

Les anges musiciens de la chapelle de la Bastie d'Urfé¹

Anne-Emmanuelle Ceulemans

Musée des Instruments de Musique, Bruxelles

Depuis le Moyen Âge, la thématique des anges musiciens occupe une place de choix dans l'iconographie religieuse en Europe. Rehaussant de précieuses miniatures ou ornant les voûtes majestueuses d'édifices religieux, d'innombrables concerts rassemblent des musiciens ailés équipés d'instruments variés. Qu'ils soient à cordes, à vent ou à percussion, ceux-ci relèvent aussi bien des traditions savantes que populaires et forment des orchestres improbables qui revêtent une fonction avant tout symbolique et spirituelle : ils représentent l'harmonie céleste. Il va donc de soi que ces ensembles ne reflètent en aucune manière des pratiques musicales historiques. Dans la réalité, aucun musicien n'aurait songé à réunir une trompette, instrument militaire au son éclatant, et un harpe, dont le timbre discret convient surtout à l'intimité. Semblablement, le galoubet et le tambour, régulièrement utilisés pour accompagner la danse, n'ont pas leur place aux côtés de l'orgue, instrument religieux par excellence.

Les anges musiciens qui ornaient les vitraux de la chapelle de la Bastie d'Urfé illustrent parfaitement la tradition de cette iconographie céleste, quoique leur étude soulève divers problèmes. Certains instruments sont aisément identifiables. Parfois, l'attitude du musicien permet de deviner l'instrument qu'il tient en main, même si ce dernier n'est pas tout à fait reconnaissable. Enfin, quelques instruments sont décidément trop imprécis pour permettre une description fiable.

L'instrumentarium observé correspond assez bien à la date de 1557, indiquée sur un fragment de vitrail provenant des remplacements. Il faut pourtant se garder d'y voir un témoignage réaliste de la morphologie des instruments du XVIe siècle. Dans les concerts d'anges, les artistes se plaisent à intégrer des instruments fantaisistes qui soulignent le caractère joyeux de la scène. Le maître verrier de la Bastie d'Urfé ne déroge pas à la règle et il est parfois difficile de distinguer ce qu'il a observé sur les instruments de son temps et ce qui est le fruit de son imagination.

On reconnaît sur ses vitraux des instruments bien attestés dans la musique dite savante du XVIe siècle. Tel est le cas du luth (anges 11 et 32), mais peut-être aussi de la viole de gambe (ange 14), de la bombarde (ange 24) et du serpent (ange 38). Les illustrations ci-dessous en montrent des exemples un peu plus tardifs, issus des collections du Musée des Instruments de Musique de Bruxelles.

¹ Ce travail a été effectué à la demande de Serge Tardy, qui a également fourni les illustrations des vitraux présentées ci-dessous.

© KMG-MRAH

Illustration 1 : Johann Hieber, Luth, Venise, c. 1600 (Bruxelles, Musée des Instruments de Musique, n° d'inv. 1561)

© KMG-MRAH

Illustration 2 : Giovanni Batista Ciciliano, Viole de gambe, Venise, ?1543 (Bruxelles, Musée des Instruments de Musique, n° d'inv. 1425)

© KMG-MRAH

Illustration 3 : Bombarde ténor anonyme, datation inconnue (Bruxelles, Musée des Instruments de Musique, n° d'inv. 0616)

© KMG-MRAH

Illustration 4 : Serpent anonyme, c. 1700-1850 (Bruxelles, Musée des Instruments de Musique, n° d'inv. 2725).

La vielle à roue dont joue l'ange 27 appartient quant à elle au registre populaire (illustration 5). Souvent, cet instrument est représenté dans les mains de mendiants aveugles, comme dans le célèbre *Vielleur* de Georges de la Tour.

Illustration 5 : Vielle à roue anonyme, France, c. 1650-1750 (Bruxelles, Musée des Instruments de Musique, n° d'inv. 4086).

Plus surprenant est le jeu de verres de l'ange 4. Cet instrument n'a guère été utilisé pour jouer de la musique au sens propre, mais il sert à illustrer les proportions des intervalles musicaux dans une célèbre gravure de la *Theorica Musice* de Franchino Gaffurio, un traité publié en 1480 (illustration 6). Sa présence à la Bastie d'Urfé témoigne de la bonne culture générale de l'auteur du programme iconographique de la chapelle.

Illustration 6 : Franchino Gaffurio, *Theorica Musice*, Naples, 1480

Enfin, comme la plupart des concerts angéliques du XVIe siècle, les vitraux analysés ci-dessous incluent des instruments dont l'existence historique n'est pas attestée et qui sont vraisemblablement issus de l'imagination de l'artiste qui les a dessinés. Ainsi, l'ange 16 joue d'un aérophone, mi-trompette, mi-flûte. Un dispositif hybride de ce type ne fait pas sens au plan musical, mais illustre à la fois la fantaisie du maître verrier et le côté pour ainsi dire ludique du thème iconographique qu'il développe.

Parmi les 48 anges musiciens décrits ci-dessous, on observe quelques doublons ou paires semblables entre les vitraux du côté de l'oratoire et les vitraux du côté nord :

Anges 1 et 37 (flûte de Pan)

Anges 3 et 39 (vielle à archet)

Anges 6 et 30 (orgue positif)

Anges 17 et 29 (instrument à vent fantaisiste)

Anges 23 et 35 (vielle à archet rectangulaire)

Anges 24 et 36 (?bombarde)

Les anges 13 et 38 forment des images en miroir, quoique l'un joue vraisemblablement du serpent tandis que l'autre chante.

1

Flûte de Pan

L'instrument, anciennement appelé frestel ou frétel, est constitué de tuyaux parallèles de différentes longueurs et insufflés par le haut.

2

Ange chanteur

3

Vièle à archet

L'instrument, tenu à l'épaule et pourvu d'un chevillier en forme de faucille, préfigure le violon. Celui-ci n'acquiert cependant sa forme définitive qu'à la fin du XVIe siècle.

4

Jeu de verres

Instrument constitué d'un ensemble de verres de taille décroissante, frappés à l'aide d'une baguette.

5

Psaltérion (?)

L'instrument a la forme d'une caisse rectangulaire, vraisemblablement recouverte de cordes. Dans la main gauche de l'ange, on distingue une fine baguette. Il s'agit sans doute d'un plectre destiné à pincer les cordes.

6

Orgue positif

Les tuyaux de l'instrument sont renfermés dans le meuble, mais son identification ne fait guère de doute. La scène elle-même rappelle l'iconographie de sainte Cécile, très appréciée au XVIe siècle.

7

Tambourin à cordes et flûte

Sur le tambourin à cordes ou tambourin de Béarn, les cordes sont frappées à l'aide d'un bâton. En combinaison avec la flûte, l'instrument sert généralement à accompagner la danse.

8

Cornemuse (?)

L'instrument représenté est constitué de plusieurs tuyaux munis d'un pavillon assez large. Il ressemble à une cornemuse, mais sa tenue et sa morphologie sont inhabituelles.

9

Ange chanteur (?)

10

Flûte à bec ou cornet muet

L'instrument est constitué d'un tuyau dont la longueur atteint une soixantaine de centimètres. Il pourrait s'agir d'une flûte à bec, mais aussi d'un cornet muet, un aérophone muni de trous et d'une embouchure similaire à celle de la trompette, creusée dans la masse du bois.

11

Luth

Le luth est un instrument à manche et à cordes pincées d'origine arabe. Il fut importé en Europe lors de la conquête de l'Espagne par les Maures. On le reconnaît à sa coque caractéristique en forme de demi-poire.

12

Instrument non identifié

L'ange frappe l'instrument à l'aide d'une baguette. S'agirait-il d'une cloche ? Les traités de l'époque ne décrivent aucun instrument de ce type.

13

Cet ange ne semble pas jouer d'un instrument. Sa position ressemble à celle de l'ange 38 (qui porte un serpent), mais la feuille qu'il tient en main suggère qu'il chante.

14

Viole de gambe (?)

Le vitrail montre un ange de dos, qui supporte le manche d'un instrument à cordes de la main gauche. Sa main droite semble tenir un archet. Si tel est le cas, l'instrument est certainement une viole de gambe, inventée en Italie au début du XVIe siècle.

15

Douçaine (?)

L'instrument ressemble à un long tuyau tenu en travers du corps, muni d'un bocal disposé à angle droit du tuyau principal. Il est tentant de l'assimiler à une douçaine, un instrument à anche double qui préfigure le basson actuel, quoique cet instrument ne fût inventé qu'à la fin du XVIe siècle.

16

Trompette-flûte (instrument hybride)

L'instrument ressemble à une trompette pourvue de deux coudes, dont le pavillon émerge par derrière l'épaule gauche de l'ange. De sa main droite, ce dernier bouche des trous semblables à ceux d'une flûte.

17

Instrument à vent imaginaire

L'instrument consiste en un tuyau qui se dédouble à la manière d'un Y renversé. Aucun instrument de ce type n'est attesté au XVIe siècle et au plan acoustique, il est douteux qu'un tel dispositif offre des résultats satisfaisants.

18

Cloches (?)

L'image est difficile à interpréter. L'ange tient-il deux cloches reliées par un cordon ? S'agirait-il plutôt d'encensoirs ?

19

Instrument à cordes pincées

À la manière d'une guitare, l'ange raccourcit les cordes à l'aide de la main gauche, tout en les pinçant de la main droite. La présence d'un chevalet à proximité du manche ne permet cependant pas à ce cordophone de fonctionner correctement.

20

Trompette

L'ange, aux joues rebondies, tient une trompette de forme complexe, manifestement surdimensionnée.

21

Roue à clochettes

Cet instrument est utilisé à la messe pour souligner les moments-clés de l'action liturgique.

22

Instrument joué par frappement

Sa nature est indéterminée. Il pourrait s'agir d'un tambour, mais aussi d'un tympanon. Cet instrument consiste en une caisse couverte de cordes que l'on frappe à l'aide de petits marteaux.

23

Vièle à archet

Cet instrument, avec sa caisse carrée et sa large ouïe, est nettement plus rudimentaire que celui dont joue l'ange 3. Le chevalet qui semble placé en haut de la caisse ne permet pas de jouer correctement et prouve que le concepteur du vitrail n'était pas musicien.

24

Instrument à vent

L'instrument ressemble à un tuyau de c. 80 de long, dont la partie inférieure présente un important renflement ou bulbe. Dans sa partie supérieure, il est équipé d'un bocal ou tuyau d'insufflation qui s'explique par sa grande taille. S'agirait-il d'une bombarde ?

25

Nacaires

Les nacaires sont de petites timbales hémisphériques couvertes d'une membrane et frappées à l'aide de baguettes.

26

Instrument à vent à double perce

L'ange vu de dos souffle dans des tuyaux qu'il tient dans chaque main. Sans doute s'agit-il d'un instrument fantaisiste, lointainement inspiré de l'aulos grec.

27

Vielle à roue

Sur la vielle à roue, le musicien frotte les cordes à l'aide d'une roue qu'il actionne par une manivelle. De l'autre main, il sélectionne les notes grâce à un clavier à tangentes.

Tambours de basque

Le tambour de basque est un petit membranophone muni de sonnailles attachées sur le cadre.

28

Voir ange 17

29

Voir ange 6

30

31

Flûte traversière

Au XVIe siècle, la flûte traversière consiste en un tuyau cylindrique percé d'un trou d'insufflation et de six trous pour les doigts. Ici, l'instrument est tenu de manière gauchère, contrairement à l'usage actuel, mais cette pratique est bien attestée à la Renaissance.

32

Luth

Au sujet de cet instrument, voir ange 11

33

Ange chanteur

34

Harpe

Au XVIe siècle, la harpe est nettement plus petite que l'instrument de concert utilisé actuellement. Elle est généralement munie de cordes de boyau.

35

Voir ange 23

36

Voir ange 24

Flûte de Pan

Voir ange 1.

37

Serpent

Le serpent est aérophone dont la large perce rappelle l'animal homonyme. Il se joue à l'aide d'une embouchure, comme la trompette. La tenue proposée ici est cependant irréaliste. Le serpent est en effet pourvu de trous qui doivent être bouchés à l'aide des doigts.

38

Voir ange 3.

39

40

Instrument non identifiable

41

Clavicorde ou virginal

L'instrument est rectangulaire et muni d'un couvercle. Il s'agit très certainement d'un instrument à cordes, vraisemblablement à clavier : soit un clavicorde à cordes frappées, soit une petite virginal à cordes pincées.

42

Orgue

Contrairement à celui de l'ange 6/30, les tuyaux de ce petit orgue positif sont visibles et disposés par taille décroissante.

43

Tambour

L'instrument est équipé d'une double membrane et frappé à l'aide de baguettes que le musicien tient dans chacune des mains.

44

Tympanon ou psaltérion (?)

Au sujet de ces instruments, voir anges 5 et 22

45

Cornemuse

La cornemuse se compose d'une poche, d'un tuyau d'insufflation et d'un ou plusieurs tuyaux sonores. Dans le cas présent, on distingue un tuyau mélodique relativement long et un bourdon rejeté sur l'épaule. L'ange presse la poche de son bras gauche.

46

Instrument non identifiable

47

Instrument à archet (?)

Le vitrail ne montre que le manche de l'instrument, qui se termine par un chevillier en forme de faucille, manifestement pourvu de chevilles latérales. Il s'agit certainement d'un instrument à cordes, qui sont peut-être frottées à l'aide d'un archet.

48

Galoubet et tambour

Cet ensemble est comparable au duo tambourin à cordes-galoubet tenu par l'ange 7 et accompagne généralement des scènes de danse.

Ange 1 : Flûte de Pan

L'instrument, anciennement appelé frestel ou frétel, est constitué de tuyaux parallèles de différentes longueurs et insufflés par le haut.

Ange 2 : Ange chanteur

Ange 3 : Vièle à archet

L'instrument, tenu à l'épaule et pourvu d'un chevillier en forme de faucille, préfigure le violon. Celui-ci n'acquiert cependant sa forme définitive qu'à la fin du XVIe siècle.

Ange 4 : Jeu de verres

Instrument constitué d'un ensemble de verres de taille décroissante, frappés à l'aide d'une baguette.

Ange 5 : Psaltérion (?)

L'instrument a la forme d'une caisse rectangulaire, vraisemblablement recouverte de cordes. Dans la main gauche de l'ange, on distingue une fine baguette. Il s'agit sans doute d'un plectre destiné à pincer les cordes.

Ange 6 : Orgue positif

Les tuyaux de l'instrument sont renfermés dans le meuble, mais son identification ne fait guère de doute. La scène elle-même rappelle l'iconographie de sainte Cécile, très appréciée au XVIe siècle.

Ange 7 : Tambourin à cordes et flûte

Sur le tambourin à cordes ou tambourin de Béarn, les cordes sont frappées à l'aide d'un bâton. En combinaison avec la flûte, l'instrument sert généralement à accompagner la danse.

Ange 8 : Cornemuse (?)

L'instrument représenté est constitué de plusieurs tuyaux munis d'un pavillon assez large, vraisemblablement confectionné au tour. Il ressemble à une cornemuse, mais sa tenue et sa morphologie sont inhabituelles.

Ange 9 : Ange chanteur (?)

Ange 10 : Flûte à bec ou cornet muet

L'instrument est constitué un simple tuyau, dont la longueur atteint une soixantaine de centimètres. Il pourrait s'agir d'une flûte à bec, mais aussi d'un cornet muet, un instrument muni de trous et pourvu d'une embouchure similaire à celle de la trompette, creusée dans la masse du bois.

Ange 11 : Luth

Le luth est un instrument à manche et à cordes pincées d'origine arabe. Il fut importé en Europe lors de la conquête de l'Espagne par les Maures. On le reconnaît à sa coque caractéristique en forme de demi-poire.

Ange 12 : Instrument non identifié

L'ange frappe l'instrument à l'aide d'une baguette. S'agirait-il d'une cloche ? Les traités de l'époque ne décrivent aucun instrument de ce type.

Ange 13 : Cet ange ne semble pas jouer d'un instrument. Sa position ressemble à celle de l'ange 38 (qui porte un serpent), mais la feuille qu'il tient en main suggère qu'il chante.

Ange 14 : Viole de gambe (?)

Le vitrail montre un ange de dos, qui supporte le manche d'un instrument à cordes de la main gauche. Sa main droite semble tenir un archet. Si tel est le cas, l'instrument est certainement une viole de gambe, inventée en Italie au début du XVIe siècle.

Ange 15 : Douçaine (?)

L'instrument ressemble à un long tuyau tenu en travers du corps, muni d'un bocal disposé à angle droit du tuyau principal. Il est tentant de l'assimiler à une douçaine, un instrument à anche double qui préfigure le basson actuel, quoique cet instrument ne fût inventé qu'à la fin du XVIe siècle.

Ange 16 : Trompette-flûte (instrument hybride)

L'instrument ressemble à une trompette pourvue de deux coudes, dont le pavillon émerge par derrière l'épaule gauche de l'ange. Néanmoins, de sa main droite, ce dernier bouche des trous semblables à ceux d'une flûte.

Ange 17 : Instrument à vent imaginaire

L'instrument consiste en un tuyau qui se dédouble à la manière d'un Y renversé. Aucun instrument de ce type n'est attesté au XVIe siècle et au plan acoustique, il est douteux qu'un tel dispositif offre des résultats satisfaisants.

Ange 18 : Cloches (?)

L'image est difficile à interpréter. L'ange tient-il deux cloches reliées par un cordon ? S'agirait-il plutôt d'encensoirs ?

Ange 19 : Instrument à cordes pincées

À la manière d'une guitare, l'ange raccourcit les cordes à l'aide de la main gauche, tout en les pinçant de la main droite. La présence d'un chevalet à proximité du manche ne permet cependant pas à ce cordophone de fonctionner correctement.

Ange 20 : Trompette

L'ange, aux joues rebondies, tient une trompette de forme complexe, manifestement surdimensionnée.

Ange 21 : Roue à clochettes

La roue à clochettes est utilisée à la messe pour souligner les moments-clés de l'action liturgique.

Ange 22 : Instrument joué par frappement

Sa nature est indéterminée. Il pourrait s'agir d'un tambour, mais aussi d'un tympanon. Cet instrument consiste en une caisse couverte de cordes que l'on frappe à l'aide de petits marteaux.

[Ange 23](#) : Vièle à archet

Cet instrument, avec sa caisse carrée et sa large ouïe, paraît nettement plus rudimentaire que celui dont joue l'ange 3. Le chevalet qui semble placé en haut de la caisse ne permet pas de jouer correctement et prouve que le concepteur du vitrail n'était pas musicien.

[Ange 24](#) : Instrument à vent

L'instrument ressemble à un tuyau de c. 80 de long, dont la partie inférieure présente un important renflement ou bulbe. Dans sa partie supérieure, il est équipé d'un bocal ou tuyau d'insufflation qui s'explique par sa grande taille. S'agirait-il d'une bombarde ?

[Ange 25](#) : Nacaires

Les nacaires sont de petites timbales hémisphériques couvertes d'une membrane et frappées à l'aide de baguettes.

[Ange 26](#) : Instrument à vent à double perce

L'ange vu de dos souffle dans des tuyaux qu'il tient dans chaque main. Sans doute s'agit-il d'un instrument fantaisiste, lointainement inspiré de l'aulos grec.

[Ange 27](#) : Vielle à roue

Sur la vielle à roue, le musicien frotte les cordes à l'aide d'une roue qu'il actionne par une manivelle. De l'autre main, il sélectionne les notes grâce à un clavier à tangentes.

[Ange 28](#) : Tambours de basque

Le tambour de basque est un petit membranophone muni de sonnaillles attachées sur le cadre.

[Ange 29](#) : Voir ange 17

[Ange 30](#) : Voir ange 6

[Ange 31](#) : Flûte traversière

Au XVIe siècle, la flûte traversière consiste en un tuyau cylindrique percé d'un trou d'insufflation et de six trous pour les doigts. Ici, l'instrument est tenu de manière gauchère, contrairement à l'usage actuel, mais cette pratique est bien attestée à la Renaissance.

[Ange 32](#) : Luth

Au sujet de cet instrument, voir ange 11.

[Ange 33](#) : Ange chanteur

[Ange 34](#) : Harpe

Au XVIe siècle, la harpe est nettement plus petite que l'instrument de concert utilisé actuellement. Elle est généralement munie de cordes de boyau.

[Ange 35](#) : Voir ange 23

[Ange 36](#) : Voir ange 24

[Ange 37](#) : Flûte de Pan

Voir ange 1

[Ange 38](#) : Serpent

Le serpent est un instrument à vent dont la large perce rappelle l'animal homonyme. Il se joue à l'aide d'une embouchure, comme la trompette. La tenue proposée ici est cependant irréaliste. Le serpent est en effet pourvu de trous qui doivent être bouchés à l'aide des doigts.

[Ange 39](#) : Voir ange 3

[Ange 40](#) : Instrument non identifiable

[Ange 41](#) : Clavicorde ou virginal

L'instrument est rectangulaire et muni d'un couvercle. Il s'agit très certainement d'un instrument à cordes, vraisemblablement à clavier : soit un clavicorde à cordes frappées, soit une petite virginal à cordes pincées.

[Ange 42](#) : Orgue

Contrairement à celui de l'ange 6/30, les tuyaux de ce petit orgue positif sont visibles et disposés par taille décroissante.

[Ange 43](#) : Tambour

L'instrument est équipé d'une double membrane et frappé à l'aide de baguettes que le musicien tient dans chacune des mains.

[Ange 44](#) : Tympanon ou psaltérion (?)

Au sujet de ces instruments, voir anges 5 et 22.

[Ange 45](#) : Cornemuse

La cornemuse se compose d'une poche, d'un tuyau d'insufflation et d'un ou plusieurs tuyaux sonores. Dans le cas présent, on distingue un tuyau mélodique relativement long et un bourdon rejeté sur l'épaule. L'ange presse la poche de son bras gauche.

[Ange 46](#) : Instrument non identifiable

[Ange 47](#) : Instrument à archet (?)

Le vitrail ne montre que le manche de l'instrument, qui se termine par un chevillier en forme de faucille, manifestement pourvu de chevilles latérales. Il s'agit certainement d'un instrument à cordes, qui sont peut-être frottées à l'aide d'un archet.

[Ange 48](#) : Galoubet et tambour

Cet ensemble est semblable au duo tambourin à cordes-galoubet tenu par l'ange 7 et accompagne généralement des scènes de danse.