

L'ESPACE PUBLIC

Activé pour accompagner les rites, mettre en mouvement les corps, rythmer la vie sociale, l'instrument de musique a pour fonction première de mettre en relation.

Il est ainsi présent de longue date du côté du pouvoir, qu'il soit de nature religieuse (*sistre, cloche, tambour...*), militaire (*tambours, fanfares...*) ou politique (les *civres* de la garde républicaine, l'orgue républicain de l'hôtel de ville ...). Plus largement, l'instrument de musique contribue à rassembler, à mettre en scène les groupes sociaux, qu'ils soient construits sur les liens familiaux (ex : lors des mariages), sur les liens culturels ou communautaires, (ex : dans les clubs de salsas), sociaux (ex: à l'opéra) ou selon les classes d'âge (ex : le groupe de rock).

Que ce soit dans des cadres institutionnalisés et professionnels (programmation de cinémas, de cafés et guinguettes, de salles de concerts, enseignement dans des harmonies et écoles de musique...) ou lors de manifestations plus spontanées et amatrices, la fête de la musique étant au croisement des deux, les instruments de musique tendent à se regrouper en quatuors, big bands, batucadas, groupes, fanfares, crews, orchestres... et à réunir autour d'eux danseurs et auditeurs. Volontiers grégaires, les instruments de musique s'accordent, construisent l'espace public et rythment la vie de la cité. Comme en témoignent la demande croissante de pratique instrumentale et l'attractivité des concerts, l'instrument « vivant » et socialisé, y compris sous forme électronique, est encore loin d'être remisé par l'écoute musicale individuelle, aussi répandue soit elle.

FOCUS : L'orchestre, un corps social

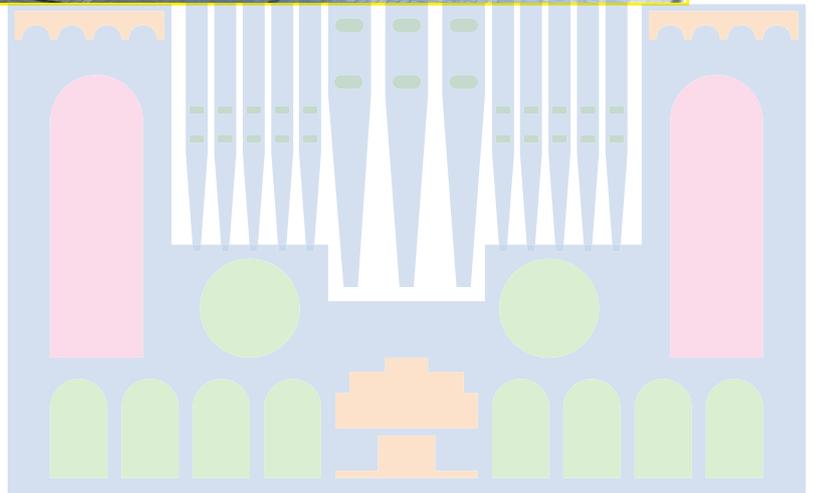
Les instruments joués dans la ville ponctuent les moments forts du quotidien. À titre d'exemple, la fanfare, populaire et festive, apporte une dimension joyeuse mais aussi parfois solennelle lors de cérémonies de commémoration ou de fêtes votives. Elle est un véritable trait d'union entre les générations, les genres, les musiciens et les spectateurs. Son caractère ambulatoire lui permet de s'appropriier aussi bien l'espace privé d'une salle de spectacle que l'espace public de la rue. Avec ses musiciens amateurs et professionnels, la fanfare facilite la pratique du plus grand nombre, la réappropriation de l'espace public et les interactions entre le groupe et son public. Elle permet de vivre une expérience collective et de développer son sentiment d'appartenance à la ville.

À découvrir aussi dans cet espace

- Les fanfares et harmonies à Villeurbanne
- Rythmer un temps laïcisé : l'Harmonie de Villeurbanne, la cloche et l'orgue républicain de l'hôtel de ville
- La portée symbolique de l'instrument de musique, à la fois objet de culte et objet culturel
- De hauts lieux de musique à Villeurbanne : entre apprentissage, pratique et diffusion



Mariage célébré, en 1933, dans l'hôtel de ville de Villeurbanne au son de l'orgue républicain
© Archives municipales de Villeurbanne





Défilé de la fanfare dans les rues de Cusset, 1960
© Archives municipales de Villeurbanne



La parade des mille pieds dans les années 2000
© ENM



Groupe de musiciens réunis pour
la fête du 14 juillet 1910
© Archives municipales de Villeurbanne



La Folia (fête des associations
de Villeurbanne), 1995
© Archives municipales de Villeurbanne

FICHE PÉDAGOGIQUE

Des instruments de musique qui nous rassemblent

CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Éducation musicale – Éducation morale et civique – SES – Géographie – Histoire des arts – Français

Objectifs

- Réfléchir à la place qu'occupent les instruments de musique dans l'espace public et dans notre quotidien
- S'intéresser à la force fédératrice des instruments de musique : l'exemple de la fanfare
- Comprendre les notions d'identité sociale et d'identité collective à partir des instruments de musique de Villeurbanne
- Connaître des lieux villeurbannais de concerts, d'apprentissage et de pratique musicale
- Comprendre le mécanisme d'assignation à des goûts culturels en fonction du lieu d'origine, du genre ou de la communauté d'appartenance et travailler sur le rapport à l'altérité

Mots clés : culture, interculturalité, transculturalité, vivre-ensemble, ville monde, identité collective, altérité

Dans l'exposition

- Histoire et photographies des fanfares et harmonies de Villeurbanne
- Histoire et photographies de hauts lieux de musique pour apprendre, pratiquer et jouer en concert (Palais d'Hiver, École nationale de musique, Transbordeur, Hôtel de la musique...)
- Pièces électroacoustiques composées à partir des sons d'instruments exposés

Activités et ressources

- Supports pédagogiques :
 - Le patrimoine culturel
 - Onu, Unesco
 - Les droits culturels

Bibliographie

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- *Les voisins musiciens*. Shibuya, J. (2011). Paris : Autrement. [Cycle 2](#)
- *Tibois fait de la musique*. Kanstad-Johnsen, A. (2011). Paris : Rue du monde. [Cycle 2](#)

- **L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé.** Piquemal, M. (2016). Paris : Albin Michel jeunesse. [Cycles 2 et 3](#)
- **Billy symphony.** Périmony, D. (2020). Paris : Éditions de la gouttière. [Cycle 2](#)
- **Cache-toi Arsène !** Badel, R. (2018). Paris : Ed. Sarbacane. [Cycle 2](#)
- **Éric et le pipeau magique.** Battut, E. (2007). Mont-pres-Chambord : Bilboquet. [Cycles 1 et 2](#)
- **Les Animaux musiciens.** Rao, S. (2008). Arles : Actes Sud Junior. [Cycle 3](#)
- **Les musiciens de Brême.** Grimm, W. (2003). Paris : Tourbillon. [Cycle 1](#)
- **Les musiciens de la ville de Brême.** Grimm, J. (2006). Paris : Nathan. [Cycle 1](#)
- **Les musiciens de Brême / d'après les frères Grimm.** Grimm, J. (2006). Paris : Flammarion. [Cycle 1](#)
- **Les musiciens de Brême.** Grimm, J. (2013). Genève (Suisse) : La Joie de lire. [Cycles 2 et 3](#)
- Consultable à l'ENM : **Paco et la fanfare.** Le Huche, M. (2014). 16 musiques à écouter. « Mes premiers livres sonores », Gallimard Jeunesse Musique – Livre audio

COLLÈGE-LYCÉE

Films

- **Carnaval, Nouvelle Orléans.** Reichenbach, F. (1965). Court métrage documentaire (10min). [Cycle 3, collège, lycée](#)
Plongée dans le carnaval le plus célèbre du monde où problématiques intimes, politiques et artistiques se croisent.
- **L'harmonie.** Harrison, B. (2013). Long métrage documentaire (1h). [Lycée](#)
Au cœur d'une petite ville de montagne, les musiciens nous entraînent au fil des saisons dans une expérience sonore et musicale.
- **La fête.** Frémonter, J., Sangla, R. (1972). Long métrage documentaire (52 min). [Lycée](#)
Un mois au cœur du carnaval de Dunkerque, le tout commenté par Jacques Higelin.
- **Les virtuoses.** Herman, M. (1996). Long métrage de fiction (1 h 45 mn)
L'histoire des membres de la fanfare d'une petite ville minière, Grimlet, dont le chef Danny rêve de participer aux finales du championnat national des fanfares au Royal Albert Hall.



L'Amicale Boule Inkermann autour d'un orchestre
© Archives municipales de Villeurbanne

FICHE PÉDAGOGIQUE

La portée symbolique des instruments de musique

CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Histoire-géographie – Éducation morale et civique – Français – Éducation musicale

Objectifs

- S'intéresser aux symboliques multiples des instruments de musique, variant en fonction des sociétés, des époques et des cultures
- Comprendre le lien entre l'instrument de musique et le monde spirituel
- Étudier l'instrument de musique en tant que symbole politique, religieux ou laïc
- Découvrir les instruments de musique devenus symboles de résistance

Mots clés : symbole, spirituel, sacré, laïcité, politique, résistance, rituel, communication

Dans l'exposition

- L'histoire de l'*orgue* républicain : un instrument à forte connotation religieuse utilisé dans des cérémonies laïques à la mairie
- La *cloche* du beffroi de l'hôtel de ville pour rythmer un temps laïcisé
- La place des instruments de musique dans les rituels : les instruments comme outils de communication avec le divin

Activités et ressources

Si vous souhaitez approfondir ces thématiques, n'hésitez pas à nous contacter.

Bibliographie

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- **Foxtrott**. Heine, H. (2005). Paris : Kaléidoscope. [Cycles 1 et 2](#)
- **Éric et le pipeau magique**. Battut, E. (2007). Mont-pres-Chambord : Billoquet. [Cycles 1 et 2](#)
- **Cache-toi, Arsène !** Badel, R. (2018). Paris : Ed. Sarbacane. [Cycle 2](#)
- **Le roi qui n'aimait pas la musique**. Laine, M. (2017). Éditions Gallimard Jeunesse. [Cycles 2 et 3](#)

CDs

- **Diplo le Dino découvre la world music**. Label Wagram (2019).
- **1, 2, 3, danse avec moi**. Kossua Ghyamphy. Jeux dansés et rondes d'Afrique. Label ArB (2012)



Films

- **Coco**. Unkrich, L., Molina, A. (2017). Walt Disney. Long métrage de fiction (1h45).

Cycles 2, 3 et collège

Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Celui-ci, guidé par sa passion pour l'idole Ernesto de la Cruz, va braver les interdits.

COLLÈGE-LYCÉE

CDs

- **Habib Galbi**. A-Wa. Label tôt ou tard (2015)

Films

• L'instrument sacré

- **Los viajes del viento**. Guerra, C. (2009). Long métrage fiction (1h57)
À la mort de sa femme, Ignacio décide de retourner sur les routes et chemins de Colombie afin de rendre à son mentor l'accordéon qui l'a guidé toute sa vie.
- **La Sodina**. Marchand, C. (1997). Court métrage documentaire (17min)
Rakoto Frah a parcouru le monde pour transmettre aux enfants malgaches l'oreille et le souffle de la sodina, flûte locale. En animant des cérémonies laïques et religieuses, comme le retournement des morts, il joua un rôle social important.
- **Carnaval, Nouvelle Orléans**. Reichenbach, F. (1965). Court métrage documentaire (10min). Cycle 3, collège, lycée
Le carnaval a pour ancêtre la fête des fous. Au Moyen-âge entre Noël et l'Épiphanie, on avait le droit de faire tout ce qui d'ordinaire était défendu. À la Nouvelle-Orléans, le carnaval a gardé ce goût de liberté. Soudain, tout est permis même l'extravagant même l'absurde.

• L'instrument symbole de résistance

- **Benda Bilili !** Barret, R., de La Tullaye, F. (2010). Long métrage documentaire (1h25). Cycle 3, collège, lycée
Ce documentaire explosif raconte l'histoire des musiciens du Staff Benda Bilili, des vétérans, éclopés, installé sur des machines roulantes bidouillées et armés d'instruments déglingués. Ils chantent la misère et la foi et l'avenir, pour les mômes de la rue.
- **Système K**. Barret, R. (2019). Long métrage documentaire (1h34). Collège, lycée
Système K comme Kinshasa. Au milieu de l'indescriptible chaos social et politique, une scène artistique bouillonnante créée à partir de rien (les déchets collectés ici et là sont à la fois l'origine de la création et la création elle-même) rêve de reconnaissance.
- **Piano**. Maria Drygas, V. (2015). Long métrage documentaire (45min). Collège, lycée
Durant les manifestations pro-européennes de l'Euromaïdan, à Kiev, un piano destiné à une barricade est sauvé par une étudiante. Devenu symbole de la révolution, il trône au milieu de la place où manifestants ou simples passants viennent jouer dessus.
- **They will have to kill us first**. Schwartz, J. (2015). Long métrage documentaire (1h20). Lycée
Lorsque les djihadistes prennent le contrôle du nord du Mali, ils interdisent toute forme de musique. Entre exils et résistances, les musiciens s'organisent.
- **Poulet aux prunes**. Satrapi, M., Paronnaud, V. (2011). Long métrage de fiction (1h30). Fin collège, lycée
Depuis que son violon a été brisé, Nasser Ali Khan décide de se mettre au lit et d'attendre la mort. Téhéran 1958 : le grand musicien se remémore sa jeunesse, ses croyances, ses bonheurs et ses peurs.
- **Les chats persans**. Ghobadi, B. (2009). Long métrage de fiction (1h42). Lycée
Une déambulation underground dans Téhéran, à la recherche de groupes de musiciens clandestins, dans les lieux les plus improbables... Urgence et énergie dans cette lutte vitale contre l'obscurantisme.

- **Le concert.** Mihaileanu, R. (2009). Long métrage de fiction (2 h).

À l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d'orchestre d'Union soviétique et dirigeait le célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, dont son meilleur ami Sacha, il a été licencié en pleine gloire. Trente ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais comme homme de ménage.

