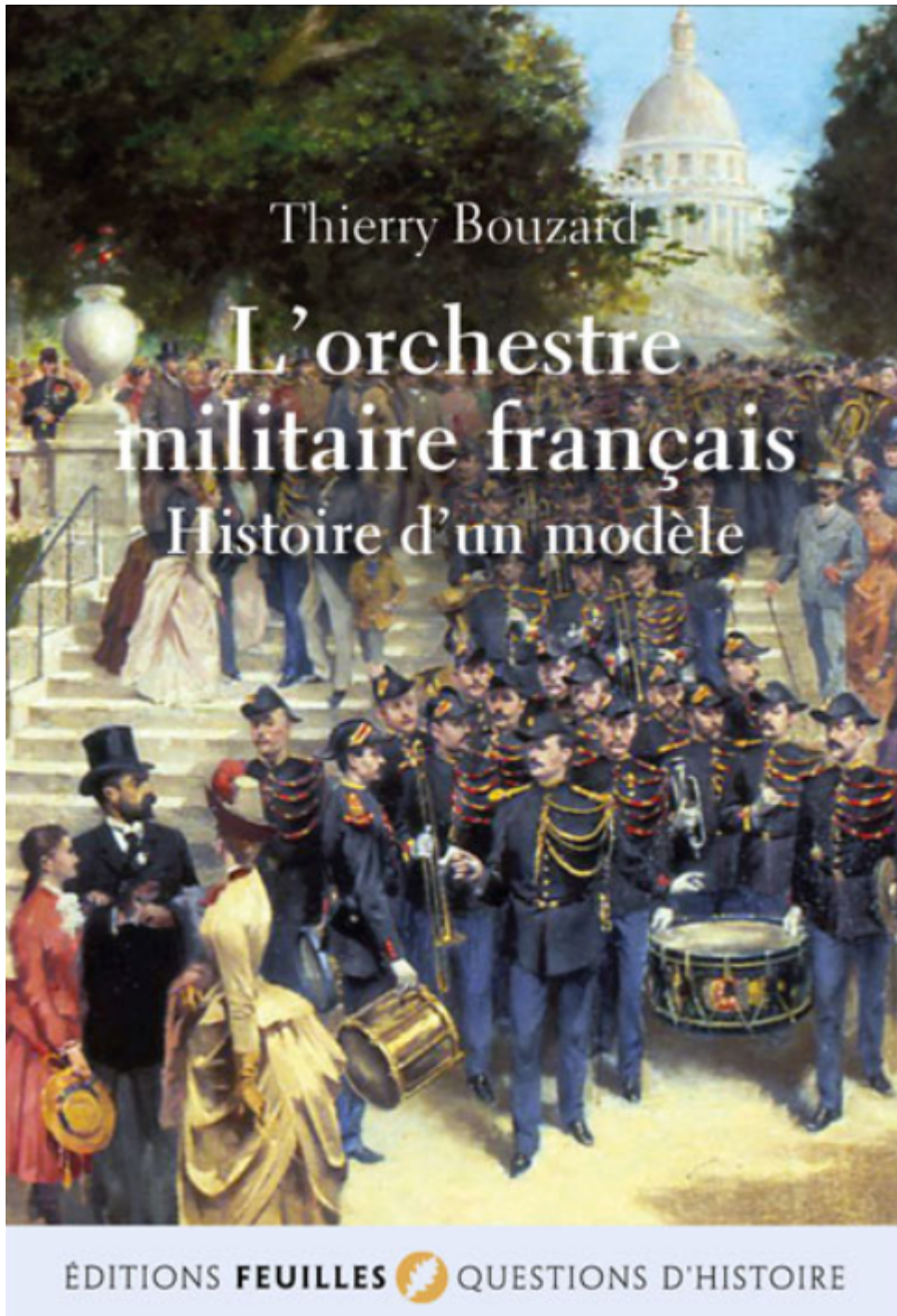

Cet ouvrage est la publication d'une partie de la thèse consacrée par l'auteur aux répertoires musicaux militaires français soutenue en octobre 2016 à Amiens (université de Picardie).

Le livre s'intéresse plus spécialement à savoir pourquoi et comment les militaires ont mis au point l'orchestre de plein. Pourquoi l'armée, dont la mission est la défense du territoire et de ses ressortissants, hérite

d'une mission culturelle musicale ?

Ce challenge complexe qui sort de ses attributions ordinaires va lui imposer de concevoir un nouveau type d'orchestre avec des instruments aptes à faire entendre de la musique en extérieur comparable à celle qui est donnée par l'orchestre symphonique. Car l'écoute de musique enregistrée fait oublier le formidable engouement populaire au XIXe pour la musique de kiosques. Ecouter de la belle musique gratuitement, celle qui était composée par les plus grands musiciens d'Europe, pour l'Opéra et les grandes scènes, écouter aussi les airs plus ordinaires des cafés-concerts.

Dans quelles conditions l'armée française fait appel au Belge Adolphe Sax, virtuose de la clarinette puis du saxophone et génie de la facture instrumentale ? L'adoption de ces instruments correspond à l'évolution des procédés de fabrication et à l'industrialisation de la société. Ils vont permettre la constitution d'orchestres monstres avec parfois plus de 1500 musiciens, orchestres impensables auparavant, et dont on ne trouve pas d'équivalent dans aucune autre civilisation.

Cet orchestre de plein air mis au point par l'armée de Louis-Philippe est le résultat d'une politique poursuivie depuis Louis XIV par tous les régimes, signe de son importance. Elle donne son nom à la Belle Epoque, dont le symbole est justement le kiosque à musique avec son orchestre de plein air.

Les ignorants qui veulent se donner un vernis de culture répètent la citation faussement attribuée à Clemenceau sur la musique militaire. Ce livre montre au contraire la gestation et le développement de cet incroyable orchestre de plein air dont les instruments et l'organisation ont été salués par les plus grands compositeurs de l'époque (Berlioz, Verdi, Wagner, ...).

Ces orchestres n'auraient pas existé sans une évolution du statut des musiciens, des artistes soldés par l'armée dont la mission est de faire la guerre pour garder la paix. Il fallait une raison bien impérieuse pour imposer aux états-majors des musiciens dans ses effectifs, pour imposer un art qui nécessite le silence pour être apprécié au milieu de matériels de guerre qui produisent les bruits les plus assourdissants.

Avec cet ouvrage, l'orchestre de plein air mis au point par l'armée française sort de l'ombre. Adopté en 1845, il a servi de modèle dans tous les pays faisant admirer la musique européenne sur tous les continents. C'était une époque où l'on n'écoutait que de la musique naturelle, vivante, celle qui entretient les liens collectifs, celle qui permettait de rassembler les populations sans considération d'origine sociale autour de ces orchestres. Car s'il sont d'abord militaires, ils vont être imités par des formations civiles vingt fois plus nombreuses. Elles rendent compte de cet engouement quasiment incompréhensible de nos jours où l'on n'écoute plus que des musiques figées dans l'enregistrement, des musiques mortes. Cet ouvrage veut donc retracer la formidable aventure de ces orchestres de plein air qui a fait connaître la musique européenne sur toute la planète.

Thierry Bouzard, *L'Orchestre militaire français*, éditions Feuilles, 360 pages, 24 €.

Cliquer [ICI](#) pour commander cet ouvrage

L'auteur, docteur en histoire, a publié en 2018 le Grand Recueil des chants parachutistes. Il prépare actuellement un Grand Recueil des chants légionnaires. Depuis 2018, il conduit un inventaire du patrimoine musical militaire français.

Plan de l'ouvrage :

PRÉAMBULE

INTRODUCTION

À L'ORIGINE, DANS LES ARMÉES ROYALES

- Le fifre
- Musique au siège et à la cour
- La marche et la naissance d'un répertoire
- Organiser, réglementer, payer
- Les instruments : évolution et diversification

LES ORCHESTRES MILITAIRES SOUS LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE

- Après le 14 juillet 1789
- De la Garde des consuls à la Vieille Garde
- La fête et le luxe
- Les risques du métier

LA GESTATION D'UN SYSTÈME (1815-1852)

DU LOISIR MILITAIRE PRIVÉ AUX FESTIVITÉS PUBLIQUES

- 1827-1828, les premiers concours de musiques militaires à Paris
- Louis-Philippe utilise les orchestres militaires

LES PROGRÈS DE LA FACTURE INSTRUMENTALE

- Instruments : une recherche constante de perfectionnement
- Facteurs d'instruments en France
- Les instruments d'Adolphe Sax
- Volonté de réformer les musiques militaires
- Des orchestres militaires d'agrément aux festivités publiques
- Les plus anciens orchestres français
- Les fanfares de chasseurs à pied
- La situation des musiques militaires avant la réforme de 1845

RÉVISION DU STATUT DES MUSICIENS

- Une hiérarchie inadaptée
- Un statut injuste
- L'affaire Messmer et la disparition des gagistes
- Les chefs de musique ont de l'avancement

RENOUVELER ET ENTREtenir LE RÉPERTOIRE

- La création musicale est à l'Opéra
- Le ministère encourage les compositions nouvelles
- Traités et manuels
- Le répertoire en action : concert et catalogue

LE GYMNASSE MUSICAL MILITAIRE (1836-1856)

- La création
- Premiers résultats
- Le Gymnase musical militaire, enjeu politique et musical
- Les classes et les professeurs
- Demande d'effectifs en hausse et affectations

LA RÉFORME DE 1845

- Saxons et Carafons
- L'organisation de 1845
- Les facteurs d'instruments contre Sax

ORGANISATION (1852-1879) DES FESTIVITÉS MUSICALES

- Un orchestre colossal et expérimental
- Les expositions nationales et internationales
- Le concours international de musiques militaires de 1867 et ses suites
- La question du répertoire officiel
- L'élaboration du cérémonial militaire

DES ORCHESTRES. UNE RÉORGANISATION ENTRE PRESTIGE ET RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES

- Le temps du prestige
- La Musique des Guides, un orchestre modèle
- La fanfare du bataillon de chasseurs à pied de la Garde impériale ou Sax mis en échec (1853)
- La réorganisation des musiques de la Garde impériale
- Les musiques de la ligne, mars 1855
- Des artistes en campagne
- Les instruments de musique
- Tentative de restriction
- Le décret de mars 1860. Réductions tous azimuts
- Suppression des musiques dans la cavalerie, avril 1867
- La nouvelle organisation, décret du 5 octobre 1872
- Les fanfares des troupes légères

DES HOMMES. UNE VOLONTÉ D'AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES ET DU STATUT DES MUSICIENS

- Fermeture du Gymnase musical militaire, autres raisons
- Création d'écoles de musiques régimentaires
- Un concours annuel de chef de musique
- La reconnaissance du statut des musiciens
- L'uniforme des musiciens
- Les musiciens pendant la guerre de 1870

EXPLOITATION (1879-1914) LE NOUVEAU CÉRÉMONIAL RÉPUBLICAIN

- L'émergence des hymnes nationaux en Europe
- Les nouveaux symboles de la République. La Marseillaise
- L'affaire Sellenick (juin 1878) et l'adoption de l'hymne national
- L'hymne, Marianne et les trois couleurs
- Musique militaire et liturgie républicaine : occuper l'espace public
- L'affaire de Saintes (août 1901)

- Cérémonial

ORGANISATION DES ORCHESTRES

- Civils et militaires, un même besoin d'orchestres
- Une tentative de suppression des musiques militaires
- L'organisation de 1898
- Une confrontation avec les orchestres civils
- Le cas des timbales de cavalerie
- Les projets de réorganisation (1909-1911)

GESTION DES HOMMES

- Des musiciens, des militaires
- Reconnaissance des chefs de musique et des sous-chefs

LA MUSIQUE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE, JOYAU NATIONAL

- Le modèle des orchestres
- Des tournées en province
- La Musique de la Garde, ambassadrice
- Le statut spécial de la Musique de la Garde
- Les chefs de musique de la Garde

DES RÉPERTOIRES MILITAIRES ET CIVILS

- Un répertoire consensuel capable de tisser les liens au sein de la nation
- Un empire quadrillé d'orchestres de plein air
- Les orchestres de plein air, porteurs de l'idéal républicain
- Des concerts en phase avec l'évolution de la société

SITUATION DES ORCHESTRES MILITAIRES À LA VEILLE DE LA GUERRE

L'ORCHESTRE MILITAIRE PENDANT LA GRANDE GUERRE

- Le statut des musiciens en temps de guerre
- Les orchestres militaires dans la guerre

- Un répertoire populaire
- Musique, cérémonial et diplomatie
- La contribution des compositeurs
- La pratique militaire des soldats

CONCLUSION

- Évolution de l'orchestre militaire français, 1764-1902

SOURCES