

Schweizerische
Musikforschende
Gesellschaft

Société Suisse
de Musicologie

Società Svizzera
di Musicologia

Improvisations écrites de Claudio Merulo

Les huit ricercari pour clavier que Merulo a publiés à Venise en 1567 proposent un catalogue de sujets et de leur mise en œuvre. L'étudiant claviériste, premier destinataire du recueil, mémorise ce matériau musical et le réutilise dans ses improvisations.

Adriano Gardina — A l'écoute, les ricercari pour clavier de Claudio Merulo, que l'organiste compositeur a publiés lui-même à Venise en 1567, alors qu'il était en poste à la Basilique

Saint-Marc, laissent chez beaucoup d'auditeurs une impression mitigée. Les commentateurs vont dans le même sens. Ils estiment que, contrairement aux toccatas, ces œuvres ne sont pas totalement abouties. Elles pêcheraient par manque de diversité, d'originalité structurelle et d'intégration thématique (Arnfried Edler). L'ornementation stéréotypée qu'elles comportent constituerait une faiblesse (John Morehen). On peut ajouter que les sujets musicaux donnent parfois lieu à un nombre considérable de présentations peu variées. Mais ces jugements de valeur négatifs ne résultent-ils pas d'une perspective biaisée ? Et si ces pièces n'avaient pas été conçues comme des œuvres véritablement autonomes, à jouer

telles quelles de bout en bout, pour poser une question quelque peu provocatrice ?

La littérature

Dans la littérature musicologique, les ricercari pour clavier de Merulo sont rangés parmi les premiers exemples du *ricercare* imitatif, le type savant et écrit par excellence, qui débute avec Girolamo Cavazzoni et aboutit à Johann Sebastian Bach en passant par Frescobaldi. Dans cette optique, les artifices contrapuntiques complexes et la « sévérité » de l'écriture musicale, absents chez Merulo, sont valorisés. Ce récit, sommairement résumé ici, sépare également nettement le *ricercare* imitatif des premières manifestations du genre, au clavier ou au luth, dont l'écriture se rapproche de l'improvisation et par là même du prélude ou de la toccata. Il ne tient toutefois pas assez compte de la place de l'improvisation dans la culture de la Renaissance et dans le métier d'instrumentiste au 16e siècle. Il n'insiste également pas assez sur la fonction de beaucoup de publications de musique instrumentale de l'époque. En effet, les recueils sont d'abord destinés à témoigner de l'art consommé d'improvisateur d'un maître et à servir d'*exempla* aux étudiants.

L'art de la fantasia

Les *exempla* constituent un répertoire que le claviériste mémorise et réutilise dans une combinatoire sans cesse renouvelée lors de ses improvisations. Les musiciens de jazz travaillent aujourd'hui de manière parfois similaire. Cet art, qui nécessite de l'imagination et est associé au concept de *fantasia*, constitue le sommet de l'improvisation instrumentale de l'époque. Et pour l'organiste, compositeur et théoricien Adriano Banchieri jouer *alla fantasia* implique le recours au contrepoint imitatif (*Conclusioni nell suono dell'organo*, 1609). Il peut nous paraître aujourd'hui difficile d'imaginer un claviériste improviser une pièce imitative complexe du type de celles qui nous sont parvenues sous forme écrite, mais les témoignages sont éloquentes. Dans la formulation de Marin Mersenne, Thomas Champion, organiste et compositeur actif en France durant la seconde moitié du 16e siècle, « [...] faisoit toutes sortes de canons, ou de fugues à l'improviste : il a esté le plus grand contra-punctiste de son temps [...] » (*Harmonie universelle*, 1636-7). Nous n'avons pas conservé de relation aussi directe sur ce point concernant Merulo. Toutefois, il devait très probablement, au

vu de sa stature et des postes qu'il a occupés, être capable d'en faire autant. De plus, si la fonction de sa publication est de présenter au public ses capacités de jouer *alla fantasia*, la trace écrite ne doit pas trop s'éloigner de la réalité orale, sans quoi l'organiste se serait exposé au risque de perdre sa crédibilité.

Analyser sous l'angle de l'improvisation

Ainsi, dans ma conférence de Berne, je me pencherai sur le catalogue de sujets proposés par Merulo dans ses ricercari, ainsi que sur les stratégies contrapuntiques qu'il déploie pour les présenter. Je montrerai qu'à part ceux des débuts des pièces les sujets sont de facture plutôt neutre et peu élaborés. Je mettrai également le doigt sur quelques techniques qui visent à exposer les sujets en donnant une apparence imitative à la texture, mais qui restent tout à fait gérables en improvisant. Un de ces « trucs » consiste à traiter un sujet comme un *cantus firmus*, que Merulo dispose tour à tour aux différentes voix de la polyphonie, et à l'harmoniser avec une, deux ou trois voix. Jouer alternativement aux deux mains ce que le musicologue Peter Schubert appelle un duo non imitatif est un autre dispositif utilisé. Merulo intègre également des structures contrapuntiques usitées en improvisation vocale. Il adopte notamment ce que la musicologie appelle la *stretto fuga*, à savoir un canon avec un intervalle temporel d'une consonance.

AGENDA

27. November 2020, 18.00 Uhr
«Hauptversammlung der SMG Zentralgesellschaft» Die Veranstaltung findet online statt. Link unter www.smg-ssm.ch

8. Dezember 2020, 18.30 Uhr
«Les ricercari pour clavier de Claudio Merulo: des improvisations écrites» Adriano Gardina. Die Veranstaltung findet online statt: www.smg-ssm.ch

15. Dezember 2020, 18.00 Uhr
Lugano-Besso, Fonoteca Nazionale Svizzera: «Giuseppe Verdi, Angelo Mariani e la Messa per Rossini, un fallimento artistico e personale» Marco Mai

12. Januar 2021, 18.00 Uhr
Lugano-Besso, Fonoteca Nazionale Svizzera: «Le fonti discografiche come strumenti per la documentazione musicale» Pio Pellizzari

Zentralpräsidium / Présidence centrale

Prof. Dr. Cristina Urchueguía
Institut für Musikwissenschaft
Mittelstrasse 43
3012 Bern

Redaktion Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft / Rédaction des Annales Suisses de Musicologie

Prof. Dr. Luca Zoppelli
Institut de Musicologie, Miséricorde
1700 Fribourg

Geschäftsstelle / Secrétariat

Benedict Zemp, MA
Institut für Musikwissenschaft
Mittelstrasse 43
3012 Bern
info@smg-ssm.ch
www.smg-ssm.ch

Sektionen / Sections

Basel: Prof. Dr. Martin Kirnbauer
SMG, Ortsgruppe Basel, 4000 Basel

Bern: Prof. Dr. Cristina Urchueguía
Institut für Musikwissenschaft
Mittelstrasse 43, 3012 Bern

Luzern: Prof. Dr. Felix Diergarten,
Obfalken 60, 6030 Ebikon

St. Gallen/Zürich: Dr. Michael Meyer,
Musikwissenschaftliches Institut
Florhofgasse 11, 8001 Zürich

Suisse romande: Prof. Dr. Ulrich Mosch,
Université de Genève,
Faculté des Lettres, Uni Bastions,
rue De-Candolle 5, 1211 Genève 4

Svizzera italiana: Carlo Piccardi
6914 Carona

Zürich: Prof. Dr. Dominik Sackmann
Zürcher Hochschule der Künste
Departement Musik
Pflingstweidstrasse 96, 8031 Zürich