

William Dongois (HEM Genève) et Tiago Simas Freire (HEM Genève, CNSMD Lyon)

Titre français

L'énigme Ganassi : un projet de recherche et pratique vers une familiarité avec l'esthétique de la *Fontegara* (1535)

English title

The Ganassi riddle: an artistic research project towards the familiarity with the aesthetics of *Fontegara* (1535)

Résumé

L'ouvrage édité par Silvestro Ganassi en 1535 appelée *Fontegara* semble être une énigme à plusieurs niveaux. Il regroupe toutes les caractéristiques présentes dans les autres ouvrages de diminution. Mais, il est le premier et presque le plus important du point de vue quantitatif et le seul à parler de proportions dans la continuité du XVe siècle et selon l'héritage humaniste classicisant. La complexité rythmique y est importante, indépendamment du système des proportions. Peu de musiciens ont pu intégrer ses propositions à leur pratique commune. C'est du reste, pour une part, le lot de tous les traités de diminution : cette pratique se conçoit encore trop souvent comme séparée de « l'ordinaire » du jeu vocal et instrumental. On peut résumer ainsi la problématique spécifique issue de la *Fontegara* : les diminutions en proportions et les rythmes complexes sont-ils ou non la notation d'une agogique qui ne dit pas son nom ? Sont-elles le rêve spéculatif d'un humaniste néo-platonicien ou une réelle proposition musicale ?

L'étude statistique de la *Fontegara* met en évidence sa grande cohérence pouvant laisser croire à une œuvre spéculative « divinement » structurée. Néanmoins, cet aspect dit « spéculatif » est d'emblée écarté par le style et la langue vernaculaire employés et par diverses remarques de l'auteur se défendant lui-même de produire une « œuvre théorique ». De plus, la nature des formules et leur organisation en font un ouvrage pédagogique particulièrement structuré. Par ailleurs, c'est principalement grâce à l'emploi des proportions que ses 2205 formules sont, selon la manière de les envisager, tout autant une proposition d'agogique qu'un vocabulaire d'une richesse inouïe.

Partant de la dimension pratique de l'ouvrage, nous avons développé des exercices visant une familiarité croissante avec l'esthétique ornementale de Ganassi. Nous proposons une systématisation de la pédagogie de Ganassi présente dans les chapitres 9 à 12, avec un parcours méthodique constructif en cinq étapes.

Dans l'apprentissage de ce vocabulaire ornemental, nous privilégions un système mixte, entre transmission orale et transmission écrite, qui consiste à concevoir des exercices pour limiter le rôle de la mémoire visuelle au profit d'une mémoire plus globale et corporelle, voire kinesthésique. En outre, dans ce parcours pédagogique, la stratégie que nous suggérons est celle où l'inconnu dérive du connu. Plusieurs méthodes sont appliquées : les figures travaillées doivent être parlées et chantées avant de passer au jeu instrumental ; l'apprentissage des divisions, notamment celle en cinq, est obtenue par le biais d'un travail fait sur les cinq doigts de la main ; certains modèles sonores sont répétés à partir de l'exemple donné par l'ordinateur ; enfin l'écriture de diminutions, avec une approche méthodique et réfléchie, permet d'intégrer ce riche vocabulaire faisant le tour de nombreuses possibilités.

Pour la composition de diminutions dans le style de Ganassi, nous proposons treize « commandements » extrapolés à partir de différentes données, implicites ou explicites, que l'on peut repérer dans le traité ainsi que dans d'autres sources postérieures, notamment les conseils donnés par Giovanni Camillo Maffei quelques années plus tard.

D'après l'analyse de la morphologie de ses formules, nous observons une certaine continuité de l'emploi de motif de diminution et de quelques éléments ornementaux pendant au moins un siècle et demi. Ainsi, pour son étude et application, nous avons fait l'exercice de reconnaître et de nommer les éléments ornementaux pour lesquels une terminologie plus détaillée apparaîtra uniquement à partir de la fin du XVIe siècle, voire au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.

Pour finir, il nous semble que la diminution « à la Ganassi » n'est rien d'autre qu'une diminution commune qui intègre une rythmique riche et des proportions qui semblent être tombées en désuétude après lui. Parmi les multiples raisons qui nous font soutenir cette vision, plusieurs indices laissent à penser que le traité n'avait rien d'extraordinaire pour ses lecteurs originaux : Ganassi ne donne aucun conseil pour construire une diminution dans son ensemble, écrite ou improvisée ; il ne donne aucun exemple ou indication au sujet du répertoire concerné ; et jamais le caractère inhabituel ou original de ses propositions n'est suggéré dans le texte. Le dernier écueil serait d'accepter le mode de jeu « à la Ganassi » comme base d'une nouvelle esthétique.

Cette communication expose des retours d'un projet recherche et pratique de l'HEM de Genève (dirigé par William Dongois, assisté par Tiago Simas Freire et Tímea Nagy), en collaboration avec notamment les CNSMD de Lyon et de Paris et le CRR de Paris.

Références

Fontegara ; Ganassi ; Diminution ; Ornementation ; Proportions ; Pratique musicale Renaissance ; Esthétique musicale Renaissance

Notes biographiques

Tiago Simas Freire est docteur en musique et musicologie (CNSMDL/ Université de Coimbra/ Université de Lyon) et détient trois masters, en flûte à bec et en cornet à bouquin (CNSMD Lyon) et en Architecture (IST-Université de Lisbonne). Il reçoit en 2018 le « Prix d'excellence Doctorat » de la Fondation Université Jean Monnet. Assistant de recherche à la HEM de Genève et chercheur *Mundos e Fundos* (Univ. Coimbra), il enseigne également l'histoire de l'ornementation et la méthodologie scientifique au CNSMD de Lyon et introduit le cornet à bouquin aux Ecoles Supérieures de Musique de Lisbonne et Porto. Musicien actif, il enregistre pour les labels Harmonia Mundi, Ricercar, SWR2, Psalmus et dirige la *Capella Sanctæ Crucis*, dédiée à l'étude et l'interprétation de sources musicales inédites portugaises.

tiagocsfreire@gmail.com | +33 (0)6 08 14 86 73

William Dongois s'initie au cornet à bouquin auprès de Jean-Pierre Canihac puis avec Bruce Dickey à la Schola Cantorum Basiliensis, après des études de trompette et d'écriture. Il dirige l'ensemble le Concert Brisé (www.concert-brise.eu) dont trois des derniers CD ont reçu un diapason d'or : Bertali (ACC 24260), Scheidemann (ACC 24302), et *La Fontegara* (RIC 395), issu d'un projet de recherche de la HEM de Genève. Passionné par la diminution et l'improvisation, il enseigne ces disciplines lors de cours de maître dans les institutions d'enseignement supérieur de musique. Chargé de cours à la HEM de Genève (cornet et ornementation), il y dirige régulièrement des projets de recherche.

william.dongois@gmail.com | +33 (0)6 70 72 52 29