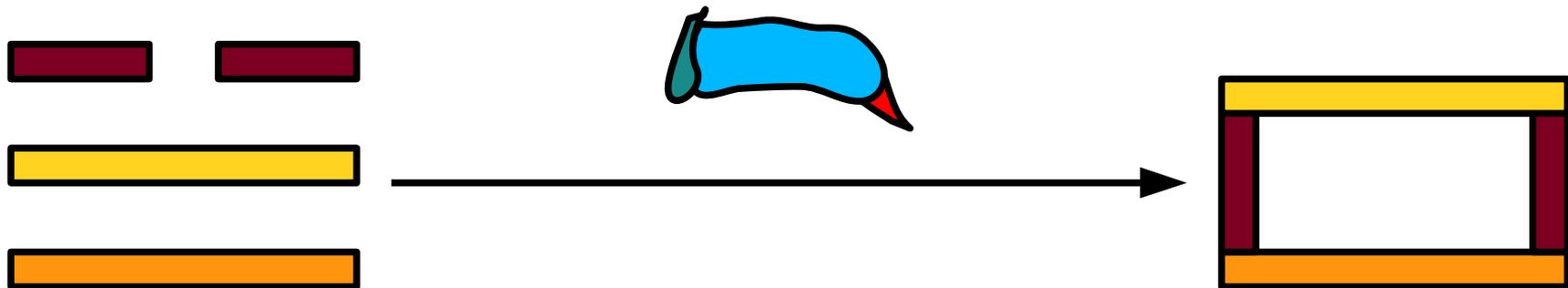
- Personne ne vendait cet instrument !
 - Aujourd'hui quelques luthiers
- => Fabrication maison (*Do It Yourself, DIY*)
- La lyre est plus facile à fabriquer qu'une guitare
- Je n'avais jamais scié du bois avant
- **Fabriquer son instrument n'est pas plus difficile que de compiler un kernel !**
 - Mais c'est plus long...

Lutherie

- **Lutherie moderne :**

- Plusieurs pièces de bois sont collées
- Guitares acoustiques, violons,...

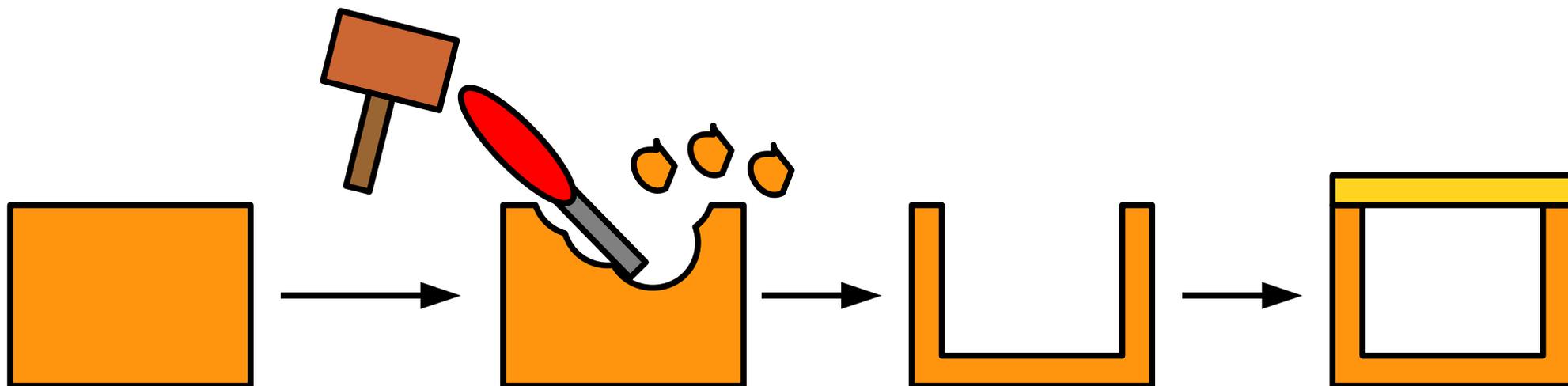

Lutherie

- **Lutherie médiévale :**

- Un gros bloc de bois que l'on creuse
 - Ciseau à bois
 - => instrument « monoxyle »
- La table d'harmonie est collée par dessus
- Sonne mieux, mais difficile de trouver le bois pour de gros instruments !

Plans

- Point de départ :
 - Plan de Michael J. King
 - Lyre making CD
 - <http://www.michaeljking.com>
 - NB : Il propose aussi aujourd'hui des kits !

Personnalisation des plans

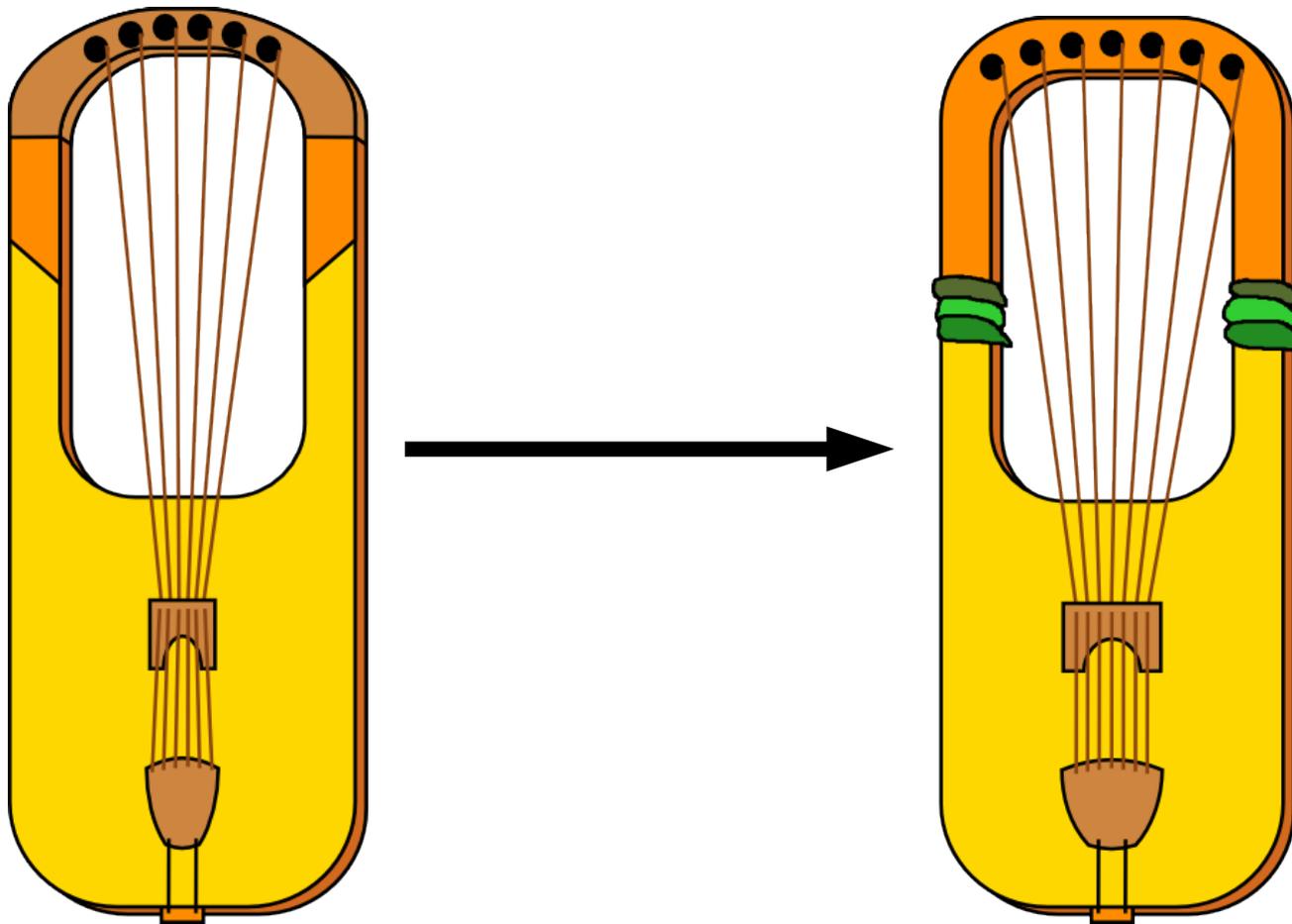
- Objectif : Une lyre médiévale du XXIème siècle !
- **Ajout d'une 7ème corde de Fa grave**
 - Au moyen-âge, 6 notes dans la gamme et 6 cordes sur l'instrument
 - Aujourd'hui, 7 notes dans la gamme => 7 cordes
 - Nécessaire pour jouer tous les accords
 - « Lyre diatonique »
 - Ajouter la corde de Fa dans le grave et pas dans l'aigu
 - Permet d'avoir 3 quintes justes en tonalité de Do (contre 2 avec un Fa aigu)

Personnalisation des plans

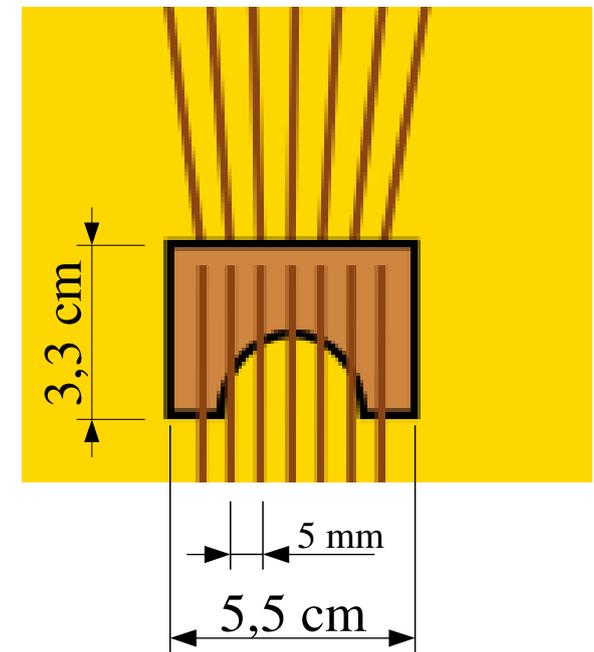
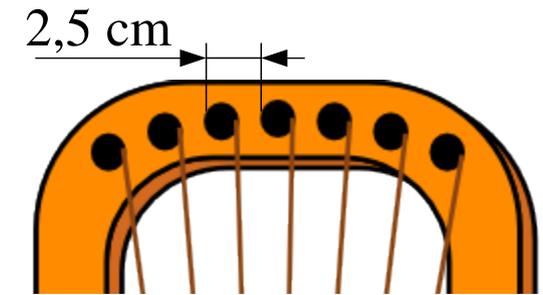
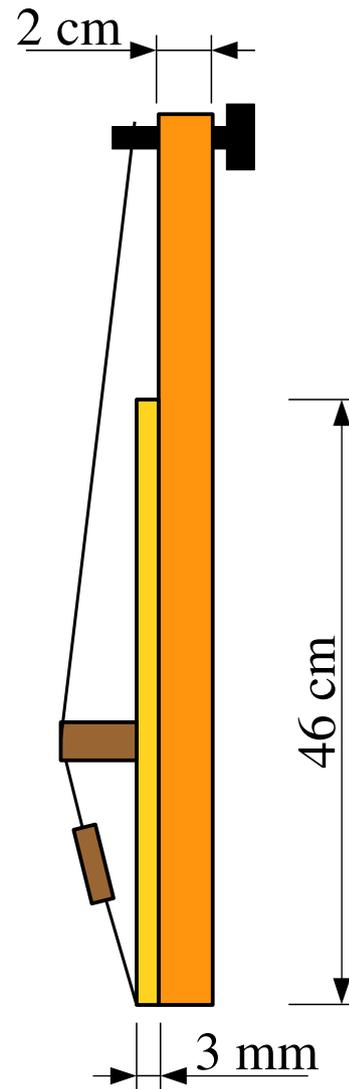
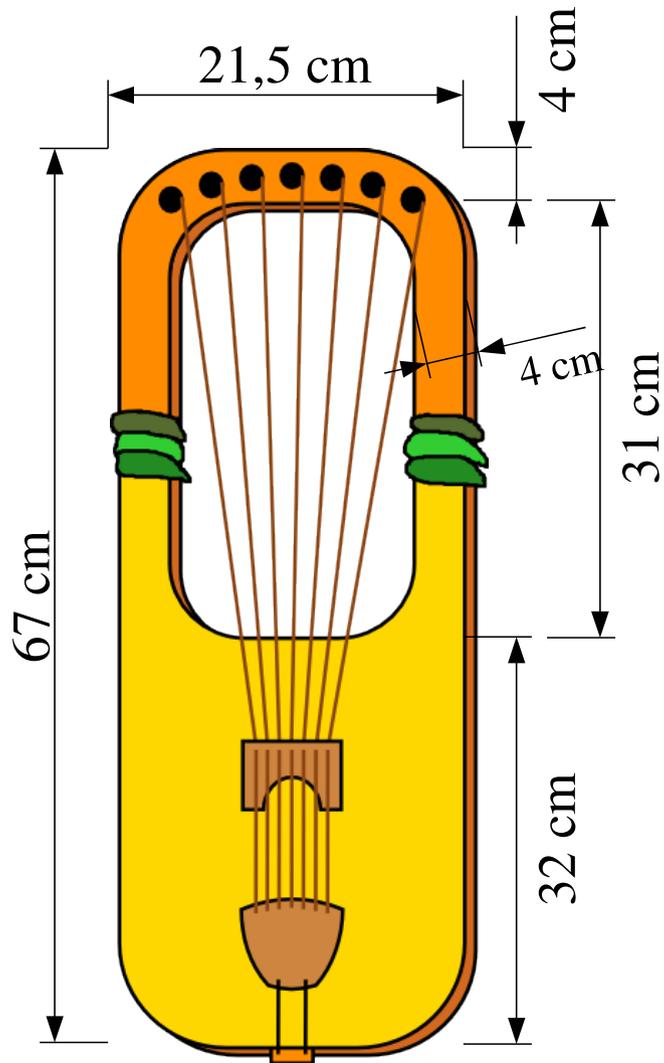

- **Augmenter l'espacement entre les cordes**
 - Car j'ai de grandes mains et je ne joue pas avec un plectre !
- **Faire en sorte que toutes les cordes aient la même longueur vibrante**
 - Meilleur son ???
- **Ne pas incruster la table dans le corps**
- **Tête et corps dans un seul bloc de bois (cf Michael J King)**
 - Plus simple !
- **Sacrifier sur l'esthétique mais pas sur le son**

Personnalisation des plans

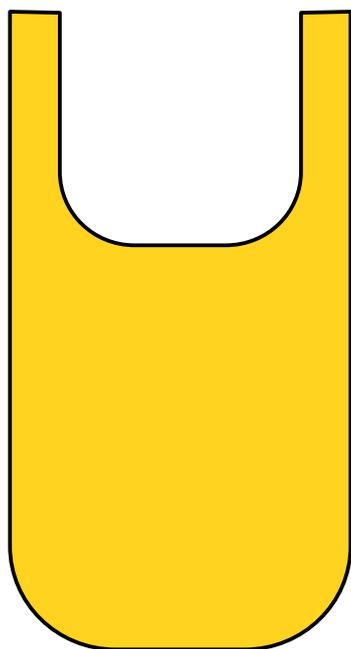
Dimensions

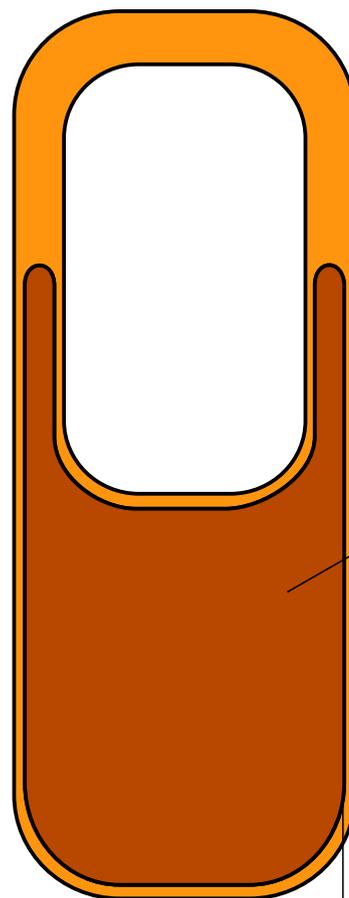
Dimensions

Table d'harmonie

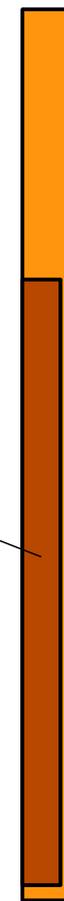

Corps

Caisse de résonance à évider

5 mm

5 mm

- Pas de dimensions standards au moyen-âge !

Atelier

- Avez-vous vraiment besoin d'un atelier ?

Bois

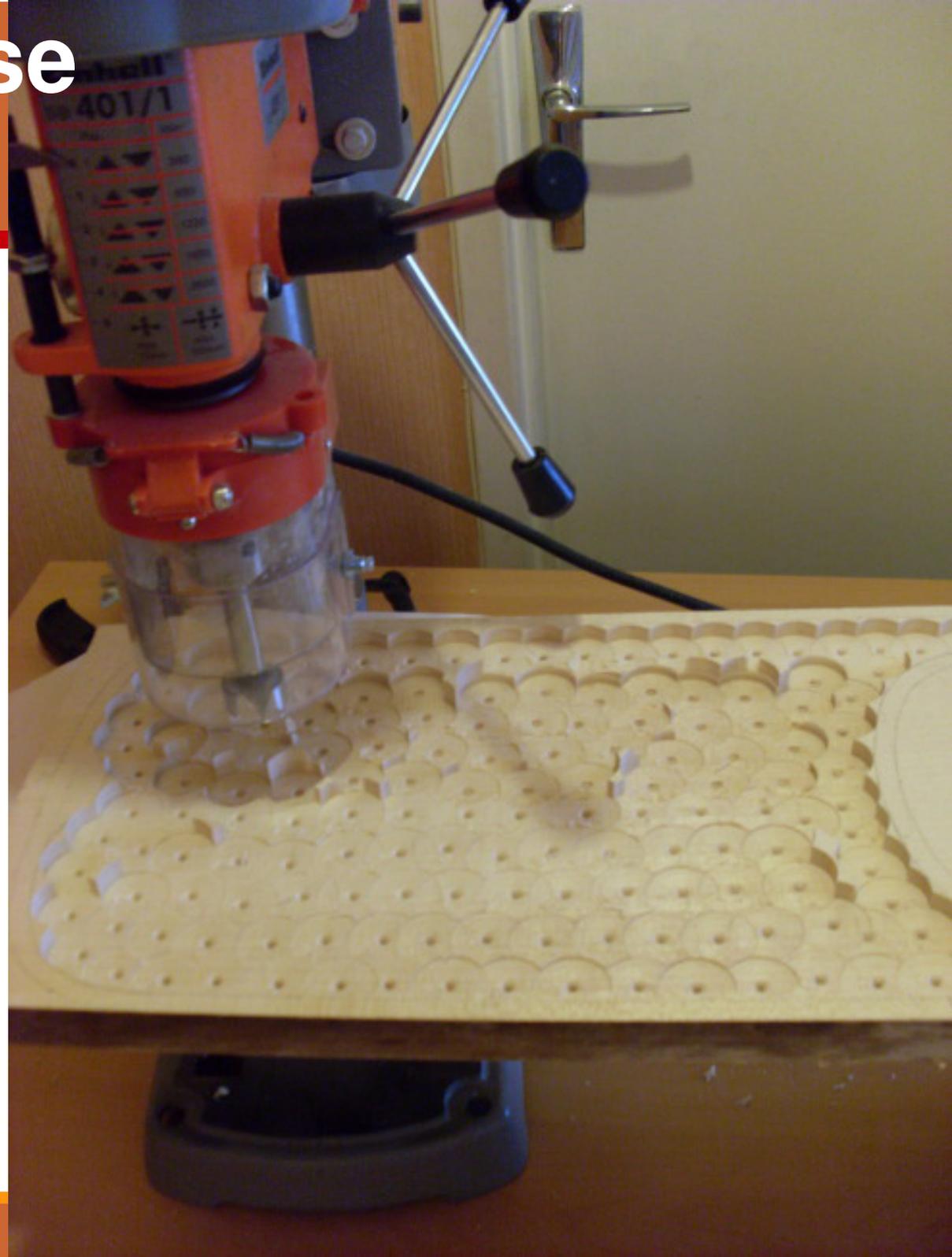
- Érable
- Bois de qualité
 - Scié sur quartier
 - Bois « de lutherie »
 - Cher, mais de bonne qualité
 - Dans ce cas, penser à demander à ce qu'on vous aplanisse les planches !
- En particulier pour la table d'harmonie !

Tracer le plan au crayon

Creuser la caisse de résonance

Avec une perceuse
à colonne

Creuser la caisse de résonance

- Pour creuser de gros trous cylindriques :
 - Mèche « Forsner » 25 mm
- Mais les mèches Forsner ont une pointe de guidage au centre !
- => Solution :
 - Prendre deux mèches
 - Limer la pointe de l'une des deux
 - Commencer le trou avec la mèche qui a la pointe
 - Finir les 5 derniers mm avec la mèche sans pointe

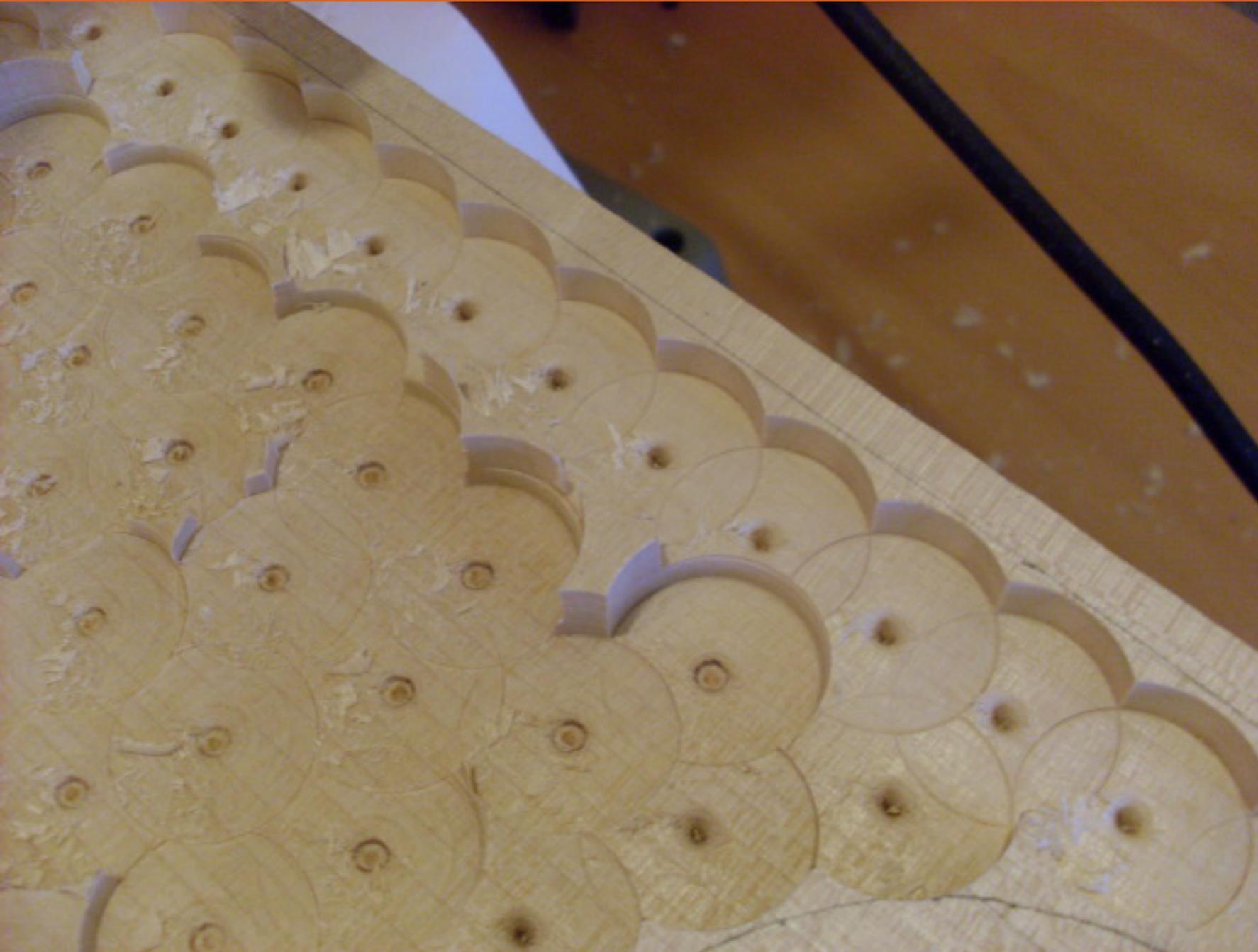

Limer la mèche Forsner

Astuce pour ne pas abîmer les lames en limant la pointe : utiliser un cache en carton !

Creuser la caisse de résonance

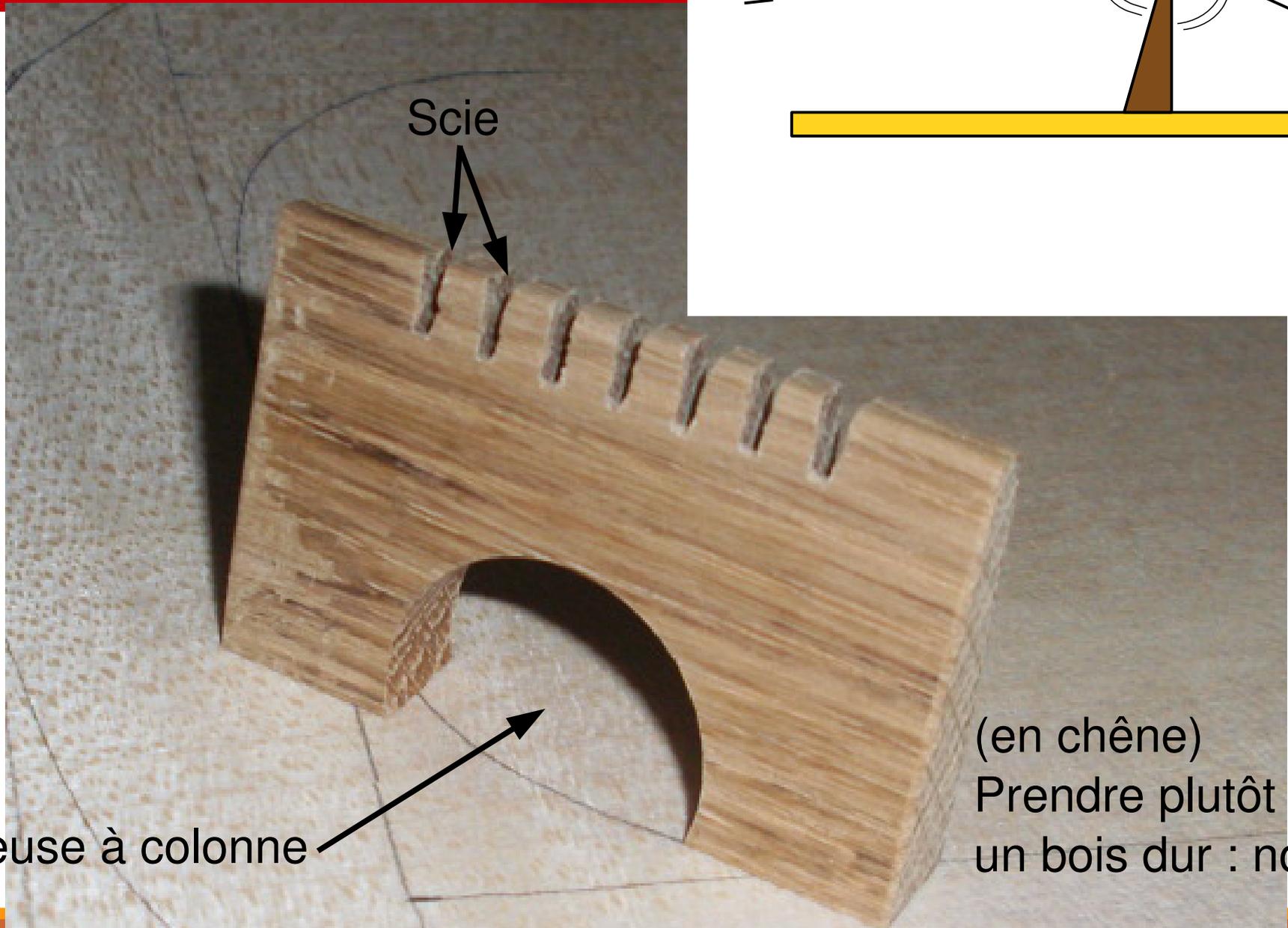
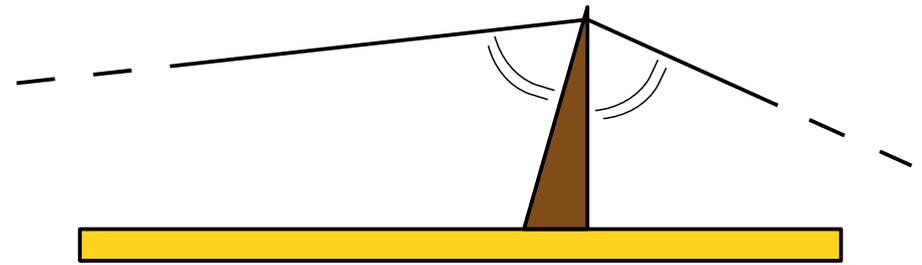
Creuser la caisse de résonance

- Poncer !

Chevalet

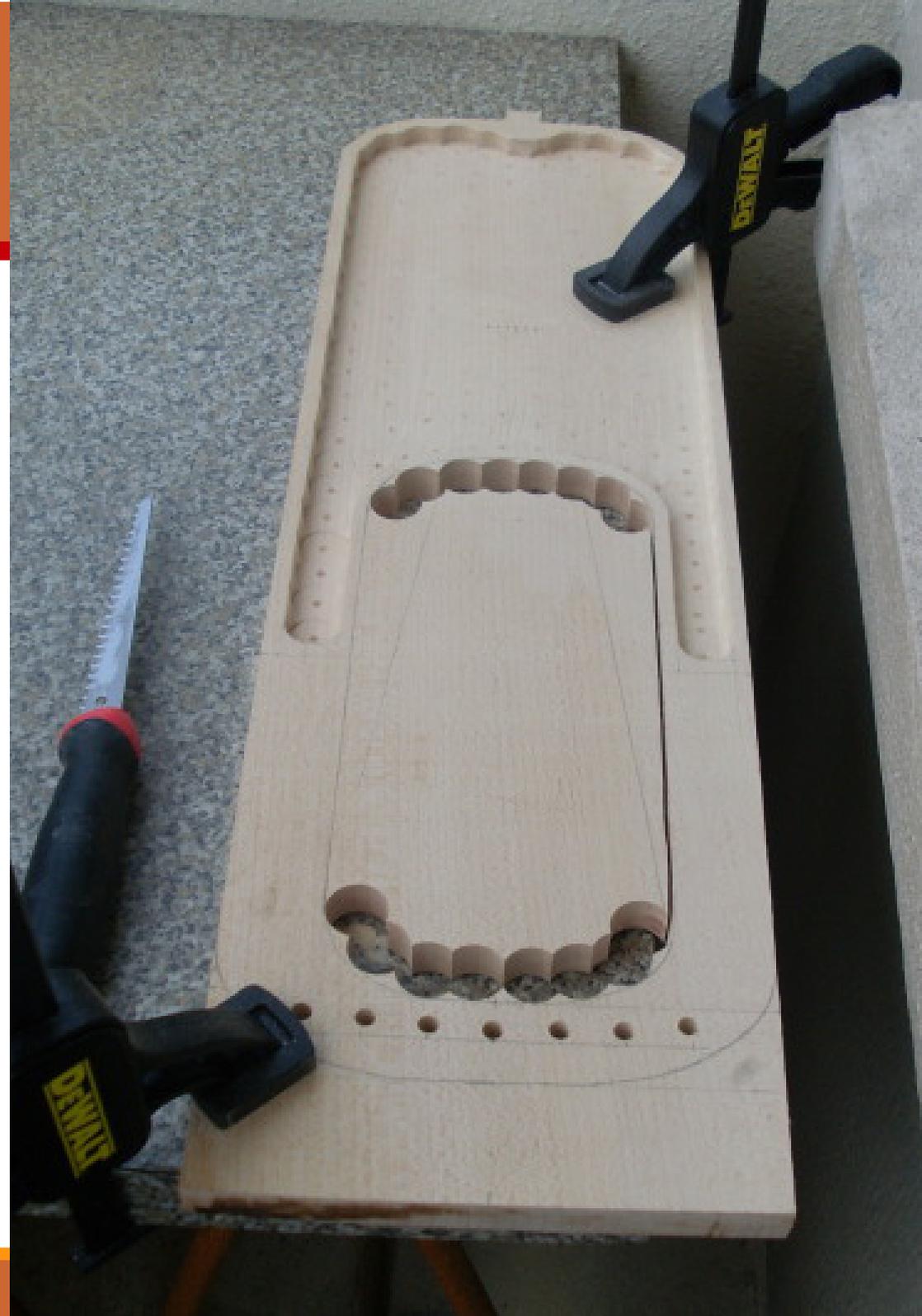

Scie

(en chêne)
Prendre plutôt
un bois dur : noyer,...

Perceuse à colonne

Découpe

Découper la table
de sorte à ce
qu'elle dépasse
un peu du corps

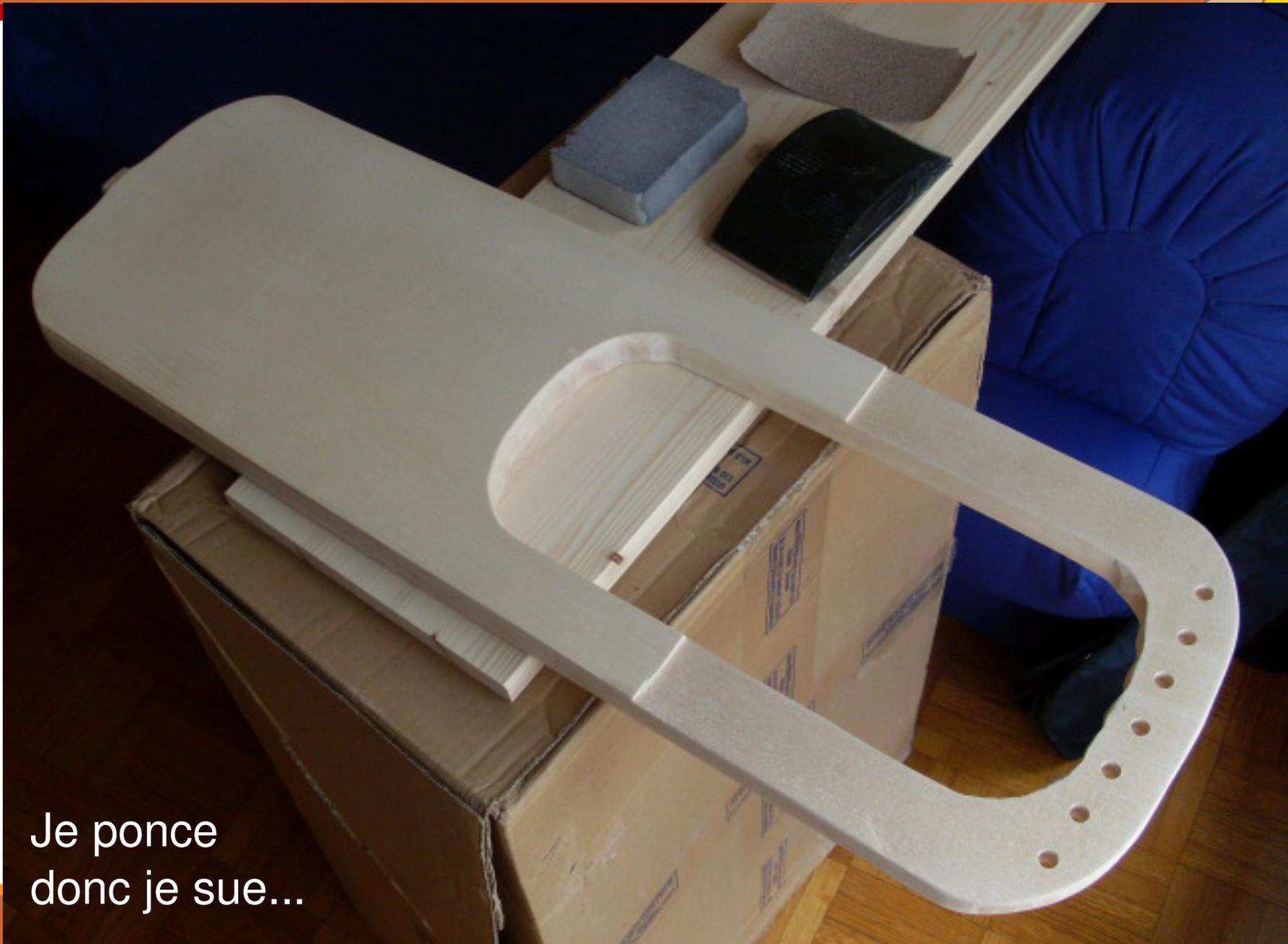
Collage de la table d'harmonie

Éviter la colle
à prise rapide !!!

Ponçage

Je ponce
donc je sue...

Comment protéger le bois ?

- **Vernis :**

- Difficile à utiliser : faire des couches uniformes
- Étouffe le son : forme une couche par dessus le bois
- Peu de couches

- **Huile de lin pure :**

- Utilisée à l'époque médiévale
- N'étouffe pas le son : l'huile durcit dans le bois
- Naturel, non toxique
- Facile à utiliser : on met l'huile au pinceau, on enlève l'excédent une heure après, on laisse polymériser
 - Attention les chiffons imbibés d'huile peuvent prendre feu !
- Nombreuses couches :
 - 1 fois par jour pendant 1 semaine, puis
 - 1 fois par mois pendant 1 an, puis
 - 1 fois par an

Huilage

- Huile de lin pure
- Utilisation astucieuse d'un pied de micro !

Finition !

- Monter les cordes (tension = 3,5 kg), trouver un sac,...

Bilan

- Durée
 - 2-3 mois
 - Pas à plein temps !
 - En serrant bien : 1-2 semaine + 1 semaine pour le huilage ?
- Budget

Budget	Prix (€)	Consommable	Utilisé
CD « Lyre Making » de Michael J King	16,43	0	1
Bois (corps + table)	131,70	1	1
Scie à guichet	10,20	0	1
Papier de verre 80	2,40	1	0
Mèche Forsner 25 mm (x2)	29,56	0	1
Serre-joint (x2)	80,34	0	1
Colle à bois (prise normale)	2,95	1	1
Bois (cube de chêne 5cm pour chevalet et cordier)	3,60	1	1
Lime à métaux triangulaire ½ douce	5,60	0	1
Scie à chantourner	14,00	0	1
Perceuse à colonne	119,19	0	1
Masque anti-poussière	6,05	1	0
Presses (x2)	5,80	0	1
Clé à molette	13,30	0	1
Bois martyr	9,70	0	1
Cheville de violon ¾ (x7)	42,00	1	1
Râpette plate	11,50	0	1
Ciseaux à bois	3,45	0	1
Huile de lin	4,50	1	1
Mèches à bois	23,50	0	1
Pinceau gros (pour huile de lin)	3,55	0	1
Papier de verre 180	5,65	1	0
Bloc abrasif	1,85	1	1
Cale à poncer + papier de verre assorti	5,65	1	1
Presses	3,95	0	1
Râpette arrondie	6,89	0	0
Pinceau petit (pour colle)	1,65	0	1
Cordes (x10)	29,50	1	1
Presses (x4)	11,60	0	1
Total (dont consommables)	606,06 (221,75)		

Qu'est ce qu'on joue et comment ?

- Idéal pour :
 - Musique médiévale
 - Musique traditionnelle
 - Chanson française

La musique traditionnelle comme musique libre

- On parle de musique libre aujourd'hui...
- ...mais la musique était libre avant d'être prisonnière !
 - Jusque vers 1700 : pas de copyright
 - La plupart des chansons n'avaient pas qu'un seul auteur
- Aujourd'hui, volonté de « standardiser » la musique
 - Quand on chante du Cabrel, on veut le chanter comme Cabrel !
- Dans la musique traditionnelle, pas de référence...
 - Des variantes !

Réveilliez-vous Picards

Réveilliez vous **Picards, Picards** et **Bourguignons**

Et trouvez la manière d'avoir de bons bâtons

Car voici le printemps et aussi la saison

Pour aller à la guerre donner des horions

Tel parle de la guerre qui ne sait pas que c'est

Je vous jure mon âme que c'est un piteux fait

Et que maints hommes d'armes et gentils compagnons

Y ont perdu la vie, et robe et chaperon.

Où est ce duc d'Autriche? Il est en Pays-Bas

Il est en **Basse Flandre** avec ses **Picards**

Qui nuit et jour le prie qu'il les veuille mener

En la **Haute Bourgogne** pour la lui conquêter.

Adieu, adieu Salins, salins et Besançon

Et la ville de Baulne là où les bon vins sont

Les **Picards** les ont bu, les **flamands** les paieront

Quatre pastards la pinte, ou bien battus seront.

**Chanson médiévale
(d'après manuscrit de Bayeux)**

Pacifiste !

Moins pacifiste !

Mais qui est avec qui ???

Hypothèse :

plusieurs auteurs,

Plusieurs versions mélangées !

Youssef D'Hennebont

Ma chère maman je vous annonce
Que je sommes arrivé en France
Que je sommes déjà prisonnier
Et serons bientôt expulsé
Et c'est au noir je travaillons
À la grande gloire de la nation
Et les maisons je construisions
Et les impôts je les payons
Le président m'a appelé
C'est sans papier qu'il m'a nommé
C'est sans papier c'est point mon nom
J'lui dit j'm'appelle Youssef d'Hennebont
Il a tirit une carte blanche
Ou je n'sais quoi au goût d'Air France
Y m'dit boute ça sur ton habit
Et ne reviens jamais ici

Faut qu'ce soit quelque chose de honteux
Pour que personne m'appelle Monsieur
Et ne boutent lou main à lou couvre-chef
Quand ils veulent conter à Youssef
Ma mère si j'meurs en m'enfuyant
J'vous enverrai ce papier blanc
Et vous vous en ferez des tresses
En souvenir du gars Youssef
Je n'vous dit rien pour les voisin
Vous mentirez que je vais bien
Je suis votre humble serviteur Youssef
Qui vous embrasse le coeur

Chanson à répondre !

Trad. / Jiba

Licence CC-BY-SA

Accordage

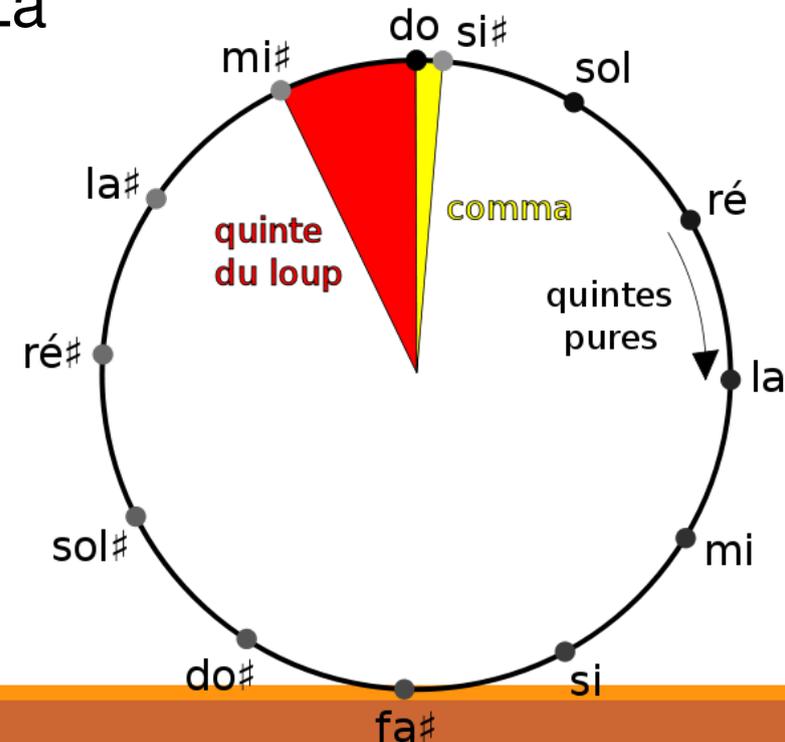
- L'accordage dépend de la tonalité dans laquelle vous voulez jouer

		Tonalités				
		Si b majeur	Fa majeur	Do majeur	Sol majeur	Ré majeur
		Sol mineur	Ré mineur	La mineur	Mi mineur	Si mineur
Cordes	Mi	Mi b	Mi	Mi	Mi	Mi
	Ré	Ré	Ré	Ré	Ré	Ré
	Do	Do	Do	Do	Do	Do #
	Si	Si b	Si b	Si	Si	Si
	La	La	La	La	La	La
	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa #	Fa #

Accordage

- Les notes de musique sont construites à partir du « cycle des quintes »
 - Do
 - Harmonique de quinte sur Do => Sol
 - Harmonique de quinte sur Sol => Ré
 - Harmonique de quinte sur Ré => La
 - ...
 - => 12 notes
 - On retombe alors **presque** sur Do
 - Un peu plus aigu !
- => Il n'est pas possible d'avoir tous les intervalles entre les notes justes !

Accordage

- **Accordage moderne** (tempérament égal) :
 - On répartit l'erreur entre les 12 quintes
 - Ça ne s'entend pas trop (écart très faible)
 - On est habitué
- **Accordage médiéval** (Pythagoricien) :
 - La totalité de l'erreur est placée sur une quinte
 - Ex : Sol # - Mi b
 - On ne jouera pas cette quinte !
 - Toutes les autres quintes sont parfaitement pures
 - Intéressant car ma lyre n'a pas de Sol # ni de Mi b !
 - Plus d'harmoniques avec cet accordage
 - Mais plus difficile de jouer en groupe

Accordage

- Les accordeurs électroniques ne permettent pas d'accorder les quintes justes
- **Accordage « à l'oreille »**
 - ... pour ceux qui en ont !
- **Astuce : utiliser les harmoniques de l'instrument**
 - Procéder par tâtonnement
 - Pour savoir si une quinte est juste : jouer l'une des deux notes (ex Do), puis étouffer aussitôt la corde ; plus l'on entend la quinte (ex Sol) sonner, plus l'accordage est juste !

Techniques de jeu

- Chaque corde ne joue qu'une note
 - => seulement 7 notes
- Possibilité d'avoir un second octave en jouant en harmonique
 - Difficile !
 - Probablement utilisé au moyen-âge : la « fenêtre » où l'on passe ses doigts descend juste assez bas pour cela
- Il est possible de laisser sonner toutes les notes !
- On peut jouer :
 - Des mélodies
 - Des arpèges
 - Des accords

Accords

- Avec la main gauche, bloquer les cordes marquées d'un « . », et gratter toutes les cordes avec la main droite
 - La nature de l'accords (majeur ou mineur, dièse, bémol ou naturel) est déterminée par l'accordage
 - => seulement 7 positions d'accord à apprendre !
- Quels « accords » au moyen-âge ???

		Accords						
		Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si
Cordes	Mi	O	.	O	.	.	O	.
	Ré	.	O	.	.	O	.	O
	Do	O	.	.	O	.	O	.
	Si	.	.	O	.	O	.	O
	La	.	O	.	O	.	O	.
	Sol	O	.	O	.	O	.	.
	Fa	.	O	.	O	.	.	O

Position de jeu ?

Meilleure position
pour chanter

Songwrite : tablature de lyre

- Logiciel libre (GPL)
- Tablature pour lyre

Songwrite2 -- Rue Jean-Jau

Fichier Edition Jouer Durée Effet Aide

Rue Jean-Jau (Jean-Baptiste "Jiba" Lamy)

Lyre 7 cordes

Chant

Couplet n°1

Rue Jean-- Jau- rès y'a rien qui presse,	sauf le pres- sing\\
Y'a le mé- tro qui passe en haut,	qui passe en bas\\
Elles nous ra- mèn- nent par la Seine	des a- mé- thystes\\
Y'a une a- gence va- cances qui pense	qu'elle vend du vent\\
L'a- rabe cô- toit l'res- tau chi- nois	et le fran- çais\\

Rue Jean-Jau

Rue Jean-Jaurès y'a rien qui presse, sauf le pressing
Même les voitures à p'tite allure cherche un parking
Y'a le métro qui passe en haut, qui passe en bas
Prise en sandwich les péniches rament entre les rames
Elles nous ramènent par la Seine des améthystes
Du vin de tout du thym surtout beaucoup d'touristes
Y'a une agence vacances qui pense qu'elle vend du vent
Car ici on fait l'tour du monde en 10 secondes
L'arabe côtoit l'restau chinois et le français
On mange Tajine, nouvelle cuisine, riz cantonnais

Rue Jean-Jau il fait toujours beau, rue Jean-Jau même dans le métro
Rue Jean-Jau il y a tout c'qui faut, rue Jean-Jau personne n'est de trop

Les compagnons du tour de France y ont leur table
Et tout le monde y a sa chance sans être notable
Y'a un p'tit bar un peu à part qui passe des groupes
Qu'on n'connait pas pourtant c'est pas toujours d'la soupe
Ils ont tué Jaurès on a eu la guerre (bis)
Rue Jean Jaurès on dirait presque qu'il n'est pas mort
Et sa barbe se promène encore jusqu'à Barbès
Quand les noms de Blum et Jaurès on nous les fauche
La France elle en oublierait presque qu'elle est de gauche

Jiba

(style chanson française)

Licence CC-BY-NC-SA

- Je suis le premier

Luthier – Programmeur – Auteur – Compositeur – Interprète

- Des questions ?