

TRAITÉ DE MÉLODIE,

Abstraction faite de ses rapports

avec

L'HARMONIE

Anton Reicha

Transcrit de l'Édition de 1814

Édité avec L^AT_EX, le 13 avril 2020, par Évariste Daller (edaller@protonmail.com).

Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Table des matières

Introduction	8
1 Les gammes	8
2 Liaisons des Gammes ou Modulations	8
3 L'unité de gamme	9
4 Nature des mesures usitées	9
TRAITÉ DE MÉLODIE	13
1 Sur les dessins, les membres, les cadences mélodiques, le rythme et la construction de la période.	13
1.1 Sur les périodes d'un seul membre	22
1.2 Sur les périodes de deux membres	22
2 Sur le complément de la mesure après une phrase mélodique	25
3 Des mesures sous-entendues dans le rythme, ou de la supposition	26
4 Sur l'écho mélodique	27
5 Sur la différence des rythmes, relativement à la quantité de mesures.	28
5.1 Du rythme de deux mesures	28
5.2 Rythme de quatre mesures	28
5.3 Rythme de six mesures	29
5.4 Rythme de huit mesures	30
5.5 Rythme de cinq mesures	30
5.6 Rythme de trois mesures	30
6 Des points d'orgue, quand ils ont lieu sur la pénultième ou l'antépénultième, ou bien sur les deux notes à la fois ; ou du retard de la cadence finale	31
7 Du conduit mélodique	33
8 Sur les périodes qui ont plus de deux membres	34
9 Sur l'enchaînement des périodes	37
9.1 Airs d'une seule période	37
9.2 Mélodies de deux périodes	39
10 Quelques analyses	42
10.1 Romance de Della Maria	42
10.2 Marche religieuse de Mozart	43
10.3 Romance de Daleyrac	43
10.4 Thème d'un Andante d'Haydn	43
10.5 Marche religieuse de Gluck, dans ALCESTE	44
11 Sur les mélodies de trois périodes principales	48
12 Analyses	52
12.1 Adagio de Haydn divisé en deux parties principales	52
12.2 Air de Mozart, des <i>Nozze Di Figaro</i>	55
12.3 Air de Cimarosa dans l'opéra <i>Il Matrimonio segreto</i>	58
12.4 Air de Sacchini dans la grande coupe binaire ; de l'opéra d' <i>Œdipe</i>	64
12.5 Nouvelles observations sur le rythme	67
13 Observations générales sur les coupes, cadres et dimensions mélodiques	68
13.1 Remarques sur les airs déclamés et sur les morceaux d'ensemble	70
14 Sur les différents caractères de la mélodie	71
15 Observations sur l'unité et la variété de la mélodie, et en général d'un morceau de musique	71
16 Sur la manière d'exécuter la mélodie et sur l'art de la broder	74
16.1 Observations pour les Compositeurs et les Chanteurs, sur ces trois airs.	81
17 Observations sur les airs nationaux	82
18 Sur la manière de développer un motif, et sur la création des marches mélodiques	82

18.1	Remarques générales sur ces développements	84
19	Sur la manière de s'exercer dans la mélodie	87
19.1	Première proposition	88
19.2	Seconde Proposition	89
19.3	Troisième proposition	94
19.4	Quatrième proposition	94
19.5	Cinquième proposition	99
19.6	Sixième proposition	100
19.7	Septième proposition	102
19.8	Huitième proposition	106
19.9	Neuvième proposition	109

Projet d'un programme pour un concours de composition **113**

Préface

Le grand édifice de la Musique repose sur deux colonnes de même grandeur et d'une égale importance, la Mélodie et l'Harmonie.

Depuis plusieurs siècles on a publié une quantité de Traités sur l'Harmonie et pas un seul sur la Mélodie. Comme je suis convaincu par une grande habitude de mon art, par des recherches et des méditations non interrompues sur sa nature, et enfin par une longue expérience, que la Mélodie est susceptible d'un Traité aussi instructif et même plus important que l'Harmonie, j'ai essayé dans cet ouvrage de remplir une tâche aussi pénible. Il ne m'appartient pas de décider jusqu'à quel point j'ai réussi dans cette entreprise ; d'ailleurs, cette tâche ne pouvait être remplie que par un compositeur qui a consacré toute sa vie à approfondir son art, et à s'instruire en même temps d'une manière suffisante dans les différentes branches de la littérature, pour trouver par l'analogie ce qu'il aurait cherché peut-être vainement par une toute autre voie.

On sait que beaucoup d'auteurs de mérite ont parlé dans différents ouvrages de la Mélodie, mais ce n'est que sur la généralité de ses effets. En Allemagne, en Italie, en Angleterre et particulièrement en France, on a fourni sur elle des remarques plus ou moins importantes, plus ou moins instructives et souvent plus ou moins ingénieuses ; mais qu'en est-il résulté pour l'Art musical ? Pourquoi en profite-t-il si peu ? C'est que des raisonnements vagues, sans preuves démonstratives, aussi ingénieux et même aussi instructifs qu'ils puissent être, ayant très peu d'évidence par eux-mêmes, peuvent être combattus et rejetés par d'autres raisonnements semblables, et demeurent par conséquent sans effet. Il en est de la Musique comme de la Géométrie : dans la première il faut tout prouver par les exemples musicaux même, comme dans l'autre par les figures géométriques. Il faut marcher dans toutes les deux de conséquence en conséquence, et établir un système tellement solide, que des raisonnements quelconques ne puissent l'ébranler. C'est sous ce rapport qu'on n'a encore rien publié sur la Mélodie. Les remarques même faites jusqu'à nos jours touchant cet objet, ne peuvent fournir la matière d'un véritable Traité de Mélodie. Je me suis donc vu dans mes recherches entièrement abandonné à moi-même ; et, si à mon insu¹, je me rencontrais dans quelques points avec ceux qui ont écrit avant moi sur la Mélodie, ce serait une émanation immédiate de mon système ; et, dans ce cas, il serait injuste de m'en faire un reproche.

On verra dans le courant de ce Traité que la période musicale existe, et qu'elle est la base de tout ce qu'on appelle la véritable Mélodie. Cette période est restée jusqu'à nos jours un secret. Jamais on ne l'a prouvée ni définie d'une manière indubitable ; et, lorsqu'on en a parlé, elle n'a été que trop confondue avec les phrases, les dessins et les membres mélodiques, qui n'en sont que des parties². C'est par cette raison qu'elle a joué un si triste rôle dans la fameuse querelle des Piccinistes et des Gluckistes. Le rythme musical dont la connaissance est si importante, non seulement dans la Musique, mais encore dans la poésie lyrique, par des causes semblables a éprouvé le même sort³.

Le repos partiel et le repos total (qu'on appelle vulgairement en Musique des demi-cadences et des cadences parfaites), ne sont encore connus que dans l'Harmonie, La Mélodie, aussi bien que l'Harmonie, a les siens ; mais quoique sentis de tout le monde, parce qu'il serait impossible de distinguer sans eux dans un chant les différentes phrases et périodes les unes des autres, ils sont encore ignorés dans nos écoles.

Si la Mélodie n'est autre chose que le fruit du génie, ou, pour mieux dire, une émanation du sentiment et de ses différentes modifications, il faut convenir qu'elle a cela de commun avec la Poésie et l'Éloquence. Mais comme ces deux derniers arts sont soumis à une critique raisonnée et instructive, pourquoi la Mélodie en serait-elle exempte ? Il y a de bonnes et de mauvaises Mélodies, c'est-à-dire qui expriment quelque chose ou qui n'expriment rien. N'est-il pas important de connaître les véritables causes de ces différences ? Quand un Traité de Mélodie n'aboutirait qu'à ce résultat, il rendrait déjà un grand service à l'art ; mais j'ose me

1. Sans quoi je l'aurais indiqué avec empressement.

2. L'abbé Arnaud, d'abord zélé partisan de la Musique italienne, et ensuite son antagoniste déclaré, avait promis dans un prospectus une définition claire et positive de la période musicale, mais il n'a point tenu parole. Il s'est aperçu probablement que ses connaissances en Musique n'étaient pas suffisantes pour la déterminer d'une manière péremptoire.

3. Sulzer et Kirnberger, deux auteurs allemands d'un mérite très distingué, l'un dans son Dictionnaire des Beaux-Arts, et l'autre dans son Traité de Composition, ont parlé du véritable rythme musical ; mais ce qu'ils en ont dit ne regarde que sa définition et son utilité. Quant à ses lois, à ses exceptions, à sa variété, à ses secrets, etc., tout exigeait des recherches suivies et bien liées qu'on n'y trouve point.

flatter que j'ai eu le bonheur d'aller plus loin.

Comme il nous manque aussi un Traité (non moins important) sur l'Art d'accompagner la Mélodie par l'Harmonie, lorsque la première doit être prédominante, j'ai jugé à propos d'exposer les principes sur cette matière dans un supplément ; car tout ce qui précède ce dernier dans l'ouvrage est compréhensible sans le secours de l'Harmonie, ou au moins avec les connaissances les plus légères de cette partie de l'art.

Quant au style, je ne me suis occupé que du soin de donner à mes idées une clarté, pour ainsi dire, populaire⁴. On verra que je parle en compositeur, et particulièrement à des musiciens qui cherchent à s'instruire. Un ouvrage de ce genre ne peut intéresser que par sa matière et la solidité de ses principes. D'ailleurs, je soumetts à la discussion une branche de l'art qui n'a jamais été approfondie, et dans laquelle il me faut tout classer, tout créer, tout analyser, et tout expliquer.

Au reste, je ne traite point ici de la Mélodie vocale et instrumentale en particulier ; j'écris sur la Mélodie en général, laissant à chacun la faculté de l'appliquer aux genres qu'il cultive.

La nouveauté de cette matière rendait indispensable l'emploi de plusieurs mots techniques, et j'en ai fait usage pour éviter les périphrases, partout où l'on pouvait plus facilement et plus clairement s'exprimer par un seul mot.

Ant. Reicha

Paris, ce 15 Octobre 1813.

Nous ajouterons ici la liste des Compositeurs dont nous avons tiré les exemples pratiques.

HÆNDEL	PAISIELLO
GLUCK	CIMAROSA
HAYDN	GIORDANELLO
MOZART	GRÉTRY
PICCINI	DALEYRAC
SACCHINI	DELLA MARIA
SARTI	ZINGARELLI

4. Je dois ici un tribut de reconnaissance à mon ami F., qui, par intérêt pour la Musique et un amour peu commun pour cet Art, a bien voulu prendre la peine de revoir avec soin cet ouvrage que j'avais écrit dans une langue qui n'est pas la mienne : ses connaissances, son érudition, sa mémoire et sa patience rares, son zèle enfin pour tout ce qui est vrai, beau ou utile, sont des qualités qui ne peuvent que rendre un service signalé à tous ceux qui ont le bonheur de partager leurs travaux avec lui.

Observations préliminaires

sur le génie et le talent en musique,

et sur l'utilité de cet ouvrage⁵

Le génie pour la composition musicale n'est autre chose que des dispositions très heureuses pour cet art. Il se manifeste, 1°. par une grande passion pour la Musique; 2°, par un besoin impérieux de créer (c'est-à-dire de composer), et de faire valoir ce qu'on a fait; 3°, par une grande facilité de concevoir des idées et de les réaliser; et 4°, par un sentiment vif et profond pour cet art, dont le jugement est aussi prompt que sûr, dans toutes les occasions où il peut s'appliquer : symptôme le plus saillant en Musique. D'après ces indices, ce génie est facile à reconnaître⁶.

Ces dispositions heureuses, ou ce génie, ne peuvent se donner par un Traité quelconque, si la nature nous en a privés. L'Art poétique d'Horace et celui de Boileau ne créeront pas un Virgile, un Pope, un Corneille, un Racine, un Molière, un Wieland et un Voltaire. L'Orateur de Cicéron⁷ et les Institutions de Quintilien ne produiront point des Démosthènes et des Mirabeau. Cette foule innombrable de Traités sur la Composition, ou pour mieux dire, uniquement sur l'Harmonie, ne feront pas non plus de Hændel, d'Imelli, de Gluck, de Haydn, de Cimarosa et de Mozart. Voilà la ligne de démarcation tracée entre l'art didactique et le génie. Ainsi, qu'on ne s'attende pas que je veuille, par cet Ouvrage, donner du génie pour la mélodie à celui qui n'en a pas⁸. Mais là où le génie se manifeste, d'excellents Traités peuvent être de la plus grande utilité; car ces dispositions heureuses ne constituent pas un artiste, et encore moins un artiste célèbre : il est nécessaire qu'elles soient dirigées vers un but raisonnable; il faut les développer, ne les point étouffer (comme cela arrive souvent); il faut enfin en tirer un parti avantageux, et pour l'artiste, et pour le public : c'est au génie d'étudier, de s'instruire, d'approfondir et de connaître les ressources, la nature et les secrets de son art, parce que c'est lui seul qui peut tirer parti de tout, et employer tout avec succès. C'est ainsi que nos plus célèbres artistes se sont formés.

Il faut faire une grande distinction entre le génie et le talent. Le talent s'acquiert au prix d'une application sévère, assidue et pénible; encore faut-il qu'il soit bien dirigé. Un talent supérieur est le don le plus rare. Le génie sans talent est peu de chose, et souvent rien du tout. Le génie est plus commun qu'on ne pense; et Voltaire dit fort bien : Il court les rues⁹.

Plus de dix mille personnes peut-être ont eu le génie dont Racine fut doué par la nature, tandis qu'il n'en existe peut-être pas une seule qui ait eu la patience et l'application nécessaires pour acquérir un aussi grand talent d'exprimer ses idées, sans lequel le génie est un diamant brut qui ne brille jamais; ce qui nous rappelle cette charmante comparaison de Gray¹⁰.

5. On a jugé à propos d'insérer une partie de ces observations dans le Journal des Arts. Voyez le N°. 240 de ce Journal, 1813.

6. Ces dispositions souvent se manifestent seulement pour l'Harmonie, et pas en même temps pour la Mélodie, et vice versa : ce qui prouve évidemment que l'Harmonie est toute autre chose que la Mélodie. Par-là on peut s'expliquer comment une nation; comme l'Allemagne, montre généralement plus de dispositions et de génie pour l'Harmonie, tandis qu'une autre, comme l'Italie, n'aspire qu'à la Mélodie. Il est important dans nos écoles d'avoir égard à ces différences, et d'appliquer un élève qui montre plus de dispositions pour l'Harmonie à une étude sévère de l'art de la Mélodie, sans quoi il resterait, sinon un mauvais, au moins un trop médiocre mélodiste.

7. L'Art Poétique d'Horace et l'Orateur de Cicéron prouvent évidemment qu'il appartient à un grand Poète et à un grand Orateur de donner les préceptes de leur art, et de réunir le génie à l'instruction.

8. Il s'agit ici de démontrer ce qu'on peut dire d'instructif et d'utile sur l'objet le plus intéressant de la Musique, sans prétendre donner du génie; il s'agit enfin de créer l'Art Mélodique, comme il existe l'Art Poétique.

9. Voyez aussi à ce sujet les réflexions de Rivarol sur l'esprit et le talent, où, sous le mot d'esprit, il entend le génie. (Esprit de Rivarol, page 86 et suivantes.)

10.

Full many à gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its' sweetness on the desert air.

Telle à jamais cachée au sein des flots amers,
La perle n'enrichit que l'abîme des mers;

Ces observations donnent les résultats suivants :

1. Le talent, même sans génie, surtout s'il est guidé par le goût, peut toujours être utile.
2. Le génie sans talent se réduit à peu de chose.
3. Le talent secondé par le génie est tout ¹¹.

Cet Ouvrage est spécialement consacré :

1°. À tous ceux qui ont des dispositions naturelles pour le chant, et il faudrait qu'ils n'en eussent pas du tout pour n'en point profiter. Il leur apprend ce que c'est que la véritable Mélodie; en quoi consiste sa nature; quelle ressource ils peuvent tirer de leurs propres idées; quels cadres, coupes ou dimensions, il faut donner à telle ou telle Mélodie; quels sont ses qualités et ses défauts; comment on doit l'exposer, la conduire et la terminer; de quelle manière on peut s'y exercer; quels principes l'Harmonie doit observer pour l'accompagner; enfin, il leur donne cette critique si indispensable à tout véritable artiste pour ses propres productions ¹².

2°. À tous ceux qui désirent de s'instruire non-seulement dans l'Harmonie, mais aussi dans l'Art mélodique; et si la nature leur a refusé du génie pour cette partie de notre art, ils peuvent encore devenir utiles en l'enseignant aux autres, à l'exemple du P. Martini, de Marpurg, de Kirnberger et Albrechtsberger, qui étaient d'excellents professeurs d'Harmonie, sans avoir du génie pour la composition. Ce sont eux, enfin, qui présentent au génie un terrain dans lequel les sillons sont tracés, pour recevoir le grain que le génie n'a plus qu'à semer.

3°. A l'usage de nos écoles, parce qu'il démontre évidemment qu'on peut enseigner la Mélodie avec plus d'intérêt et même plus de sûreté que l'Harmonie, et qu'il ne faut point étouffer les meilleures dispositions pour le chant (ce qui est très facile), en ne s'exerçant que dans l'Harmonie, et en ne s'occupant que de l'Harmonie.

4°. Aux poètes lyriques. Ils y verront que la véritable Mélodie est soumise rigoureusement aux lois du rythme; que par conséquent ce rythme doit être secondé par celui de la poésie, à l'exemple de Métastase et de Quinault. Tout ce qui n'est pas propre à la Mélodie lyrique, ce sont les grands vers dans les airs (à moins qu'on n'y observe un hémistiche avec un sens déterminé); ce sont des périodes trop longues, point ou trop peu de variété dans le rythme poétique, etc.

En étudiant le rythme musical, ils trouveront quantité de nouvelles formes rythmiques, avec lesquelles ils pourront enrichir la poésie lyrique d'une manière heureuse et favorable à la Mélodie. Ils peuvent encore tirer un grand parti des observations faites sur les coupes mélodiques, en créant des coupes analogues dans la poésie lyrique.

D'après les principes de ce Traité, on verra qu'un individu quelconque peut s'exercer de la même manière, avec un égal succès et avec les mêmes résultats. Mais quelle en sera la différence? Elle consistera dans la qualité, dans le sentiment et dans l'intérêt des idées, qui croîtront à mesure qu'on aura plus de sentiment et de génie.

Enfin, un avantage incontestable de ce Traité de Mélodie sur tous les Traités d'Harmonie connus, c'est qu'il prescrit la marche des idées mélodiques, et que, par son secours, On peut tirer parti des idées d'autrui : deux moyens d'application qu'on n'a point trouvés jusqu'à présent, ni dans la poésie, ni dans l'art oratoire, et auxquels peut-être, par cette route déjà tracée, on parviendra quelque jour.

Ainsi, la Mélodie est le plus positif de tous les arts, et c'est pourtant celui qu'on a regardé jusqu'à présent comme le plus vague, faute de méditations, de recherches et d'analyses.

Ou telle, prodiguant son haleine perdue,
La rose du désert fleurit sans être vue.

(Traduit par Faxoirs.)

11. Quand Horace demande à quoi sert le génie sans la connaissance de l'art, il a parfaitement raison, parce que le génie sans ce secours ne peut rendre ou réaliser ses idées; et si le génie croit pouvoir s'en passer, ou se mettre au-dessus (comme cela arrive souvent), il s'en tire d'une manière fautive et maladroit.

12. Tout le monde est convaincu qu'il faut étudier l'Harmonie, mais cette étude ne donne pas non plus le génie pour y exceller, comme les Palestrina, les Marcello et les Sébastien et Emmanuel Bach, etc., y ont excellé. L'étude de l'Harmonie ne donne que des connaissances de cette partie de l'art, et en démontre les ressources : c'est précisément ce qu'un bon Traité de Mélodie peut faire pour celle-ci.

Introduction

La Mélodie est une succession de sons, comme l'Harmonie est une succession d'accords, ou bien comme le Discours est une succession de mots.

Ce qui lie les sons ensemble, au point d'en créer des sons musicaux, et forme, pour ainsi dire, la syntaxe mélodique, ce sont les gammes, les intervalles, les modulations, les différentes valeurs des notes, la mesure, les cadences (ou points de repos) et le rythme.

Il est nécessaire, avant de traiter de la Mélodie, de se familiariser avec les quatre objets suivants, qui forment la matière de cette Introduction.

1 Les gammes

Les gammes se divisent en majeures et en mineures.

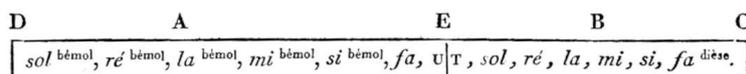

FIGURE 1 – Gammes majeures.

Les gammes de l'espace EBC sont brillantes ; et à mesure qu'elles s'avancent vers le point C (et s'éloignent par conséquent du point E), elles deviennent plus brillantes et plus éclatantes.

Les gammes de l'espace DAE sont sombres en comparaison des autres ; et plus elles s'éloignent du point E et s'approchent du point D, plus elles deviennent sombres.

Les gammes *fa dièse* et *sol bémol*, dont on ne se sert que rarement, et qui ne font, sur le Piano, que la même gamme, sont par conséquent dans la nature fort différentes ; la première est très brillante ou très éclatante, tandis que la seconde est fort sombre.

Entre la gamme d'*ut dièse* et celle de *ré bémol*, il y a la même différence.

Cette remarque est importante dans le cas où on fait des transitions enharmoniques ; car, en changeant tout d'un coup la gamme de *fa dièse* en *sol bémol*, et la gamme d'*ut dièse* en *ré bémol*, et vice versa, on tombe d'un ton fort brillant dans un ton fort sombre, ou d'un ton fort sombre dans un ton fort éclatant : il est donc bien évident qu'on fait une transition trop brusque, qu'il faut éviter là où il n'y a point de raison de l'employer. Sur le Piano, cette différence est peu sensible ; mais dans les orchestres il peut produire de mauvais effets, tout-à-fait contraires à l'intention des compositeurs.

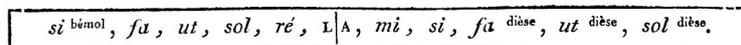

FIGURE 2 – Gammes mineures.

La gamme de *sol dièse* mineur ne s'emploie que rarement.

On a tort de reprocher à notre système que nous n'avons que deux gammes, l'une majeure, et l'autre mineure ; ce reproche n'est pas juste, parce que nous en avons douze majeures et douze mineures, dont chacune a dans son caractère une nuance particulière, qu'il est important pour un compositeur de connaître et d'étudier.

2 Liaisons des Gammes ou Modulations

On appelle moduler, l'art de passer d'une gamme à l'autre d'une manière franche et naturelle.

Il est, en effet, plus facile de bien déterminer ces modulations par l'Harmonie que par la Mélodie seule ; mais il est de même possible de les faire jusqu'à un certain point, par la Mélodie, abstraction faite de l'Harmonie. Ainsi, la Mélodie peut moduler sans le secours de l'Harmonie, 1°. en partant d'un ton majeur (par exemple, dut majeur pour moduler en ré mineur, en mi mineur, en majeur, en do majeur et en la mineur), c'est-à-dire avec tous les tons relatifs d'une gamme majeure, comme tous ceux qu'on vient d'énoncer, et qui sont les relatifs de la gamme majeure d'ut ; 2°. en partant d'un ton mineur (par exemple, de La mineur, pour aller en ut majeur, en ré mineur, en mi mineur, en fa majeur et en sol majeur), c'est-à-dire dans tous les tons relatifs de la gamme de La mineure¹³. 3°. La Mélodie peut encore facilement moduler, par exemple, d'ut majeur en ut mineur, et réciproquement ; mais il ne faut pas qu'elle se permette de moduler autrement que de la manière indiquée, sans le secours de l'Harmonie.

Nous donnerons ici deux exemples de ces modulations mélodiques. (Voyez N°. 1 et 2 de la première planche de l'introduction)

Toutes ces modulations sont fort sensibles par la Mélodie seule.

On module, parce qu'une Mélodie (principalement d'une certaine étendue) deviendrait monotone, si on ne la promenait que dans une seule gamme.

Ce ne sont pas les accidents seuls (c'est-à-dire les dièses et les bémols) qui déterminent une modulation, mais ce sont en même-temps les cadences mélodiques qui la fixent, comme nous le verrons plus tard.

Il est bon de remarquer ici qu'il faut faire une distinction entre une modulation *passagère* et une modulation *fixe* ; la première ne touche une gamme qu'en passant, tandis que la deuxième la détermine parfaitement, Ainsi, on peut faire différentes petites modulations passagères, et néanmoins rester dans un seul ton.

D'après ce que nous avons dit, il est évident qu'on pourrait composer un Traité sur les modulations purement mélodiques ; ce Traité qui nous manque serait fort utile aux élèves qui veulent s'exercer dans l'art de la Mélodie.

3 L'unité de gamme

Quand on ne module que dans des tons relatifs, comme nous l'avons remarqué, on garde l'unité de gamme, La Mélodie ne peut point moduler autrement sans le secours de l'Harmonie, ou bien elle s'expose à perdre de son intérêt et de son charme, en ne modulant que d'une manière vague et incertaine, et par conséquent inappréciable ; car elle ne peut pas à elle seule lier, d'une manière naturelle et évidente, des gammes plus éloignées, et encore moins des gammes hétérogènes ; c'est l'apanage de l'Harmonie.

4 Nature des mesures usitées

Il est important de connaître dans une mesure ce que nous appelons des temps forts et des temps faibles, parce que la Mélodie ne peut faire ses cadences, d'une manière sensible, que sur les temps forts de la mesure. Nous donnerons le tableau suivant des mesures les plus usitées, et nous en marquerons les temps forts avec le signe (—) et les temps faibles avec le signe (ν). (Voyez N°. 3, planche deuxième de l'introduction.)

Dans les longues mesures (comme C, $\frac{12}{8}$ et $\frac{6}{4}$), on compte souvent deux temps forts et deux temps faibles, comme on les voit dans le tableau indiqué ; et, en conséquence, on fait les cadences mélodiques sur l'un ou l'autre de ces deux temps forts. Cependant, je ne conseille point de les faire sur le second temps fort, parce que ces cadences n'ont pas assez de force et d'énergie, et paraissent trop faibles. La raison en est que ces seconds temps forts ne le sont pas suffisamment, et n'ont pas l'évidence des premiers temps forts de ces mêmes mesures, que la nature paraît consacrer exclusivement aux cadences. On peut appeler les uns temps forts secondaires pour les distinguer des autres temps forts sur lesquels la mesure se frappe.

Il est bon d'observer que les cadences suivantes de la Mélodie (voyez N°. 4 de la 2e. planche de l'Introduction) sont de véritables cadences, et fort régulières, quoique la dernière note de toutes ces cadences tombe sur le temps faible de la mesure. La raison en est que la première note de toutes ces cadences n'est, 1°, qu'une petite note (*appoggiatura*) qui occupe la place où la seconde doit déjà se trouver¹⁴ ; 2°. qu'on peut mettre à la place de la première note la seconde, si on le veut ; 3°. qu'on le fait de la sorte (comme il est marqué au N°. 4), pour remplir la mesure par la Mélodie ; sans quoi il y aurait une trop longue pause ; 4°. que ce qui précède toutes ces cadences détermine encore plus évidemment si cette première note n'est qu'une *appoggiatura*. 5°. Pour être mieux convaincu de ce que nous venons d'avancer, que l'on compare ces cadences avec les cadences suivantes ; qui sont toutes irrégulières et fausses, parce qu'elles ne tombent pas sur les temps sur lesquels elles devraient se faire. (Voyez le N°. 5 de la même planche.)

13. Ce qui donne, par le moyen des permutations, pour chaque gamme, 720 chances de modulations mélodiques

14. Et par conséquent on pourrait, si on voulait, écrire ces mêmes cadences de la manière suivante : (Voyez N°. 8 de la même planche).

Tous ces exemples du N°. 5 (depuis 1 jusqu'à 14) peuvent s'employer dans le courant des phrases mélodiques, mais ne pas les terminer. Quand ces mêmes exemples doivent offrir de véritables cadences, il faut qu'ils soient écrits de la manière suivante : (Voyez N°. 6 de la même planche.)

On peut tirer de tout ceci la règle suivante : 1°. Quand la cadence se fait avec une *appoggiatura*, sa dernière note tombe sur un temps faible ; 2°. lorsqu'elle se fait sans *appoggiatura*, sa dernière note tombe sur un temps fort ; 3°. quand cette *appoggiatura* est si prolongée qu'elle prend une mesure entière, comme on le fait quelquefois à la fin d'une mélodie, alors les deux dernières notes tombent sur deux temps forts de ces deux mesures. (Voy. le N°. 7 de la même planche.)

Au reste, il n'y a rien de plus facile à sentir que la manière dont les cadences doivent se trouver placées dans une mesure : nous aurons occasion, dans le courant de l'ouvrage, d'en parler souvent.

Mélie dans un ton majeur.

N° 1.

en Ut majeur.

en Sol majeur.

en Ut majeur.

en La mineur.

modulation passagère en Ré mineur.

la même modul: en Ut.

en Fa majeur.

en Ut majeur.

Mélie dans un ton mineur.

N° 2.

en Mi mineur.

en Si mineur.

en Mi mineur.

en Sol majeur.

en Mi mineur.

en La mineur.

en Mi mineur.

FIGURE 3 – Planche N°. 1 de l'introduction

ou bien. ou bien.

N°3.

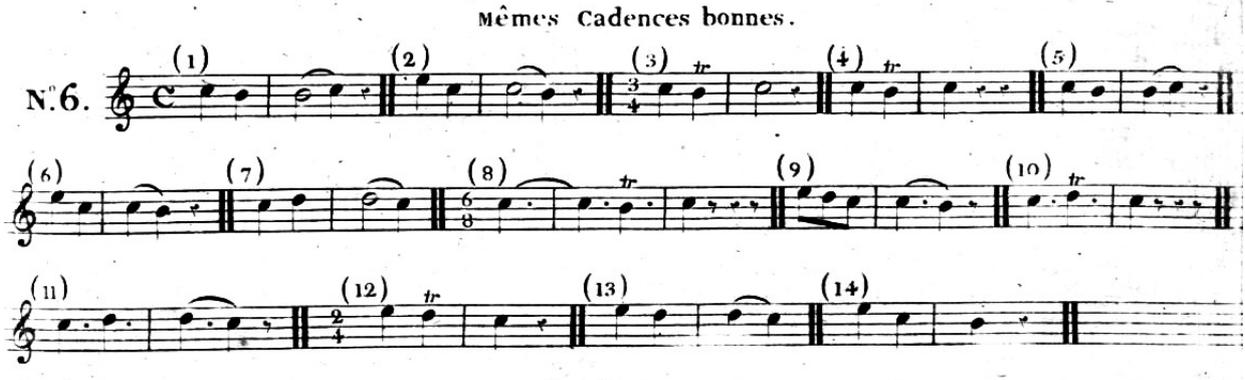
En Ut majeur.

N°4.

Cadences mélodiques mauvaises.

N°5.

mêmes Cadences bonnes.

N°6.

Cadences régulières.

N°7.

N°8.

FIGURE 4 – Planche N°. 2 de l'introduction

TRAITÉ DE MÉLODIE

Les productions musicales ont un intérêt mélodique ou un intérêt harmonique, ou bien ces deux intérêts sont successivement réunis dans un seul morceau de Musique, qu'on peut appeler Mixte, c'est-à-dire harmonique et mélodique. IL s'agit uniquement, dans cet Ouvrage, de l'intérêt mélodique, où l'Harmonie est tout-à-fait subordonnée à la Mélodie¹⁵. (Voyez sur cet objet la classification des productions musicales au commencement du supplément de cet ouvrage)

1 Sur les dessins, les membres, les cadences mélodiques, le rythme et la construction de la période.

La Mélodie est le langage du sentiment, et, quoique nous ne connaissions pas la logique de nos sensations, il n'est pas moins vrai qu'on peut dire des choses fort instructives et d'une utilité générale sur la Mélodie. Il existe une grande quantité de belles et intéressantes Mélodies, et il n'est point difficile de démontrer pourquoi elles sont bonnes; il est encore plus facile de prouver pourquoi certaines Mélodies ne le sont pas.

Dans une bonne Mélodie nous trouvons un caractère, ou une passion, ou une succession de sons si bien enchaînés, que notre oreille en est flattée d'une manière séduisante.

Une Mélodie doit, par conséquent, frapper, émouvoir, ou flatter. Pour que la Mélodie ait une de ces trois qualités, il faut qu'elle soit faite d'après certains principes: ces principes sont à peu près comparables aux principes d'après lesquels on ferait un discours où une narration poétique. Delà, la Mélodie exige la théorie du rythme; *celle des points de repos où cadences; l'art d'enchaîner et de développer des idées pour en faire un tout; la science des périodes et de leurs réunions entre elles.*

L'expérience nous apprend que nous éprouvons un certain plaisir lorsque nous entendons un mouvement qui se succède d'une manière symétrique et bien cadencée; car un simple tambour qui ferait un mouvement rythmé de la manière suivante, serait en état de fixer pour un moment notre attention¹⁶. (Voyez figure 5 l'exemple A.)

Comment ce mouvement fixe-t-il pour un moment notre attention?

Par la *symétrie* qu'on a observée dans ce mouvement; et cette symétrie existe parce que, 1°. chaque division est de deux mesures; 2°. après chaque division, il se trouve un repos qui sépare chaque division; 3°. toutes les divisions sont égales entre elles par rapport au mouvement; 4°. les points de repos, ou cadences, sont placés à distances égales, c'est-à-dire que le repos le plus faible se trouve dans la deuxième et la sixième mesure, et le plus fort dans la quatrième et la huitième: bref, dans ce mouvement on observe un plan régulier et c'est lui seul qui fixe l'attention; car, par exemple, un mouvement suivant (voy. B) où il n'y a ni symétrie, ni plan, ne produit que de la monotonie, laquelle, après la troisième mesure, nous ennuie et nous fatigue.

Comme un mouvement semblable, rythmique, partagé en membres égaux, a déjà une espèce d'attrait pour nous, combien cet attrait ne sera-t-il pas relevé, lorsqu'on accompagnera ce mouvement avec des sons bien choisis! Si au lieu de faire, comme nous l'avons vu, l'exemple (A), on faisait l'exemple (C), il en proviendrait une véritable Mélodie¹⁷.

Une bonne Mélodie exige par conséquent, 1°. qu'elle soit divisée en membres égaux et semblables; que ces membres fassent des repos plus ou moins forts, lesquels repos se trouvent à des distances égales, c'est-à-dire symétriquement placés.

15. Les principes de ce Traité sont, en un mot, applicables, sans exception, à toute Mélodie prédominante, soit en partie soit en totalité.

16. Ce qui serait déjà la Musique d'un Peuple sauvage, comme des voyageurs nous l'assurent,

17. Tout mouvement symétrique donne une espèce de Mélodie régulière; il ne s'agit que de bien choisir les différents sons avec lesquels on veut rendre ce mouvement, et de bien faire sentir, par des repos suffisants, la fin de chaque phrase. Ainsi, il y aurait ici un exercice instructif à proposer aux élèves, lequel serait de leur prescrire différents mouvements symétriques, à l'instar de l'exemple A, en exigeant d'eux de créer, sur chacun de ces mouvements, différentes Mélodies, à l'instar de l'exemple C car, non seulement les mouvements réguliers donnent une espèce de Mélodie régulière; mais encore, avec un seul de ces mouvements, on en pourrait créer plusieurs, selon qu'on en changerait les notes; ce qu'on peut varier à l'infini.

FIGURE 5 – Exemples A à D

Une division mélodique (voyez l'exemple D) n'est autre chose, d'après cela, qu'une petite idée, qui doit avoir un repos (qu'on appelle, en Musique, une cadence), au moyen duquel elle doit se distinguer de l'idée qui la suit. Une pareille division ou idée mélodique, nous l'appellerons *un dessin*.

Quand ce dessin mélodique est aussi court, et qu'il a une cadence si faible, il faut au moins qu'il soit répété, avec d'autres notes, et qu'il ait la seconde fois une cadence plus marquée; alors la Mélodie aura un sens plus déterminé, parce que cette répétition la fixe davantage; par exemple, (voyez E, N°. 1). Une pareille répétition nous l'appellerons *un rythme*, lequel se trouve ici composé de quatre mesures, et doit avoir au moins une demi-cadence¹⁸.

Comme ce rythme mélodique, composé de deux dessins (voy. l'exemple E, N°. 1), n'a pas un point de repos parfait (ou cadence entière), mais seulement une demi-cadence, tout le monde sent que la Mélodie n'est pas achevée, et qu'il faut la continuer; c'est pourquoi il faut lui ajouter un autre rythme. Mais la symétrie et l'unité d'une bonne Mélodie exigent que le second rythme soit semblable au premier, qu'il lui soit égal, et que les points de repos soient mis aux mêmes distances; c'est pourquoi il faut faire encore un rythme¹⁹ de quatre mesures, qui doit avoir une cadence entière, ou encore une demi-cadence, par exemple, (voyez F).

Comme ce second rythme ne finit aussi qu'avec une demi-cadence, et que la Mélodie n'est point terminée,

18. Ce qui distingue et sépare une idée d'avec l'autre, ce sont les points de repos; la Mélodie en a comme le discours; si elle en était privée, toutes les idées se confondraient et demeureraient nécessairement sans intérêt; ainsi ces points de repos sont d'une grande importance. On les appelle en Musique des Cadences, comme nous l'avons remarqué. Il y en a principalement deux, dont une finale, qui sépare une période d'avec une autre, et l'autre *demi-finale* (*demi-cadence*), qui sépare les idées appartenant à une période. Nous verrons dans la suite que la Mélodie est plus riche en cadences que l'Harmonie.

La Mélodie a différents moyens de marquer ses repos; 1°. par une note plus longue que celle qui la précède; 2°. par une pause; 3°. par le temps de la mesure sur lequel la cadence se fait; 4°. par de certaines notes de la gamme, que la nature exige. Ces notes sont, par exemple, (voyez E, N°. 2).

La Mélodie est donc plus riche en demi-cadences qu'en cadences parfaites, car elle n'a qu'une seule note dans chaque gamme (qu'on appelle la Tonique pour faire une cadence parfaite, pendant qu'elle en a quatre pour une demi-cadence. Elle peut, par conséquent, mettre une grande variété dans les demi-cadences.

Pour l'intelligence de notre matière, nous serons plus bas obligés de diviser les cadences, non seulement en demi-cadences et en cadences parfaites, mais encore en quarts de cadences et même en trois quarts de cadences, car les repos mélodiques sont de différents degrés; il y en a qui sont plus faibles qu'une demi-cadence, et d'autres plus forts, sans atteindre néanmoins le degré d'une cadence parfaite.

La quatrième et la sixième notes de la gamme, par exemple le *fa* et le *la* dans le ton d'*ut*, ne donnent jamais une véritable demi-cadence; mais néanmoins il n'est pas impossible de terminer un membre, et par conséquent aussi un rythme, avec une de ces deux notes, selon la nature des idées du compositeur, et l'adresse avec laquelle il saura bien les déterminer; dans ce cas, on peut envisager la conclusion de ce membre ou de ce rythme, comme une exception en fait de demi-cadence. Il est vrai, qu'en général, une demi-cadence détermine un membre et un rythme; mais il arrive aussi quelquefois que le rythme à son tour détermine une demi-cadence, si toutes les autres conditions sont exactement observées. Dans ce second cas, la demi-cadence peut se faire non seulement sur les deux notes mentionnées de la gamme; mais encore sur la tonique même, comme nous le verrons plus bas. Il est encore à remarquer que l'Harmonie doit contribuer beaucoup à ces distinctions de cadences, dont il s'agira dans le supplément.

19. Le rythme est une autre espèce de mesure musicale et parfaitement comparable aux mesures ordinaires de cet art, Il fait les mêmes fonctions, c'est-à-dire il fait en grand ce que la mesure fait en petit: la mesure partage en parties égales une suite de temps simples (comme, par exemple, des noires dans la mesure à quatre temps), et le rythme partage en parties égales, et par conséquent d'une manière symétrique, une suite de mesures. D'après cela, on peut dire très bien que les mesures sont des temps simples du rythme, comme les noires et les soupirs sont les temps simples d'une mesure. La nature a gravé l'un et l'autre (la mesure et le rythme) d'une manière imperturbable dans notre sentiment, et elle paraît n'adopter ce qui est beau en Musique (particulièrement dans la Mélodie), que lorsque ces deux conditions sont absolument observées.

(N°1) Rhythme mélodique entier. Notes finales des cad^{es} mélodiques (N°2.) En Ut majeur.
 1er point de repos. 2e point de repos plus fort. cadence parfaite. $\frac{1}{2}$ cad:
 En La mineur.
 $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad: cad. parf: $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:
 1er rythme. 2e rythme.
 $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:

FIGURE 6 – Exemples E à F

il faut lui donner un troisième rythme, qui soit égal au précédent, par exemple, (voyez G).

Mais comme avec ce troisième rythme la Mélodie n'est pas achevée, par rapport à la demi-cadence, il faut lui ajouter un quatrième rythme, par exemple, (voyez H).

Le tout ensemble est ce qu'on doit appeler une période, parce qu'elle a un point final parfaitement déterminé, et sur lequel notre sentiment s'arrête avec satisfaction : toutefois, si l'on veut poursuivre la Mélodie, d'autres périodes peuvent succéder à celle-là. La période est donc composée de rythmes ou de membres symétriques ; elle finit toujours, et sans exception, avec une cadence parfaite. La période est donc l'objet le plus important de la Mélodie ; le rythme et les cadences existent par rapport à la période ; sans elle, il est impossible qu'une bonne Mélodie puisse avoir lieu. Celui qui est en état de créer des périodes intéressantes, est sûr de vaincre toutes les difficultés de l'art mélodique ; c'est pourquoi nous consacrerons d'abord tous nos soins aux périodes.

G. 1er rythme. 2^d rythme.
 $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:
 3me rythme. $\frac{1}{2}$ cad:
 H. 1er rythme. 2^d rythme.
 $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:
 3me rythme. 4me rythme.
 $\frac{1}{2}$ cad: cad. parf.

FIGURE 7 – Exemples G à H

Chaque membre de la période ci-dessus (voyez H) est composé de deux dessins semblables. Mais il y a des périodes dont les membres sont composés de deux dessins différents, par exemple, (voyez J).

Le rythme²⁰ étant encore ici de quatre mesures, est répété trois fois pour rendre les membres de cette Mélodie égaux, sous le rapport de la longueur, et pour mettre les cadences, par rapport à la symétrie, dans des intervalles égaux. Parce que le premier dessin d'un membre, qui est composé de deux dessins, doit avoir une espèce de cadence pour se distinguer du dessin suivant, nous appellerons cette espèce de cadence (qui peut être très faible), quart de cadence, pour la distinguer de la demi-cadence²¹.

20. Nous verrons plus tard la différence qu'il y a entre le rythme et le membre, sous le rapport des notes, tandis qu'ils sont les mêmes pour la quantité de mesures,

21. En général les cadences, dans la Musique, ont une grande analogie avec la ponctuation grammaticale ; par exemple, avec la virgule (,), le double point (:), le point et virgule (;) et le point final (.). C'est pourquoi on pourrait appeler un quart de cadence

PAESIELLO.

J. *Andante.*

1er membre, composé de 2 dessins différents.

1er dessin. 2^d dessin.

1/2 cadence.

2^d membre, comp: de 2 dessins dif:

1er dessin. 2^d dessin.

3me membre, comp: de 2 dessins dif:

1er dessin. 2^d dessin.

1/2 cad: cadence parfaite.

K. *Andante.*

1/4 de cad: 1/2 cad:

6 5 5 6 7

FIGURE 8 – Exemples J à K

Le quart de cadence a fort souvent beaucoup de ressemblance avec une demi-cadence, mais il n'a pas sa force; la cause en est qu'avec un quart de cadence le rythme n'est pas à sa fin, et qu'on ne s'attend pas par conséquent à une demi-cadence, qui ne peut avoir lieu qu'à la fin d'un membre, où le rythme est terminé. Par la même cause, une demi-cadence peut ressembler à une cadence parfaite, et n'en pas faire l'effet. Comme il est très important de distinguer un quart de cadence d'une demi-cadence, parce que l'exactitude d'une période en dépend, nous tâcherons de l'éclaircir par des exemples. (Voyez K.)

Dans cet exemple qui forme un membre d'une période, lequel est composé de deux dessins semblables, ce membre a un rythme de quatre mesures. Le quart de cadence y ressemble absolument à une demi-cadence; et la demi-cadence à une cadence parfaite. Mais le rythme est cause qu'on ne peut confondre ici le quart de cadence avec la demi-cadence, et celle-ci avec la cadence parfaite; car chacun sent parfaitement que dans la seconde mesure (au quart de cadence) le membre mélodique aussi-bien que le rythme ne sont point terminés, et que par conséquent on ne peut sentir qu'un quart de cadence, et point une demi-cadence. Mais à la fin de ce membre (à la demi-cadence) chacun sent qu'avec ce membre la Mélodie, ainsi que la période, n'est pas à sa fin, et que ce membre n'est que le commencement d'une mélodie ou d'une période, après lequel membre doit suivre nécessairement encore quelque chose: car un membre est trop petit pour former une période, et encore moins une Mélodie entière. C'est pourquoi le rythme exige un compagnon, c'est-à-dire qu'il faut au moins le répéter pour former une période. Ce sont les causes pour lesquelles la demi-cadence à la fin du membre mélodique indiqué, ne peut être confondue avec la cadence parfaite: car, où il y a encore quelque chose à désirer, il n'y a point une cadence parfaite, quoique l'apparence d'une cadence parfaite existe²².

Par les mêmes causes il est aussi impossible (voy. l'exemple L), de confondre un quart de cadence avec la cadence parfaite, et la demi-cadence avec un quart de cadence.

Dans ce dernier exemple, il n'y a qu'un membre et un rythme, après quoi doit suivre un rythme de la même longueur. Parce que le rythme de la seconde mesure n'est pas à sa fin, on ne peut pas sentir une autre cadence qu'un quart de cadence; mais comme le rythme est terminé à la quatrième mesure, il ne peut pas y avoir un quart de cadence, mais une demi-cadence. La puissance du rythme est telle qu'elle commande à une cadence parfaite apparente de ne se faire sentir tantôt que comme une demi-cadence, et tantôt que comme un quart de cadence; mais elle ne s'étend pas jusqu'à nous faire prendre une demi-cadence pour une cadence parfaite; et lorsque le rythme se termine avec une demi-cadence, il faut nécessairement qu'il arrive encore quelque chose, ou il y aurait commencement sans fin.

Comme en général on prend le mot de rythme dans l'acception où nous admettons le mot de dessin, il est nécessaire, pour éviter les doubles ententes, de donner ici une définition juste de ce que nous entendons par rythme et dessin. Le dessin est la manière d'après laquelle les sons se succèdent dans un membre mélodique; cela peut se faire d'une infinité de manières: car la moindre variation dans la valeur des notes donne un

une virgule, et le désigner par le signe (,); la demi-cadence avec le signe (:); ou le double point (:), et la cadence parfaite avec le point (.) . Par conséquent un dessin mélodique (s'il ne forme pas un membre entier) est une virgule, et le membre entier d'une Mélodie est un point et virgule, et la période un point,

22. En Poésie et en Éloquence on peut faire, avec quatre ou cinq mots et même trois, un sens déterminé, qui ne laisse rien à désirer, et forme une période très courte. Par exemple: Le soleil brille, La nuit est sombre. L'éternité n'a pas de bornes. etc. Mais, en fait de Mélodie, on ne peut créer un sens déterminé, encore moins une période, avec trois, quatre ou cinq notes.

Figure 9 shows two musical examples, L and M. Example L is a two-staff piece in a minor key, featuring a 1/4 cadence and a 1/2 cadence. Example M is a single-staff piece titled "Différents dessins mélodiques." It contains seven numbered melodic patterns (1-7) and a second pattern numbered 1 and 2.

FIGURE 9 – Exemples L à M

dessin nouveau; par exemple, (voyez M, N°. 1).

On voit ici sept dessins dont la différence existe dans la valeur des notes. Il y a rarement dans une période un membre qui ne soit pas composé de deux dessins, soit qu'ils soient semblables ou non semblables. Quelquefois il n'y a qu'un seul dessin qui domine dans toute la période, comme nous avons vu plus haut dans la période (voyez H) de Haydn, où le dessin suivant : (voyez M, N°. 2) se répète huit fois de suite, c'est-à-dire deux fois dans chaque membre de la période. Souvent un seul dessin peut dominer dans une période (comme dans l'exemple cité); une autre fois, il y a deux dessins qui alternent dans la période; souvent le même dessin est répété avec quelques changements; une autre fois tous les dessins sont différents. Bref, en cela il y a une grande variété entre les périodes et leurs membres. Mais le rythme est toute autre chose : il n'est pas susceptible de beaucoup de changements. Il compare le nombre de mesures d'un membre avec le nombre de mesures de l'autre, et cherche à égaliser les membres sous ce rapport, sans avoir égard à la valeur des notes. Il place les cadences symétriquement dans des intervalles égaux; il exige presque toujours qu'on le répète, c'est-à-dire qu'on lui donne son compagnon; et ne souffre point (comme le dessin) qu'on le traite arbitrairement. Enfin, le rythme dispose la proportion des membres par rapport à la quantité de leurs mesures, et les proportions des cadences par rapport à leurs distances. Si, par exemple, un membre d'une période est de quatre mesures, le rythme exige par conséquent que le membre suivant n'ait pas plus de quatre mesures; et si, après deux mesures, une cadence a lieu, il exige que, dans le même intervalle (c'est-à-dire après deux mesures et sur le même temps de la mesure) une nouvelle cadence ait lieu. C'est pourquoi le rythme va de deux mesures en deux mesures, où de quatre en quatre, ou de huit en huit, c'est-à-dire de nombre pair égal en nombre pair égal; ou bien de trois mesures en trois mesures, ou de cinq en cinq, c'est-à-dire de nombre impair égal en nombre impair égal; partout il exige de l'ordre et de la symétrie.

Un dessin est presque toujours plus petit qu'un rythme, car plusieurs dessins peuvent former un seul rythme; le cas contraire ne peut pas exister. Un millier de périodes peuvent se ressembler en fait de rythme (c'est-à-dire avoir un rythme de la même quantité de mesures); mais elles ne peuvent pas se ressembler par rapport au dessin; car il n'y aurait pas de différence entre elles. C'est pourquoi le dessin peut varier à chaque moment, pendant que le rythme reste toujours le même.

Figure 10 shows musical example N, titled "Membre d'une période, et rythme de 8 mesures." It features a single staff with a 2/4 time signature, divided into four numbered drawings (1er, 2^d, 3me, 4me) and ending with a 1/2 cadence.

FIGURE 10 – Exemple N

La cadence qui sépare un dessin de l'autre dans un même membre peut être souvent si faible, qu'à peine on la prendrait pour une cadence; mais pour la cadence qui termine un rythme, il faut toujours qu'elle soit bien prononcée; car sans cela, on ne pourrait pas distinguer un rythme d'un autre, ce qui serait une faute impardonnable, qui détruirait totalement la symétrie entre les membres d'une période. Delà vient que dans l'exemple suivant le rythme est de huit mesures et non point de quatre, comme à l'ordinaire : (voy. N).

Chacun sent dans cet exemple, qu'après la quatrième mesure, il n'existe pas une demi-cadence qu'au

moins le rythme exigerait ; ce n'est qu'à la huitième mesure qu'une véritable demi-cadence a lieu, laquelle sépare ce rythme de huit mesures du rythme qui doit nécessairement le suivre,

On voit par ce même exemple, que dans un seul rythme, il peut y avoir jusqu'à quatre dessins. C'est pourquoi un dessin est, généralement parlant, plus court qu'un rythme.

Il y a pareillement des différences entre un membre et un dessin ; un membre peut être composé de différents dessins, (comme les exemples ci-dessus cités de huit mesures composées de quatre dessins, et qui ne font qu'un membre). Mais un membre est toujours en même temps un rythme ; car il faut qu'il ait comme celui-ci, ou une demi-cadence, ou (lorsqu'il est le dernier membre d'une période) une cadence parfaite, pour pouvoir être distingué d'un autre membre. Cependant le cas peut souvent exister qu'un membre court (principalement dans les mesures courtes comme $\frac{3}{8}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$ et $\frac{6}{8}$, et quand le mouvement en est accéléré) ne forme qu'un seul dessin, par exemple (voyez O, N°. 1, N°. 2).

The figure contains three musical staves, each in treble clef and 3/4 time signature.
 - Staff O (labeled 'MOZART') shows a single melodic line with a bracket above it labeled '(N^o1.) Un membre, un dessin, et un rythme.'
 - Staff P (labeled 'HAYDN') shows a similar melodic line with a bracket above it labeled '(N^o2.) Un membre, un dessin, et un rythme.'
 - Below these are two more staves, P and Q, which are variations of the melody in staff O.
 - Staff P is labeled 'Membre de 2 dessins.' and shows the melody divided into two sections by a dotted line. The first section is labeled '1er dessin.' and ends with a '1/4 de cad.' (quarter rest). The second section is labeled '2^d dessin.' and ends with a '1/2 cad.' (half rest).
 - Staff Q is labeled 'Membre de 4 dessins.' and shows the melody divided into four sections by dotted lines. The sections are labeled '1er dessin.', '2^d dessin.', '3me dessin.', and '4me dessin.'. Each section ends with a '1/4 de cad.' (quarter rest), except for the final section which ends with a '1/2 cad.' (half rest).

FIGURE 11 – Exemples O à Q

Avant de terminer nos remarques sur la différence qui existe entre un dessin et un rythme, il sera nécessaire de montrer comment un dessin se distingue d'un autre dessin.

Un dessin, pour qu'on puisse le distinguer d'un dessin suivant, doit avoir au moins un quart de cadence, c'est-à-dire un petit point de repos, qui existe, 1°. dans une pause, ou, 2°. dans une note plus longue. Bref, il faut qu'il se trouve nécessairement quelque chose à la fin d'un dessin (aussi petite que cette différence puisse être) pour le distinguer du commencement du suivant. C'est pourquoi dans l'exemple, (voy. O, N°. 2), toutes les notes ne forment qu'un seul dessin, parce qu'il n'y a pas cette petite différence dont nous venons de parler, qui puisse le diviser en deux ou plusieurs dessins. Le même exemple pourrait être divisible en deux dessins, en l'écrivant de la manière suivante : (voy. P). Chacun sent ici que dans la seconde mesure il y a un petit point de repos, ou quart de cadence, lequel se fait en altérant le mouvement de : (voy. O, N°. 2) qui marchait par doubles croches, et qui est ici : (voy. P), dans la seconde mesure, interrompu par une simple croche. Aussi faible que soit ce point de repos, il est néanmoins suffisant pour partager le membre en deux parties égales, ou en deux dessins différents.

D'après la même manière, on pourrait diviser ce même exemple (voy. O, N°. 2) en quatre parties, ou bien en quatre dessins, par exemple (voy. Q).

Une seule note ne peut jamais former un dessin. Un dessin ne peut donc avoir moins de deux notes ; encore il ne faut pas que la première de ces deux notes soit trop courte. Un dessin de deux notes exige toujours qu'on le répète, par exemple (voy. R).

Dans l'exemple suivant : (voy. S, N°. 1), la première note, quoique suivie d'une pause, ne forme pas un dessin, d'après la remarque que nous venons de faire ; et même, après la troisième note de cet exemple, il n'y existe pas une cadence sensible, qui serait suffisante pour distinguer un dessin de l'autre ; la raison en est que les trois premières notes sont trop séparées l'une de l'autre, et par cette raison ne forment pas un véritable sens mélodique ; et qu'on sent la Mélodie comme si elle était écrite ainsi : (voy. S, N°. 2). Au fond (S, N°. 1), n'est autre chose qu'une légère variation de (S, N°. 2).

Mais l'exemple suivant (voy. T) est bien différent de (S, N°. 1) : les trois premières notes étant plus liées,

FIGURE 12 – Exemples R, S et T

chantent mieux, et par conséquent peuvent former un dessin. Après ces explications, un peu sèches, mais très indispensables pour l'intelligence d'un Traité de Mélodie, il est temps de revenir aux périodes²³.

FIGURE 13 – Exemple T

Les périodes sont longues ou courtes comme dans le discours. Plus elles sont longues plus elles contiennent de membres. Les plus courtes sont celles qui ne contiennent que deux membres. Mais comme chaque chose dans la nature a son exception, il arrive qu'on peut créer quelquefois aussi des périodes d'un seul membre, mais dont on ne peut pas faire beaucoup d'usage ; et on pourrait les appeler alors des périodes irrégulières, parce qu'elles ne contiennent qu'un rythme sans son compagnon. Par exemple, la première période de l'air si connu de *la belle Gabrielle*, n'est composée que d'un membre (voy. U).

La seconde période du même air est régulière, parce qu'elle a une demi-cadence dans la cinquième mesure, et que le rythme a son compagnon, ce qui manque à la première période.

FIGURE 14 – Exemple U

De même la première période du vieil air anglais si connu : *God save the king*, par exemple (voy. V).

La seconde période mérite aussi d'être remarquée dans ce même air ; car elle n'a pas une demi-cadence, et par conséquent elle n'a qu'un seul membre et qu'un seul rythme ; malgré cela, elle produit l'effet d'une période plus régulière que la première ; la cause en est qu'elle a un rythme long, lequel est divisible en deux parties égales ; de sorte qu'on croit sentir un rythme de quatre mesures avec son compagnon. C'est ce qu'on ne trouve pas dans la première période ; car, 1°. le rythme n'en est pas assez long ; 2°. ce qui s'y oppose, c'est le quart de cadence, lequel tombe dans la quatrième mesure et non dans la troisième ; c'est ce qui fait

23. Nous avons vu dans ce qui a précédé que le membre et le rythme sont employés à peu près dans la même acception, Cependant, il y a une différence entre les deux qu'il est nécessaire de faire ici. Le membre et le rythme sont égaux, quant à la quantité des mesures ; mais ils diffèrent en ce que le rythme ne fait que compter la quantité de mesures d'un membre, tandis que celui-ci s'occupe du dessin ; et tout en gardant la même quantité de mesures (c'est-à-dire en gardant le même rythme), le membre peut varier son dessin ; tantôt le membre n'a qu'un seul dessin, tantôt il en peut avoir deux ; trois et même plus ; et une période peut être régulière par rapport au rythme, et très défectueuse par rapport au dessin de ses membres : comme il arrive, quand un compositeur lie deux dessins hétérogènes et détruit par là l'unité de sa Mélodie,

FIGURE 15 – Exemple V

qu'on ne peut pas diviser cette première période en deux parties égales. Mais on pourrait la diviser en trois parties égales (voy. X), et c'est la raison pour laquelle cette période, quoique irrégulière, ne produit pas un effet désagréable ; car, il y a une espèce de symétrie, laquelle provient de ce que chaque dessin contient deux mesures, qui donnent à la Mélodie une marche régulière et qui fait l'effet suivant : 1—2—1—2—1—2.

FIGURE 16 – Exemple X

On peut tirer de là cette règle pour des périodes d'un seul membre, principalement quand le rythme surpasse le nombre de quatre mesures : le rythme qui forme une période doit être divisible en deux, trois et quatre parties égales ; par exemple (voy. Y).

FIGURE 17 – Exemple Y

De même la première période de l'exemple (voyez Z) est une période d'un seul rythme, lequel se laisse diviser en deux parties égales²⁴. Le rythme est partout ici de deux mesures. Mais comme la mesure est longue, et que le mouvement en est lent, il faut se le représenter comme écrit de la sorte (voyez A²), où le rythme contient quatre mesures ; ou bien aussi de la manière suivante (voyez B²), où il a pareillement quatre mesures.

FIGURE 18 – Exemple Z

On pourrait demander pourquoi nous appelons période la première partie de cet air (voyez Z), qui n'a qu'un rythme, et pourquoi les trois membres ensemble ne forment pas une seule période ? Qu'est-ce qui distingue une période d'une autre période ? Sans doute c'est la cadence d'un membre, quand elle forme une

24. La note finale de cette première période (le si) devient ici une nouvelle tonique, parce que la Mélodie module en si.

cadence parfaite, sur laquelle cadence on ne peut pas sentir une demi-cadence, et encore moins un quart de cadence; car si la cadence parfaite ne la déterminait pas, il n'y aurait pas de raison pour qu'une Mélodie de cent ou de deux cents mesures ne formât une période tout aussi-bien qu'une Mélodie de quatre, huit ou douze mesures. Et s'il existe un moyen de fixer une longue période, pourquoi ne l'adopterait-on pas pour une courte, comme cela se pratique dans l'éloquence et la poésie?

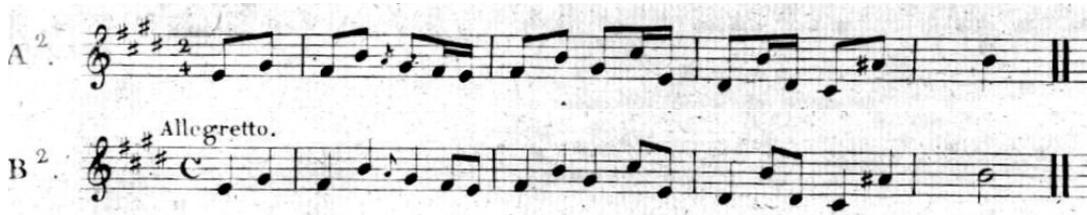

FIGURE 19 – Exemples A² et B²

Cependant il faut qu'un membre qui doit former une période ne soit pas trop court, et qu'il ait au moins quatre mesures (ou bien deux mesures longues et d'un mouvement lent, comme dans l'exemple de l'air de Haendel cité plus haut). La première période du même air a une cadence parfaite si déterminée, que par cela même elle se distingue parfaitement de la période suivante.

FIGURE 20 – Exemple C²

Outre cela, cette période fait une exception en fait de périodes, par rapport à sa brièveté. Si un compositeur voulait faire du membre mélodique suivant (voyez C²) une période, et principalement s'il voulait la déterminer par l'Harmonie (voyez D²), alors il ferait une exception qui pourrait produire un bon ou un mauvais résultat : dans le premier cas la période serait admissible, et dans le second, elle serait à rejeter. Mais ce qui sera toujours plus sûr, c'est d'ajouter à ce membre un second membre, pour former une période régulière (voyez E²)²⁵.

FIGURE 21 – Exemples D² et E²

La Mélodie même dans cet exemple fait une exception, en ce qu'elle fait sa demi-cadence sur la tonique, laquelle demi-cadence ne devrait pas avoir lieu sur cette note; car cette note appartient à la cadence parfaite mélodique de la période; mais (comme nous avons remarqué) le rythme fait désirer son compagnon, et cette cadence étant par cela affaiblie, n'est sentie que comme demi-cadence. Le quart de cadence dans la seconde mesure, lequel ressemble à une demi-cadence, et le quart de cadence dans la sixième mesure, lequel même

25. La note fa marquée par une (+) dans l'exemple devient ici tonique, parce que la Mélodie module en *fa*

ressemble à une cadence parfaite, font l'effet, par la même raison, d'un quart de cadence, parce qu'ils tombent au milieu et non à la fin du premier et du second rythmes.

1.1 Sur les périodes d'un seul membre

Une période d'un seul membre ne peut pas former une Mélodie entière, à cause de sa brièveté ; car chacun s'attend, après une période pareille, à une suite de la Mélodie : delà vient qu'une cadence parfaite d'une période pareille produit presque l'effet d'un trois-quarts de cadence²⁶, principalement si l'on y module à la dominante. Cependant on peut faire usage de cette période : 1°. comme l'annonce d'un chant ; 2°. en général, comme de petites ritournelles au commencement, au milieu ou à la fin d'un air, d'un rondeau, d'une romance, etc. ; 3°. dans les petits airs à reprises (principalement dans les airs de ballets).

1.2 Sur les périodes de deux membres

Les périodes composées de deux membres appartiennent déjà aux périodes régulières. Il faut que le premier membre ait une demi-cadence, et le second une cadence parfaite. Le rythme a par conséquent son compagnon. Le second membre n'est souvent qu'une répétition du premier avec une légère altération, par exemple (voyez F², N°. 1).

Dans la première période de cet exemple, la cadence du premier membre se fait ainsi : (voyez F², N°. 2), et la cadence du second membre de l'exemple N°. 1, de la sorte : (voy. F², N°. 3).

FIGURE 22 – Exemple F²

Ces deux membres se ressemblent parfaitement dans tout le reste. Aussi petite que cette différence puisse être, elle est importante, parce qu'elle distingue suffisamment un membre d'un autre. C'est ici le lieu de faire la remarque suivante : Une cadence parfaite est toujours affaiblie au point qu'elle devient une demi-cadence, quand on saute subitement de la tonique à une autre note quelconque. Lorsque cela s'est fait après le premier rythme, comme dans cet air de Gluck (voy. la quatrième mesure de cet air), alors la demi-cadence devient encore plus sensible, parce qu'on s'attend au compagnon du rythme.

La seconde période de cette Mélodie est composée de deux membres inégaux, lesquels ont entre eux une grande ressemblance (ainsi qu'avec les membres de la première période), parce que tous les quatre sont composés du même dessin, qui varie très peu entre eux. En général, les airs ont beaucoup de charme, quand ils sont faits de la sorte, c'est-à-dire quand les dessins se ressemblent par rapport au mouvement, et se distinguent par rapport aux notes et aux cadences. De même le charme d'une Mélodie de plusieurs périodes augmente, lorsque le compositeur sait ramener souvent un dessin saillant dans le courant de son morceau, par exemple, comme Haydn, qui a su tirer un grand parti de ces répétitions, et donner par là une grande unité à sa composition.

Les membres d'une période sont composés, 1°. de dessins égaux sans altération de notes ; 2°. de dessins égaux avec changement de notes ; 3°. de dessins inégaux.

Ceux du second cas sont les meilleurs, car ils ont plus de variété que ceux du premier et plus d'unité que ceux du troisième.

La plus grande partie des Mélodies connues, et qui nous charment, ont des périodes composées des membres du second cas : par exemple (voy. G², N°. 1 et N°.2).

26. C'est-à-dire plus qu'une demi-cadence et moins qu'une cadence parfaite. Les périodes d'un seul membre ont encore le désavantage ou d'être trop courtes, ou bien d'être composées d'un membre trop long, et par conséquent d'avoir aussi un rythme

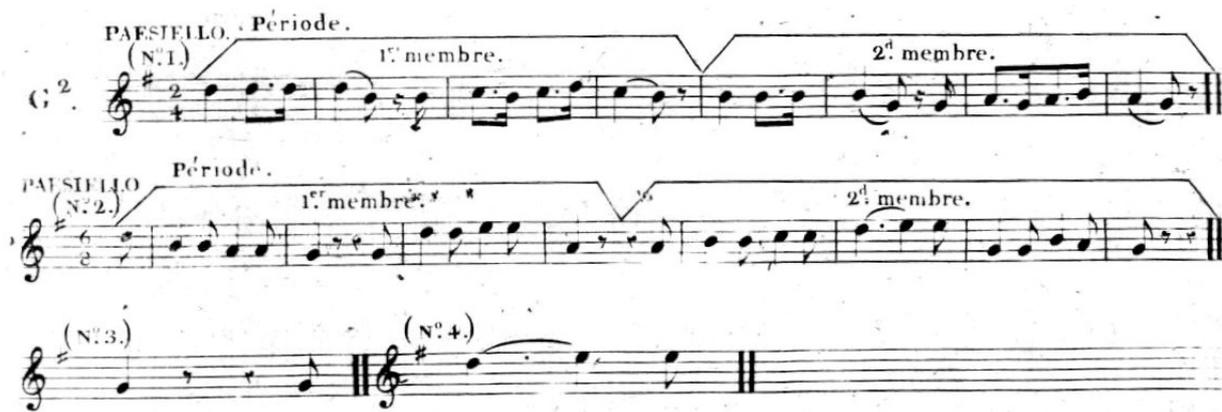

FIGURE 23 – Exemple G²

Le changement dans la seconde mesure du premier membre du N°. 2, Fi : (voy. G², N°. 3) ; et le second membre dans sa seconde mesure fait : (voy. G², N°. 4).

Ce changement est si peu de chose que la ressemblance des dessins n'en est point effacée. On peut employer quelquefois de pareils changements dans les dessins d'une manière très piquante, par exemple (voy. H², N°. 1), où la seconde mesure du premier membre diffère de la seconde mesure du second membre, pendant que tout le reste se ressemble,

Dans ces sortes de périodes de deux membres, il arrive souvent qu'on ajoute deux mesures au second membre, en les prolongeant, ou bien qu'on en répète les deux dernières mesures ; par exemple (voy. H², N°. 2).

Notre sentiment paraît prendre plaisir à cette addition ; et on peut l'employer souvent à la fin des périodes, quand il ne s'agit pas d'une égalité rigoureuse de rythme, comme dans les airs de ballets. On pourrait appeler cette addition la *Coda* d'un membre ou d'un rythme, parce que le compagnon obtient aussi deux mesures de plus, et fait par conséquent un rythme et demi. La règle principale en est, qu'on s'attend déjà dans la quatrième mesure à une cadence parfaite, et qu'on pourrait l'y fixer, sans avoir égard à la coda. Dans le cas contraire, on ferait nécessairement un rythme de 6 mesures au lieu de 4, et on n'obtiendrait pas le compagnon nécessaire, CE qui serait une faute impardonnable ; par exemple (voy. H², N°. 3).

FIGURE 24 – Exemple H²

On sent ici qu'il n'est pas possible de faire une cadence dans la quatrième mesure, ni une demi-cadence, ni même une cadence interrompue ; et qu'il est absolument nécessaire d'y ajouter quelques mesures (bonnes ou mauvaises) pour achever la période.

C'est par cette raison que dans l'exemple (H², N°. 3), le rythme est de 6 mesures, et non de 4 et 2, ainsi que dans l'exemple (H², N°. 2) ; et comme dans l'exemple (H², N°. 1), le premier membre a un rythme de 4 mesures, on ne peut pas lui donner le second membre de 6 mesures, mais bien de 4 et 2. Tout le monde sent que le même membre dans l'exemple (H², N°. 3) est fort traînant, n'est pas naturel, est tourmenté et bizarre ; et que dans l'exemple (H², N°. 2) au contraire, il est agréable et naturel.

Nous mettrons encore ici un exemple d'une pareille coda d'un membre (voy. J²).

trop long.

FIGURE 25 – Exemple J²

Tout le monde sent ici que la période peut se terminer à la huitième mesure, et le devrait sans la coda, qui est tout-à-fait arbitraire. La coda est donc une cadence interrompue, laquelle exige qu'on tombe sur une autre note que la tonique, ou bien qu'on saute subitement de la tonique à une autre note, comme nous l'avons observé. Si Mozart avait terminé la huitième mesure de l'exemple précédent de la manière suivante : (voy. J², N°. 2), il n'existerait pas une cadence interrompue (au moins dans la Mélodie), mais une véritable cadence parfaite, avec laquelle la période serait terminée; et ce qui suivrait ne serait point une coda, mais un commencement d'un autre membre, d'un nouveau rythme et d'une autre période.

Nous mettrons ici différentes manières de finir une période mélodique, et ensuite différentes formes de cadences interrompues, et de plus, une table de demi-cadences; ce qui peut devenir avantageux à ceux qui s'en occupent. Pour la terminaison des périodes, (voyez K²).

FIGURE 26 – Exemple K²

Ces mêmes formes de cadences parfaites d'une gamme majeure peuvent être transportées dans une gamme mineure. On voit qu'elles se terminent avec la note principale (c'est-à-dire avec la tonique). Si par conséquent dans ces cadences la dernière note n'est point la tonique, et qu'elle saute sur une autre note, elle devient cadence interrompue. (Voy. L².)

Plusieurs de ces cadences interrompues ressemblent à des demi-cadences, mais l'effet n'en est pas le même; notre sentiment sait parfaitement bien distinguer l'une de l'autre, et il ne les confondra pas, pourvu que le compositeur ne se trompe pas lui-même; ce qui pourrait facilement arriver, s'il faisait une cadence interrompre, au lieu de faire une demi-cadence, et réciproquement. Il est vrai que l'Harmonie peut beaucoup contribuer à cette distinction, comme on le verra dans le supplément de cet ouvrage.

Ces mêmes cadences sont aussi transposables dans le mode mineur. Pour les demi-cadences, (voy. M², N°. 1, page 26).

En comparant cette table de demi-cadences avec les cadences parfaites, on voit la richesse des demi-cadences mélodiques.

Cette même table est transposable aussi dans le mode mineur.

Différentes formes mélodiques des cadences interrompues, dans la gamme d'ut. (*)

1.re Sur la 2.e de la tonique. En mineur.

2.de Sur la 3.e de la tonique.

3.de Sur la 4.e de la tonique.

4.de Sur la 5.e de la tonique (ou sur la dominante.)

5.de Sur la 6.e de la tonique.

6.de Sur la 7.e de la tonique.

7.de Par des sauts subits de la tonique sur les autres sons de la gamme.

8.de En altérant la tonique.

(*) Comme dans cet ouvrage on a trouvé bon de ne point faire de différence entre une cadence rompue et une cad. interrompue, on peut prendre l'une de ces expressions pour l'autre.

FIGURE 27 – Exemple L²

2 Sur le complément de la mesure après une phrase mélodique

Dans l'exemple cité (voy. J²) de Mozart, il se trouve que les trois dernières notes de la quatrième mesure n'appartiennent ni au membre qui précède, ni au membre qui suit, parce que le premier membre finit avec la première croche de cette mesure, et que le membre suivant ne commence qu'avec la cinquième mesure. Ces trois notes (voy. M², N°. 2) forment par conséquent un dessin particulier, que nous appellerons COMPLÉMENT DE LA MESURE.

M².

FIGURE 28 – Exemple M² N°. 2

Ce complément devient nécessaire quand il se trouve une trop grande pause entre deux membres (et même souvent à la fin de la période). Mais il faut le choisir de telle manière que le sentiment puisse le séparer des membres, Delà vient qu'on le fait très rarement dans la partie qui conduit la Mélodie, mais dans une autre partie qui lui sert d'accompagnement ; très souvent on le laisse faire par la basse où même par des parties intermédiaires.

Si le premier membre se termine de la sorte : (voy. N², N°. 1) (c'est-à-dire sur la seconde moitié des mesures paires, et sur le second temps des mesures impaires), alors le complément de la mesure n'est pas nécessaire, parce que la pause n'étant pas trop longue, la Mélodie remplit la mesure suffisamment. Par cette raison, les périodes mélodiques se terminent souvent de la sorte : (voy. N², N°. 2), au lieu de (N², N°. 3), pour remplir la mesure par la Mélodie même.

Une règle principale pour le complément de la mesure, est qu'il soit dans le caractère de la Mélodie où il se trouve. J'ai souvent entendu d'assez bonnes Mélodies, mais qui péchaient tellement par un mauvais choix du complément de la mesure, qu'elles en perdaient la moitié de leur charme : tant il faut peu de chose pour nuire à la Mélodie !

FIGURE 29 – Exemple N²

C'est ici le lieu d'expliquer deux phénomènes remarquables dans la théorie du rythme : le premier, lorsqu'il faut compter deux mesures pour une, dont par conséquent il y en a une sous-entendue ; et l'autre, lorsqu'on lui ajoute des mesures qui ne comptent point, et que nous appellerons Écho.

Table, contenant les $\frac{1}{2}$ Cadences mélodiques dans la gamme d'ut.

(N°1.)

FIGURE 30 – Exemple M², N°1

3 Des mesures sous-entendues dans le rythme, ou de la supposition

Qu'on observe le membre suivant (voyez O2), où il y a nécessairement une cadence à la quatrième mesure. Il arrive qu'en répétant immédiatement ce même membre, on en prend la mesure finale pour la mesure initiale du membre répété (voy. P²). Chacun sent qu'avec la quatrième mesure de ce dernier exemple le

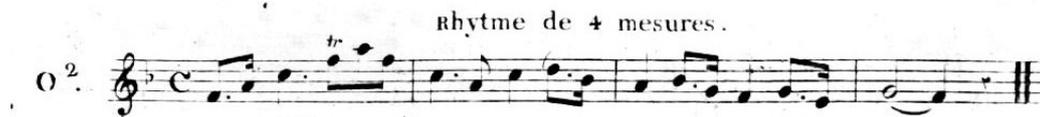

FIGURE 31 – Exemple O²

premier membre finit, et que le rythme en est par conséquent de quatre mesures, quoiqu'il n'en ait réellement que trois; mais comme cette même quatrième mesure est en même temps le commencement du membre suivant (qui n'est que la répétition du premier), il faut se représenter cette mesure comme double, ou bien la supposer dans le premier rythme, quoiqu'elle ne s'y trouve pas. C'est par cette raison que nous appellerons ce cas la *Supposition*. Le sentiment se fait ici illusion, en prenant une mesure pour deux, et paraît y trouver quelque chose de piquant, lorsque le compositeur a placé la supposition à propos.

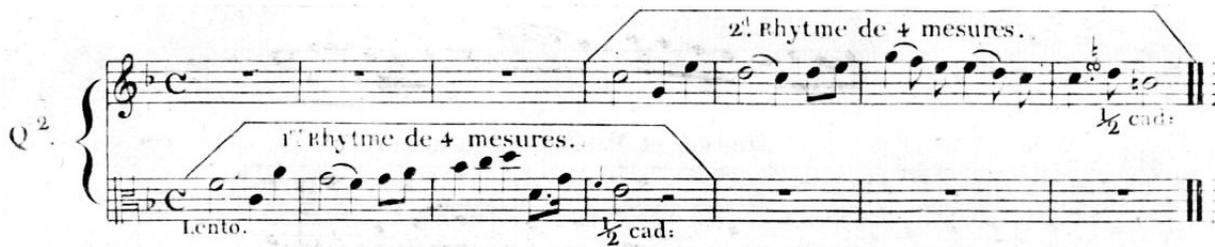

FIGURE 32 – Exemple Q²

Dans un duo exécuté alternativement par deux voix, la supposition peut souvent avoir lieu, lorsque la phrase de la première partie se termine par la mesure dans laquelle commence la seconde partie (laquelle mesure doit être considérée comme la mesure finale du rythme de la première, et la mesure initiale du rythme de la seconde), par exemple (voyez Q²), où la quatrième mesure compte pour deux. La même chose arrive, quand une partie termine son solo, et que la mesure finale devient le commencement de la ritournelle qui suit.

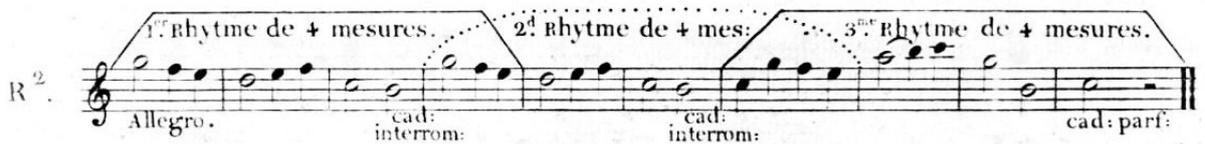

FIGURE 33 – Exemple R²

À la fin d'une période, et là où l'on emploie des cadences interrompues, la supposition a aussi souvent lieu; par exemple (voy. R²), où chacun sent qu'après le premier et le second membres de cet exemple, la mesure finale manque, et qu'elle se trouve enveloppée dans la mesure suivante, qu'il faudrait ajouter nécessairement, sans les cadences interrompues. La supposition peut encore avoir lieu entre deux périodes, lorsque la mesure finale de la première sert en même temps pour le commencement de la seconde période, par exemple (voy. S², N°. 1), où la huitième mesure compte pour deux. On l'emploie dans ce dernier cas, pour éviter des pauses après la note finale de la première période, avant de pouvoir commencer la seconde, pour donner plus de chaleur, principalement à une Mélodie exaltée. Cependant il faut en user dans ce cas avec discrétion, et plutôt remplir les pauses avec le complément de mesure dont nous avons parlé plus haut: par exemple, on pourrait mettre, au lieu de la mesure supposée de l'exemple précédent, la mesure suivante: (voy. S², N°. 2),

Dans les airs de ballets où le rythme est rigoureux, la supposition ne peut pas avoir lieu.

4 Sur l'écho mélodique

Dans ce cas on ajoute une ou plusieurs mesures à un rythme, sans que le rythme en soit plus long; ce qui se fait par le moyen d'un écho. Cet écho provient, lorsqu'on répète exactement la dernière, ou les deux dernières mesures d'un membre par d'autres voix, soit à l'unisson, soit à l'octave; par exemple (voy. T²).

La symétrie exige, dans de pareils exemples, que l'écho soit répété aux mêmes distances: c'est pourquoi le rythme semble avoir ici six mesures au lieu de quatre; mais ce qui prouve qu'il n'en a en effet que quatre, c'est qu'en supprimant l'écho, la période est complète et régulière, par exemple (voy. U²); c'est ce qui ne peut avoir lieu dans un véritable rythme de six mesures, dont on ne peut rien supprimer sans détruire la Mélodie.

FIGURE 34 – Exemple S²

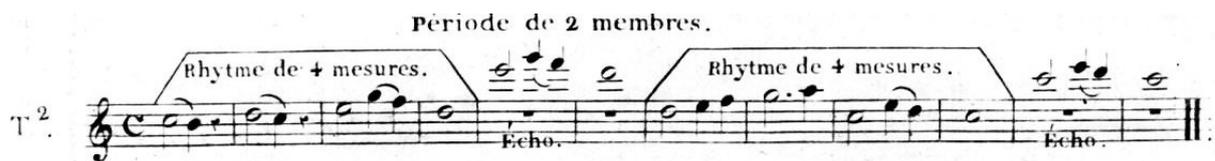

FIGURE 35 – Exemple T²

5 Sur la différence des rythmes, relativement à la quantité de mesures.

Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'il n'existe en Musique que le rythme de 4 mesures, qu'on appelle vulgairement le *rythme carré*; mais pour se détromper, elles n'ont qu'à analyser sous ce rapport les compositions des grands maîtres, et elles seront convaincues du contraire. En général, la nature paraît rebuter tout ce qui pourrait aboutir à la monotonie dans notre art; et pour cet effet, elle ne nous a pas donné seulement le rythme de 4 mesures, mais aussi bien ceux de 2, 3, 5, 6 et 8. D'après cela, nous diviserons le rythme en mesures paires et en mesures impaires.

1°. *rythmes de mesures paires* : rythmes de 2, de 4, de 6 et de 8 mesures.

2°. *rythmes de mesures impaires* : rythmes de 3 et de 5 mesures.

Il est vrai que la nature a favorisé particulièrement le rythme de quatre mesures, et qu'elle veut qu'il soit plus généralement employé que les autres; et c'est par cette raison qu'il se laisse si facilement amalgamer avec eux.

D'après la classification indiquée, on peut diviser encore le rythme en *rythme court* et en *rythme long*. Les rythmes courts sont de deux, de trois et de quatre mesures, et les rythmes longs de cinq, de six et de huit mesures. Le plus court serait donc celui de deux mesures, et le plus long celui de huit. Pour l'avantage des rythmes des mesures de nombre impair (auxquels beaucoup de personnes, par préjugé, ne paraissent point favorables), il est à remarquer qu'en les employant, s'ils ne produisent pas l'effet attendu, ce n'est pas la faute de ces rythmes (auxquels la nature a destiné de certaines Mélodies), mais bien la faute des compositeurs, qui forcent la Mélodie dans des rythmes de nombre impair, et dont la nature exige le nombre pair, et réciproquement ²⁷.

5.1 Du rythme de deux mesures

Comme ce rythme est très court, il est principalement employé dans des morceaux lents; par exemple (voyez V²). Dans les mesures courtes, comme $\frac{3}{8}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}$, principalement quand le mouvement en est accéléré, on ne peut pas faire beaucoup d'usage de ce rythme, parce qu'il paraît trop court.

5.2 Rythme de quatre mesures

Il serait superflu de donner ici des exemples de ce rythme, attendu que nous en avons déjà donné avec les remarques nécessaires.

²⁷. Le meilleur rythme est donc celui de quatre mesures; immédiatement après lui viennent les autres rythmes de mesures paires, c'est-à-dire de deux, de six et de huit mesures.

FIGURE 36 – Exemple U²

FIGURE 37 – Exemple V²

5.3 Rythme de six mesures

Ce rythme est un des meilleurs après celui de quatre mesures. On en peut tirer grand parti, mais il faut qu'il soit divisible en deux ou trois parties égales, comme nous l'avons déjà observé plus haut. Quand il se laisse diviser en deux parties égales (c'est-à-dire de trois mesures en trois mesures), il est composé de deux dessins; et lorsqu'il est divisible en trois parties (c'est-à-dire de deux mesures en deux mesures), il est composé de trois dessins. Dans le premier cas, il ne faut pas croire, comme beaucoup de personnes sont tentées de le faire, que ce rythme de six mesures soit un rythme de trois mesures avec son Compagnon; car, quand un dessin n'a pas une demi-cadence bien déterminée, il ne fait pas un membre entier de la Mélodie, et le rythme n'est point terminé. (Voyez les exemples X², N° 1 à 4)

FIGURE 38 – Exemple X²

Ce rythme n'exige pas toujours un compagnon; il peut même suffire pour former une période courte, comme nous l'avons vu dans la première période de l'air de *la belle Gabrielle*; ou bien, au lieu de compagnon, il peut être suivi d'un rythme de quatre, comme dans (X², N°. 1).

5.4 Rythme de huit mesures

Il faut que ce rythme soit divisible de deux en deux, ou de quatre en quatre mesures, et que ces mesures soient d'un mouvement accéléré, principalement dans la mesure à quatre temps. Il n'exige pas un compagnon, quoiqu'on puisse lui en donner un. (Voy. Y², N°. 1, 2, 3 et 4)

Rythme de 8 mesures.

(N°.1.) 1re partie. 2de partie. 3me partie. 4me partie. $\frac{1}{2}$ cad.

Allegro.

Rythme et Période de 8 mesures.

MOZART. (N°.2.) 1re partie. 2de partie. 3me partie. 4me partie.

Allegro.

Rythme et Période de 8 mesures.

(N°.3.) 1re partie. 2de partie.

Allegretto.

Rythme et Période de 8 mesures.

(N°.4.) 1re partie. 2de partie. $\frac{1}{4}$ de cad. cad: parf:

FIGURE 39 – Exemple Y²

5.5 Rythme de cinq mesures

Ce rythme exige un compagnon; cependant on l'emploie quelquefois sans son compagnon; ce qu'il faut pourtant éviter autant que possible. (Voy. Z², N°. 1, 2, 3 et 4)

Allegretto.

(N°.1.) Rythme de 5 mesures. son compagnon. $\frac{1}{2}$ cad. $\frac{1}{2}$ cad.

Allegro.

(2de partie de l'air: charmante gabrielle.)

(N°.2.) Rythme de 5 mesures. son compagnon. tr.

FIGURE 40 – Exemple Z²

5.6 Rythme de trois mesures

Comme il exige toujours un compagnon, il faut nécessairement qu'il se termine avec une demi-cadence bien prononcée, sans quoi il ferait avec son compagnon un rythme de six mesures; erreur dans laquelle on tombe souvent quand on veut employer le rythme de trois. (Voy. A³)

Dans les mesures courtes et d'un mouvement vite, le rythme de trois mesures a quelque chose de sautillant et même de burlesque, comme par exemple dans l'air suivant, où toutes les cadences se font sur la tonique et sur le temps faible de la mesure: (voy. B³, N°. 1).

Un rythme de sept mesures ne peut pas être admis, parce qu'il n'est divisible ni en deux ni en trois parties égales; ce qui est une propriété essentielle des rythmes qui surpassent le nombre de cinq mesures.

Il y a des chants qui ont l'air d'avoir un rythme de sept mesures, tandis qu'ils en ont huit en effet, Par exemple (voy. B³, N°. 2). Ce début d'une ouverture de Paisiello a l'apparence de marcher de sept en sept mesures, tandis qu'il marche réellement de huit en huit. La raison en est qu'il faut compter ici entre la sixième

Période de 6 mesures.

FIGURE 41 – Exemple A³

et septième mesures deux mesures au lieu d'une, par rapport à la supposition ; et après la treizième mesure ; il faut encore compter une mesure de plus, comme appartenant au rythme, quoiqu'elle soit muette dans la partition. Pour en trouver la raison ; changez ce début de manière que deux mesures n'en fassent qu'une ; par exemple (voy. B³, N°. 3). Comparez maintenant le N°. 3 avec le IN. 2 ; et vous serez pleinement convaincu de ce que nous avançons.

Dans le N°. 3, les seize mesures du N°. 2 sont renfermées en huit mesures, en comptant la supposition dans les deux numéros. Cet exemple nous fournit les règles suivantes pour garantir les Compositeurs des fautes qu'ils pourraient faire en pareil cas, tout en voulant les éviter.

Il faut se représenter deux mesures comme n'en faisant qu'une seule dans les mouvements fort accélérés, sans quoi on s'exposerait souvent à prolonger son chant ou à le diminuer d'une mesure ; ce qui le rendrait boiteux, sans que le compositeur pût s'en rendre compte.

Un vrai rythme de sept mesures est le suivant : (roy. B³, N°. 4) ; mais aussi la Mélodie en est vague, incertaine et sans charme ; et même ce n'est point de la vraie Mélodie : ce n'est qu'une espèce de déclamation mesurée.

Le rythme de huit mesures peut être envisagé comme un *maximum* ; un rythme de plus de huit mesures ne serait point appréciable (par rapport à sa trop grande longueur).

Il est important pour un compositeur d'étudier la nature et les caractères de ces différents rythmes, pour les employer à propos et avec succès.

En général, les rythmes courts sont plus propres à des Mélodies légères et gaies, tandis que les rythmes longs sont en général plus graves, plus sérieux et plus imposants²⁸. D'après ce que nous venons de dire sur la différence des rythmes, il est facile de concevoir que les périodes de deux membres peuvent avoir de la variété par rapport au rythme, comme on le peut voir par la table 1.1

PREMIER MEMBRE	DEUXIÈME MEMBRE
1 ^o . rythme de 2 mesures.	Son compagnon.
2 ^o . rythme de 3 mesures.	Son compagnon.
3 ^o . rythme de 4 mesures.	Son compagnon,
4 ^o . rythme de 5 mesures.	Son compagnon.
5 ^o . rythme de 6 mesures.	Son compagnon, ou bien un rythme de 4.
7 ^o . rythme de 8 mesures.	Son compagnon.

TABLE 1.1 – Périodes de deux membres

Nous appellerons rythme final celui qui termine une période, et qui a par conséquent toujours une cadence parfaite, ou bien trois quarts de cadence.

6 Des points d'orgue, quand ils ont lieu sur la pénultième ou l'antépénultième, ou bien sur les deux notes à la fois ; ou du retard de la cadence finale

Il y a encore un cas remarquable dans la théorie du rythme qui le prolonge par le point d'orgue de la pénultième ou antépénultième, ou bien sur les deux notes à la fois. Il arrive qu'à la fin d'une période on place sur la *pénultième* ou *antépénultième*, ou bien sur ces deux notes à la fois, un point d'orgue, qu'on exprime en Musique par le signe $\overset{\circ}{\frown}$, sur lequel on s'arrête d'une manière arbitraire, c'est-à-dire, tantôt plus longuement,

²⁸. Comme la théorie du rythme est une des choses les plus essentielles de l'Art mélodique, nous placerons avant d'arriver au supplément un article raisonné et instructif sur cet objet.

(N.1.)
Air Russe 1.er Rythme de 3 mes. 2.^d idem. 3.^m idem. 4.^m idem.
B³. Fort gai.

PAESTELLO.
(N.2.) Rythme de 8 mesures, mais qui a l'apparence de n'en avoir que 7.
Allegro assai.

son compagnon.
mesure supposée.

(N.3.) Rythme de 4 mesures.
Allegro moderato.

son compagnon.
mesure supposée.

PICCINI.
(N.4.) Rythme de 7 mesures.
Lento. cadence.

Je veux si tel est mon malheur, d'un in-juste re-proche au moins sauver ma cendre.

FIGURE 42 – Exemple B³

tantôt plus brièvement, mais toujours beaucoup plus longtemps que la valeur des notes l'indique ; par exemple (voy. C³).

Période avec un point d'orgue sur la pénultième et l'antépénultième.

Lento

(N.1.) (N.2.)

FIGURE 43 – Exemple C³

Comme les deux notes dans cette période marquées par le signe \wedge doivent être exécutées d'une manière plus longue qu'elles ne sont marquées, à peu près comme (voy. C³, N°. 1), ou comme (voy. C³, N°. 2), il s'ensuit que le rythme au N°. 1 est d'une demi-mesure plus long qu'il ne doit être, et au N°. 2 d'une mesure entière. Il est remarquable que cela, loin de choquer notre sentiment, paraît lui faire un plaisir particulier ; la raison en est, qu'arrivant au premier de ces deux points d'orgue, le sentiment est assuré du rythme qui ne l'inquiète plus, et se trouve surpris d'une manière agréable Par une intention bien placée par le compositeur.

Ce point d'orgue sur la pénultième ou antépénultième d'une période (car on n'en fait usage qu'à la fin de la dernière période d'une Mélodie), je l'appelle *Retard de la cadence*, ou tout simplement *Retard*.

Ce retard se fait par l'exécutant de différentes manières avec différents dessins mélodiques, qu'on peut appeler *Agréments* de la cadence. Quelquefois ces agréments (qui ne sont jamais mesurés) sont indiqués par le compositeur même ; par exemple, 1°. sur l'antépénultième (voy D³, N°. 1). La note antépénultième est dans ce cas-là toujours ou la tierce ou la quinte, plus rarement la tonique. Ces dessins doivent être faits

Agréments mélodiques arbitraires sur l'antépénultième.

FIGURE 44 – Exemples D³ et E³

sur l'accord parfait de la tonique, qui se trouve dans ce cas toujours dans son second renversement, qui est la sixte et quarte; par exemple, (voy. D³ N°. 2) en *ut*, c'est-à-dire que tous les dessins de l'antépénultième doivent ressortir de cet accord : règle que beaucoup de chanteurs ignorants blessent en inventant ces agréments arbitraires. 2°. Les agréments sur la pénultième, par exemple (voy. E³, N°. 1). La note pénultième est toujours ou la seconde ou la septième, rarement la dominante. L'accord dans ce cas est l'accord de septième dominante sur la tonique. Il s'ensuit que tous les agréments sur cette note doivent ressortir de cet accord.

Il ne faut pas que le chanteur abuse de ces points d'orgue, et qu'il en fasse des airs séparés par une longueur disproportionnée, en faisant totalement oublier la fin du rythme que le public a droit d'attendre avec impatience; et qu'il ne se mette pas dans le cas de ce virtuose à qui le fameux Hændel ne put s'empêcher de crier à haute voix : *Dieu merci, Monsieur le Virtuose, vous voilà donc rentré chez vous !*

Ce retard de la pénultième et de l'antépénultième explique un cas remarquable dans la théorie du rythme, qui est que le rythme final (qu'on peut envisager comme compagnon du précédent) à quelquefois une mesure de plus qu'il ne devrait avoir, sans que cela blesse noire sentiment; ce qui arrive lorsque le compositeur, au lieu de faire un point d'orgue sur ces deux notes, leur donne une valeur déterminée, et au lieu de faire : (voy. E³, N°. 2), il fait ceci : (voy. E³, N°. 3), où le rythme a une mesure de plus qu'il ne devrait avoir, et au lieu d'en avoir quatre ou huit, il en a cinq ou neuf. L'exemple suivant, déjà cité plus haut, dont le rythme devient plus court par la supposition, peut finir ici de cette manière (voy. F³), où le dernier rythme est par le retard augmenté d'une mesure; ce qui est le contraire de la supposition.

FIGURE 45 – Exemples F³ et G³

Pour se convaincre qu'au moyen de la supposition et du retard à la fin de la période, la Mélodie peut devenir très piquante, on n'a qu'à comparer l'exemple suivant (voy. G³) avec le précédent. Quelle différence entre ces deux exemples ! L'exemple (F³) est plein de force et d'énergie, celui (G³) est faible et monotone.

7 Du conduit mélodique

Un point d'orgue se place aussi quelquefois sur la dernière note (ou l'ultième) de la période, qui se termine sur la dominante. Il sert pour faire un conduit de la dominante à la tonique, au moyen de quelques dessins mélodiques arbitraires; par conséquent nous l'appellerons *Conduit mélodique*, où simplement *Conduit*. Le conduit ne peut donc jamais avoir lieu dans une période finale; mais, en revanche, on peut le placer sur la note finale d'une demi-cadence, au milieu d'une période, par exemple (voy. H³ N°. 1).

Ce point d'orgue ne peut avoir lieu que sur l'accord parfait majeur de la dominante, ou bien sur l'accord de septième de cette note; et entre deux membres qui commencent avec le même dessin. Bref, le conduit exige toujours qu'on revienne sur quelque chose déjà entendu; il faut qu'il soit court dans ce cas-là : quelquefois il n'a que les deux notes suivantes (voy. H³, N° 2).

FIGURE 46 – Exemple H³

Le conduit est souvent prescrit par le compositeur, mais plus souvent confié au goût du chanteur, Nous verrons dans la suite comment on doit traiter le conduit sur l'ultième d'une période intermédiaire.

Pour se rappeler tous les mots techniques que nous avons employés, il ne sera pas superflu de les présenter ici rassemblés sur un tableau (voy. Table 1.2, page 35)

Après avoir tout dit sur les périodes de deux membres, et en avoir donné les exemples nécessaires, nous passerons aux périodes de plusieurs membres.

8 Sur les périodes qui ont plus de deux membres

Il est très facile de faire d'une période de deux membres une période de trois, quatre, cinq et plusieurs membres : on n'a autre chose à observer, que de changer la cadence parfaite du second membre en demi-cadence (mélodiquement et non seulement harmoniquement) ; ce qui est très facile à exécuter. Delà il suit que la période n'étant pas finie, il faut lui ajouter un troisième membre, et la période sera de trois membres. Si l'on veut prolonger cette période de trois membres, on procédera de la même manière, et d'après cela on peut avoir facilement des périodes de six jusqu'à sept membres, comme on peut le voir dans l'exemple suivant (voy. J³, N°. 1 à 6, Fig. 47 et Fig. 48 page 36), où, d'après ce que nous venons de dire, on a fait d'une période primitive de deux membres, d'autres périodes de trois, quatre, cinq, six et sept membres ; on peut envisager la dernière de ces périodes comme une des plus longues ; car ce serait un défaut de les allonger au point d'ôter par cela au sentiment les moyens de les saisir et de les embrasser.

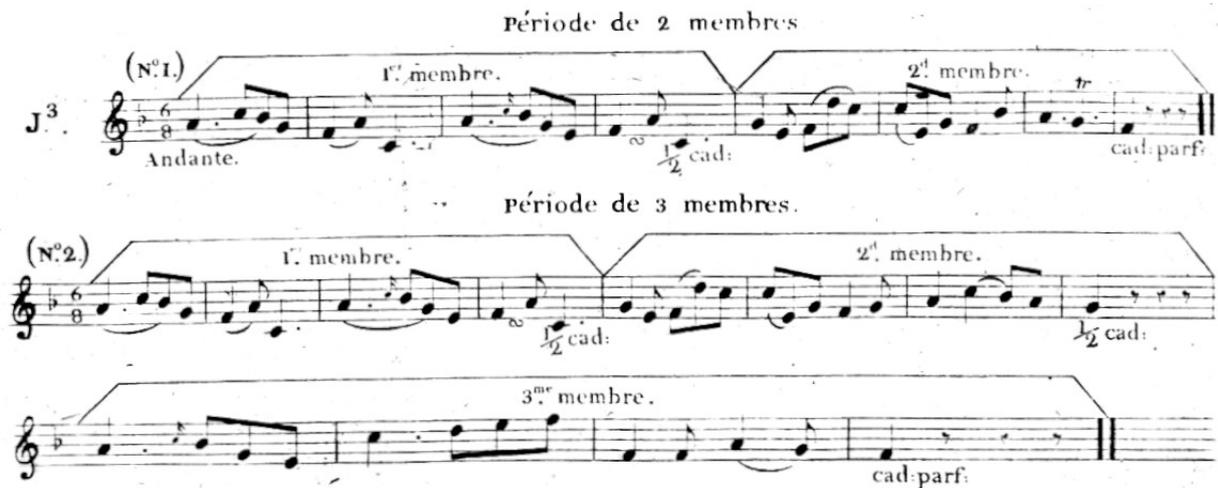

FIGURE 47 – Exemple J³, N°.1 et 2

Il en est des périodes musicales comme des périodes oratoires, qui excédant certaines limites, lassent l'attention de l'auditeur. C'est pourquoi les périodes de deux, trois et quatre membres sont préférables généralement aux périodes de cinq, six et plusieurs membres, qui, dans certains cas, pourraient avoir lieu. Il est vrai que dans des mesures brèves et d'un mouvement vif, les périodes peuvent être plus longues que dans des mesures longues et d'un mouvement lent.

On allonge aussi une période d'une manière naturelle par des cadences interrompues et par la supposition, qui nécessairement obligent à lui ajouter d'autres membres. La période n'est pas toujours longue seulement parce qu'elle a beaucoup de membres ; car une période pourrait devenir trop longue avec trois ou quatre membres, s'ils avaient trop d'extension. Ainsi, une période de trois membres (dans la mesure à quatre temps), dont chaque membre aurait huit de ces mesures (ce qui ferait vingt-quatre mesures à quatre temps), serait déjà une période d'une longueur qui ne permettrait pas d'accroissement,

Le mouvement lent de la mesure peut donner une période longue avec seize mesures, tandis que seize

- 1°. UN QUART DE CADENCE, ou point de repos plus faible qu'une demi-cadence, et qui sert à séparer un dessin mélodique de l'autre.
- 2°. UNE DEMI-CADENCE, qui sépare un membre et un rythme de l'autre, et qui doit être par conséquent plus forte que la cadence précédente.
- 3°. UN TROIS-QUARTS DE CADENCE, qui est plus fort que la demi-cadence, et plus faible que la cadence entière, mais qui termine une période aussi bien que cette dernière, et dont la différence n'existe que dans le ton où l'on finit. Ainsi, la première période d'un air de deux reprises qui finit sur la dominante, ne serait qu'un trois-quarts de cadence, parce qu'elle exige nécessairement une autre période, pour revenir à la tonique.
- 4°. CADENCE PARFAITE, qui termine la période d'une manière positive et indubitable; ce qui n'empêche pas d'y ajouter d'autres périodes, si on le juge à propos.
- 5°. CADENCES INTERROMPUES, où, au lieu de la note finale, on tombe sur une autre, ou bien on saute subitement de la note finale sur 'une autre note.
- 6°. DESSIN MÉLODIQUE, petite idée séparée Par un quart de cadence, et dont deux ou trois peuvent former un membre; qui doit former lui-même une demi-cadence.
- 7°. LE MEMBRE D'UNE PÉRIODE, composé d'un seul ou de plusieurs dessins, doit faire un rythme, et former une demi-cadence.
- 8°. LA PÉRIODE peut être composée de différents dessins et de différents membres. Sa cadence est finale, ou bien d'un trois-quarts de cadence (qu'on peut appeler cadence parfaite relative au ton).
- 9°. RYTHME, étendue, ou nombre symétrique et comparatif des membres mélodiques. Il peut avoir toutes les cadences, hors le quart de cadence.
- 10°. COMPLÉMENT, petit dessin mélodique qui remplit les pauses qui se trouvent entre les membres.
- 11°. LA SUPPOSITION est une mesure qui compte dans la théorie du rythme pour deux; 1°. comme mesure finale du premier rythme, et 2°. comme mesure initiale du rythme suivant.
- 12°. L'ÉCHO est une répétition d'une partie du dessin mélodique, exécutée par d'autres instruments, laquelle ne compte pas dans le rythme.
- 13°. LE RETARD de la cadence est un point d'orgue sur la pénultième ou l'antépénultième, ou à la fois sur toutes les deux, qui servent à placer des agréments mélodiques arbitraires, qui ne comptent pas dans le rythme.
- 14°. LE CONDUIT est un point d'orgue sur l'ultième du rythme précédent (c'est-à-dire au milieu d'une période), ou sur l'ultième de la période même, lequel peut servir à quelques traits mélodiques arbitraires, qui servent de passage ou de liaison d'un membre à l'autre; Ou d'une période à l'autre, Quelquefois le compositeur le prescrit et le mesure, le plus souvent il est confié au goût et au talent de l'exécutant.
- 15°. LA CODA est la confirmation de la fin d'un morceau; elle s'emploie aussi quelque fois à la fin d'une période, soit au commencement, soit au milieu de la Mélodie; mais dans ce cas elle est courte. Quand elle termine un morceau, elle en doit augmenter la chaleur. C'est par cette raison qu'on y emploie les cadences interrompues et la supposition, et que souvent on l'exécute avec un mouvement plus accéléré. Quant à la longueur de la *coda*, elle dépend de la durée du morceau, Lorsque la coda finit un grand morceau, on peut la comparer à la péroration d'un discours oratoire.

TABLE 1.2 – Mots techniques employés dans la mélodie

Période de 4 membre.

(N°.3.)

1er membre. 2^d membre.

$\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:

3^m membre. 4^m membre.

$\frac{1}{2}$ cad: cad: parf:

Période de 5 membre.

(N°.4.)

1er membre. 2^d membre. 3^m membre.

$\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:

4^m membre. 5^m membre.

$\frac{1}{2}$ cad: cad: parf:

Période de 6 membre.

(N°.5.)

1er membre. 2^d membre.

$\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:

3^m membre. 4^m membre.

$\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:

5^m membre. 6^m membre.

cad: inter: cad: parf:

Période de 7 membre.

(N°.6.)

1er membre. 2^d membre.

$\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:

3^m membre. 4^m membre.

$\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:

5^m membre. 6^m membre.

cad: inter:

7^m membre.

cad: inter: cad: parf:

FIGURE 48 – Exemples J³ – suite

mesures d'un mouvement vif feraient une période brève. C'est pourquoi il faut avoir égard, en construisant des périodes, à la longueur de ses membres, et aux mouvements de la mesure. Ces remarques nous donnent la règle suivante :

Plus le mouvement est lent, plus les membres doivent être petits ; et dans ce cas là, la période (d'un mouvement adagio) doit avoir plus de membres qu'une période (d'un mouvement allegro), où, au contraire, les membres peuvent être plus longs. En général, les membres courts sont préférables aux longs ; et, parmi ces derniers, les meilleurs sont ceux qui se laissent diviser en dessins séparés par des quarts de cadences.

On partage donc les périodes en courtes et en longues périodes. Parmi les premières, on peut compter celles de huit, douze ou seize mesures ; et, parmi les secondes, celles de vingt, vingt-quatre et jusqu'à vingt-huit mesures. Si le mouvement en est lent, en prenant les moitiés de ces quantités, on peut fixer à peu près la longueur des courtes et longues périodes d'un mouvement lent : ce qui ferait pour les périodes courtes de ce mouvement, quatre, six, huit mesures ; et pour les autres, dix, douze, quatorze mesures,

L'art de faire des périodes longues consiste, **1°**. à éviter les cadences parfaites, et à y substituer, **2°**. les demi-cadences ; et **3°**. les varier, de telle sorte, qu'elles ne produisent point de monotonie²⁹ ; **4°**. qu'on y sépare bien par ces cadences les membres entre eux, et par les quarts de cadences les différents dessins dont ils pourraient être composés ; **5°**. que les membres soient homogènes, c'est-à-dire qu'ils respirent le même caractère ; le même sentiment, le même intérêt, sans quoi une bonne période, d'une véritable Mélodie, ne peut avoir lieu ; parce que les idées nécessairement en paraîtraient décousues. **6°**. Quant aux modulations, il ne faut pas que les périodes modulent trop, mais qu'elles restent, sinon dans un ton, au moins dans le ton relatif ; trop de modulations (principalement dans des tons non relatifs, et par conséquent hétérogènes) dans une période, détruisent son charme, en lui ôtant l'unité de gamme, quoique les idées puissent être bonnes, prises isolément. **7°**. Les principes du rythme doivent être scrupuleusement observés. C'est le rythme qui mesure symétriquement la longueur des phrases, sans quoi tout est perdu.

Voilà les sept conditions qui constituent une véritable période d'une bonne Mélodie, dont aucun génie ne peut se dispenser. La nature prescrit les principes, la nature crée le génie, la nature exige que le génie marche avec les principes.

Dans une longue période, on en peut répéter un ou deux membres, si on le juge à propos ; mais les dessins dont les membres sont composés, peuvent souvent être répétés, particulièrement quand on les répète avec des sons différents, comme on l'a vu dans l'air de Haydn (voy. H).

Il est encore bon d'observer qu'il est préférable de faire tous les membres d'une période avec le même rythme (comme nous l'avons vu dans l'exemple J³, N°. 1 à 6) ; et lorsqu'on veut changer le rythme, il est à conseiller de le faire avec une nouvelle période. Cependant cette règle n'est point de rigueur.

9 Sur l'enchaînement des périodes

Après avoir dit tout ce qu'il est important de savoir sur la nature et la propriété d'une période musicale, et après l'avoir considérée, prise séparément, il nous reste à parler de l'enchaînement et des rapports des périodes, pour former des Mélodies complètes et développées.

9.1 Airs d'une seule période

Les Mélodies ou airs d'une seule période sont les moins importantes et les plus faciles à faire, parce qu'elles n'ont presque point de développements, par conséquent n'ont pas le temps de moduler, et n'exigent ni conception ni plan ; elles ne sont, en général, que l'épanchement doux d'une inspiration momentanée, et le plus souvent les enfants du hasard. On peut les comparer aux *impromptus* en poésie, qui sont des saillies d'esprit ou de sentiment.

Il y a à peu près trois sortes de ces Mélodies :

1°. Les chansons ou *canzonnetti* (en italien), comme par exemple l'air ingénieux de trois notes de J.-J. Rousseau : (voy. K³).

2°. différents petits airs de ballets à deux reprises, par exemple (voy. L³).

On peut envisager ces airs (où la première partie ne fait qu'une demi-cadence au lieu d'une cadence parfaite) comme une exception des Mélodies de deux périodes ; d'autant plus, qu'il est très facile dans ce cas de changer la demi-cadence de la première partie en cadence parfaite.

²⁹. Comme il y a dans chaque gamme quatre notes différentes que la nature a principalement destinées aux demi-cadences, il est par conséquent facile d'éviter cette monotonie ; et cela est encore plus facile, lorsqu'une période module en même temps dans un ton relatif qui lui fournit encore quatre nouvelles notes pour le même effet. En les employant toutes (ce qui supposerait une période de huit membres), on ferait une très longue période.

période de 4 membres.

J. J. ROUSSEAU
Air de 3 notes.

K³.

que, le jour me du - re pas - sé loin de toi, tou - te la na -
- tu - re n'est plus rien pour moi; le plus verd boc - ca - ge quand tu n'y viens
pas, n'est qu'un lieu sau - va - ge pour moi sans ap - pas.

GLUCK période de 2 reprises et de 4 membres.

Air de ballet.

L³.

FIGURE 49 – Exemples K³ et L³

Cela peut se faire dans toutes les mesures (quand on termine la première partie par une demi-cadence au lieu d'une cadence parfaite), pourvu que le mouvement ne soit pas lent, sans quoi la période deviendrait trop longue, par rapport aux reprises.

Ces reprises, dans ces espèces d'airs, ont ici un triple avantage :

- 1°. La première reprise sépare d'une telle manière la première partie de la période de l'autre partie, qu'on est tenté d'entendre deux périodes, quoiqu'on n'en entende qu'une seule.
- 2°. Notre attention n'est pas si active, lorsqu'on répète cette première partie comme elle l'était la première fois, parce que ce qu'on répète nous était déjà connu ; la répétition en Musique est, pour ainsi dire, un moyen agréable pour l'attention de reprendre haleine.
- 3°. Ces espèces de Mélodies reçoivent par ces répétitions une certaine longueur suffisante, sans lui ajouter de nouveaux membres ou d'autres périodes.

Ces sortes de petits airs peuvent aussi servir de thèmes aux variations, et dans ce cas-là, avec ou sans reprise.

3°. Les Mélodies un peu plus importantes sont celles où la période est allongée avec un tel art qu'elle présente une Mélodie plus développée, particulièrement dans les mouvements lents. On peut les appeler des *Cavatines*. En voici un exemple excellent, tiré de l'*Edipe à la Colonne* de Sacchini, et qui peut en même temps être regardé comme le modèle d'une période longue et parfaitement conçue (voy. M³, N°. 1)

Le rythme de cet air est comme il suit :

2 — 2 — 4
2 — 2 — 4 — 4
2 — 4
5 — 5

et par conséquent très régulier, principalement pour ce mouvement lent, où quelque irrégularité dans le rythme est toujours moins sensible que dans le mouvement vite. Quoique la demi-cadence tombe dans la quinzième mesure de cet air, le membre, et par conséquent le rythme, ne finissent que dans la seizième mesure : (voy. M³, N°. 2) ; ce qui peut avoir lieu. Les notes gravées en petits caractères et qui appartiennent à l'accompagnement, servent, 1°. à compléter la mesure et à remplir les pauses que le chant est obligé de faire ; 2°. à donner plus de mouvement et de rondeur à la Mélodie, quand le chant, par rapport aux paroles et à la prosodie, ne peut pas le faire ; 3°. à faire de petites ritournelles, et rendre par-là le rythme régulier.

Voilà la première et la plus simple espèce de Mélodies composées d'une seule période.

SACCHINI. Air d'une seule période.

(N.1.)

M³. Affettuoso.

Tout mon bon - heur est de sui - vre vos pas, de vous ser -
 - vir, de re - cueil - lir vos larmes: qu'un si beau sort
 pour mon cœur à de char - mes! c'est mon seul bien ah! ne m'en pri - vez pas;
 si vous mai - mez, oui si vous mai - mez, si jè vous suis chère, que mon a -
 - mour vous con - so - le du moins! c'est mon es - poir, c'est le prix de mes
 soins; vi - vez pour moi, soy - ez tou - jours tou - jours mon père -
 re, vi - vez vi - vez pour moi, soyez tou - jours toujours mon père.

(N.2.) 15^m et 16^m mesure. fin du membre.

(N.3.) Ut majeur.
Sol majeur.

FIGURE 50 – Exemples M³

9.2 Mélodies de deux périodes³⁰

Parmi ces Mélodies on peut compter, 1°. les thèmes qui servent aux variations; 2°. les romances; 3°. les airs de ballets et de pantomimes à deux reprises; 4°. les airs qui n'ont qu'une seule période pour base, laquelle est répétée, soit en totalité (avec de légers changements), ou en partie; ce qui peut avoir lieu dans les cavatines; 5°. les marches religieuses et militaires.

Comme les Mélodies de plusieurs périodes peuvent et doivent moduler, il sera nécessaire de placer ici la remarque suivante sur l'art de moduler. Un air quelconque doit être composé dans un ton (ou gamme) parfaitement déterminé; on commence et on finit l'air dans cette gamme; on appelle ce ton (parce qu'on doit à chaque moment le rappeler et qu'il devient en effet le ton dominant) *Gamme principale* ou *Ton primitif*. Si la Mélodie doit être étendue et développée, les sept sons dont la gamme principale est composée, en les répétant sans cesse, seraient bientôt épuisés, et produiraient une monotonie de sons; c'est pourquoi il faut

30. En Musique, comme en Poésie et en Éloquence, ne pouvant marcher que de période en période, il y a d'abord deux opérations importantes; que non seulement la Mélodie, mais un morceau de Musique quelconque, exige; la première est de créer des périodes intéressantes, et la deuxième de les marier et de les enchaîner d'une manière évidente. Si les périodes d'un morceau de Musique; considérées séparément, sont bien faites, et que cependant l'effet total du morceau soit manqué, alors les périodes ont des défauts relatifs, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas homogènes, pèchent contre l'unité, ou bien produisent la monotonie, parce qu'elles ne sont pas assez variées, soit en fait de sons et de gammes, soit en fait de dessins, de cadences et de rythmes. Il ne s'agit donc pas seulement d'inventer des périodes et de les faire succéder d'une manière à peu près arbitraire, pour donner l'étendue nécessaire à un morceau de Musique; mais il s'agit d'avoir un jugement sain et un sentiment juste pour trouver et enchaîner de telles périodes, qu'elles se conviennent, qu'elles soient faites l'une pour l'autre, qu'elles se succèdent et se marient d'une manière convenable. C'est là où l'esprit, le génie et un tact parfait doivent concourir ensemble, pour atteindre à celle perfection.

changer de temps en feins de gamme, c'est-à-dire qu'il faut savoir moduler : mais comme en modulant on pourrait effacer l'impression de la gamme primitive (ce qui ne doit pas se faire), en prenant un ton qui n'a point de relation et de liaison avec le ton primitif, et qui est tout-à-fait étranger à la chose, il faut connaître quelles sont les gammes qui ont un rapport direct avec la gamme principale. Plus une gamme à de sons communs avec le ton primitif, plus elle à de relation avec lui. Ainsi, la gamme de sol majeur est la gamme relative d'ut majeur, parce qu'elles ont six notes communes, et une seule différente, savoir, dans l'une le *fa* naturel, et dans l'autre le *fa dièse* ; par exemple (voy. M³, N°. 3).

Tous les tons sont relatifs par rapport à la gamme primitive (*ut* majeur), quand ils n'ont point d'accidents, ou qu'ils n'en ont qu'un seul par rapport à elle, Il y a pour chaque ton primitif, soit majeur soit mineur, cinq tons relatifs, comme on le peut voir par la table 1.3.

N ^o . 1.		N ^o . 2.	
Ton primitif. <i>Ut</i> majeur.		Ton primitif. <i>La</i> mineur.	
Tons relatifs d' <i>ut</i> majeur.	{	Tons relatifs de <i>la</i> mineur.	{
1 ^o . <i>Ré</i> mineur.		1 ^o . <i>Ut</i> majeur.	
2 ^o . <i>Mi</i> mineur.		2 ^o . <i>Ré</i> mineur.	
3 ^o . <i>Fa</i> majeur.		3 ^o . <i>Mi</i> mineur.	
4 ^o . <i>Sol</i> majeur.		4 ^o . <i>Fa</i> majeur.	
5 ^o . <i>La</i> mineur.		5 ^o . <i>Sol</i> majeur.	

TABLE 1.3 – Tons relatifs

Par cette table on est en état de trouver les cinq tons relatifs de chaque gamme primitive.

Ainsi un ton relatif a un seul accident de plus ou un seul accident de moins que son ton primitif, ou tous les deux ont la même quantité d'accidents, comme *ré* majeur et *si* mineur son relatif (qui ont tous les deux deux dièses à la clef), Ou, ce qui revient au même, *ut* majeur et *la* mineur son relatif (qui tous deux n'ont ni bémols ni dièses à la clef).

Il faut moduler de préférence dans les tons relatifs et non dans des tons qui n'ont aucun rapport (ou un rapport trop faible) avec la gamme primitive, et qui sont tous les autres tons, hors les cinq indiqués. En ne modulant que dans les tons relatifs, on garde l'unité de sons et de gamme, avec une variété plus que nécessaire. C'est un grand art que de bien moduler et à propos avec les tons relatifs, et bien préférable à cette manie folle, Extravagante, de parcourir dans un court espace, et d'une manière plus que bizarre, la plus grande partie de nos gammes, sans goût, sans génie, et sans aucun but raisonnable ; ce qui blesse à la fois la raison et le sentiment des gens de goût, et ne sert qu'à fasciner les yeux des ignorants. Ainsi, en modulant, il faut éviter Le reproche que Haydn avait raison de faire ; lequel est de *tomber avec la porte dans l'appartement, au lieu d'y entrer poliment et avec décence.*

Il y a des modulations déterminées et des modulations passagères. Ainsi, quand une période se termine dans un ton relatif ; et d'une manière qui décide parfaitement ce ton, la modulation est positive, comme, par exemple, la première période des deux romances de Daleyrac, et de Della Maria, indiquées plus bas. (Voy. O³ et Q³). Il y a ensuite des modulations courtes et Passagères, qui ne font qu'altérer la gamme d'une manière légère, sans la changer, et qu'on quitte, pour ainsi dire, aussitôt qu'on les prend ; par exemple (voy, N³, N°. 1, 2, 3)

Ces petites modulations passagères servent à varier un peu les sons d'une gamme qu'on ne veut pas abandonner.

La Mélodie, en modulant, a besoin que l'Harmonie la seconde. La Mélodie seule rend les modulations douteuses, et par conséquent avec trop peu d'attrait et trop peu d'énergie : c'est là principalement où la Mélodie appelle à son secours sa sœur l'Harmonie.

Revenons aux Mélodies de deux périodes.

La première période de ces espèces de Mélodies peut terminer le morceau, s'il est en *ut* majeur : par exemple 1°. en *ut* majeur, ou dans la tonique ; 2°. en *sol* majeur, ou dans la dominante ; 3°. en *mi* mineur, ou dans la médiane ; et si le morceau est en *la* mineur, sa première période peut être terminée, 1°. en *la* mineur, ou dans la tonique ; 2°. en *ut* majeur, ou dans la médiane ; 3. en *mi* mineur, ou dans la dominante.

Ainsi, la première période dans chaque gamme a trois chances : où de rester dans le ton primitif, où de moduler à la dominante, ou enfin à la médiane. Il est préférable dans le ton majeur, de la terminer à la dominante ; et dans les tons mineurs, à la médiane. En sortant de la tonique, de cette manière, la Mélodie reçoit plus de variété de sons, et par conséquent plus d'attrait ; et, au lieu de rester sans cesse dans le même ton, elle se promène dans deux ; ce qu'il faut principalement observer, lorsque les périodes sont longues et d'un mouvement lent.

Quand la première période module, la seconde module de même ; la première sort du ton primitif avec son rythme final, et la seconde retourne dans le ton primitif avec son rythme initial et finit dans la tonique. La

The image shows three musical examples, labeled N.1, N.2, and N.3, each consisting of a melodic line and a bass line. Example N.1 shows a melodic line with a trill (tr) and a bass line with figures 6, 6, 6, 7. Below it is the text: "modulation passagère d'Ut maj: en Fa majeur." Example N.2 shows a melodic line with a trill (tr) and a bass line with figures 6, 7, 6, 7, 6, 5. Below it is the text: "modulation passagère d'Ut maj: en Ré mineur." Example N.3 shows a melodic line with a sharp sign (#) and a bass line with figures 6, 7b, 6, 7, 7, 5. Below it is the text: "modulation passagère d'Ut maj: en La mineur."

FIGURE 51 – Exemples N³

cadence de la première période (lorsque celle-ci module et se termine dans un des deux tons relatifs), quoique parfaite, n'est cependant qu'un trois-quarts de cadence, parce qu'elle laisse trop désirer le retour à la tonique.

Les petites ritournelles (qui forment souvent de petites périodes) qu'on place au commencement, à la fin et entre les périodes principales, comme dans les romances, et qui servent pour annoncer le commencement et la fin du morceau, et pour donner au chanteur le temps de reprendre haleine, ne sont qu'arbitraires et accessoires, et ne changent rien à la forme des airs à deux périodes. Ces ritournelles doivent être dans le caractère de l'air auquel elles appartiennent. J'ai souvent entendu d'assez bonnes mélodies qui étaient gâtées par un mauvais choix de ritournelles ; c'est pourquoi il est à recommander qu'on les fasse de préférence avec les dessins de l'air même.

10 Quelques analyses

Après ces remarques, nous analyserons les morceaux suivants :

10.1 Romance de Della Maria

(Voyez O³, N°. 1.)

Lorsqu'une Mélodie commence en levant avec la seconde moitié de la mesure, comme celle-ci, il faut que toutes les cadences tombent sur la première moitié de la mesure et non sur la seconde, sans quoi le rythme aurait une demi-mesure de trop; et au lieu d'un rythme de quatre mesures, il serait de quatre mesures et demie; ce qui est une faute impardonnable, que des auteurs (ignorant les principes du rythme) ont souvent commise. Toutes les phrases mélodiques, dans ce cas, doivent commencer avec la seconde moitié de la mesure (principalement dans les airs de ballets), comme on le peut voir dans le tableau suivant : (voy. O³, N°. 2.)

Tableau qui indique par des Pausés, les commencements et les fins du rythme, lorsque le chant commence dans la seconde moitié des mesures suivantes.

FIGURE 52 – Exemples O³

10.2 Marche religieuse de Mozart

(Voy. P³.)

La première période est de huit mesures, la seconde de vingt ; chaque période est répétée. On voit par là que la seconde période peut être plus longue (selon les idées) que la première ; mais il n'est point convenable de faire le contraire, Les deux périodes peuvent être aussi de même longueur, ce qui se pratique principalement dans les airs de ballets.

MOZART. Andante. P³. 1re Période. Rhythme de 4 mesures. son compagnon. solto voce. 1/2 cad: 3/4 de cad:

2de Période. Rhythme de 4 mesures. le même. 1/2 cad: avec le compl. de la mesure. le même. 1/2 cad:

le même. Rhythme de 2 mesures. le même. cad: interr. par l'harmonie. cad: inter. cad: parf:

FIGURE 53 – Exemples P³

10.3 Romance de Daleyrac

(Voyez Q³.)

Cette forme de deux périodes est la plus convenable pour une véritable romance. Daleyrac, plus qu'aucun autre compositeur, possédait le talent et le génie d'inventer des chants heureux, neufs et touchants dans ce genre.

DALLEYRAC. Larghetto. Q³. 1re Période. Rhythme de 4 mesures. Quand le bien ai-mé re-vien- ritournelle. 1/2 cad:

Rhythme de 4 mesures. son compagnon. 1/2 cad:

2de Période. Rhythme de 2 mesures. compl. le même. compl. 1/2 cad:

Rhythme de 4 mesures. Coda. le même. compl. ritournelle.

FIGURE 54 – Exemples Q³

10.4 Thème d'un Andante d'Haydn

(Voyez R³.)

Ce thème forme une Mélodie complète, qui serait suffisante pour une romance, ou un air de ballet, et non pour un morceau de musique instrumentale.

Si Daleyrac avait le talent de faire de jolies romances, Haydn possédait le génie de créer une quantité infinie de thèmes neufs, heureux et intéressants ; mais il avait encore outre cela le grand secret de développer un thème de ce genre avec toutes les ressources de son art, avec un intérêt puissant, un génie supérieur, un tact rare, un goût exquis. Ses symphonies et ses quatuors sont remplis de pareils chefs-d'œuvre.

HAYDN. *Andante.*
 1re Période. Rhythme de 4 mesures. son compagnon.
 2de Période. Rhythme de 6 mesures, divisible en 3 parties égales.
 1re partie du rythme. 2de partie. 3me partie.
 Rhythme de 4 mesures. le même.
 cad: parf.

FIGURE 55 – Exemple R³

10.5 Marche religieuse de Gluck, dans Alceste

GLUCK. *Moderato.*
 1re Période. Rhythme de 4 mesures. le même.
 le même. le même.
 2de Période. Rhythme de 4 mesures. le même.
 Rhythme de 8 mesures. Rhythme de 4 mesures.
 cad: parf.

FIGURE 56 – Exemple S³

(Voy. S³.)

Souvent on prend deux Mélodies différentes, dont l'une (la première) dans k ton primitif, et l'autre dans un ton relatif ; ou bien, Si la première Mélodie est majeure, la seconde peut être mineure du même ton, et vice versa ; comme on peut le voir par la table suivante :

PREMIÈRE MÉLODIE en <i>UT</i> majeur.	SECONDE MÉLODIE en <i>UT</i> mineur.
En <i>ut</i> majeur,	En <i>la</i> mineur,
En <i>ut</i> majeur,	ou en <i>fa</i> majeur,
En <i>ut</i> majeur,	ou en <i>sol</i> majeur.
PREMIÈRE MÉLODIE en <i>UT</i> mineur.	SECONDE MÉLODIE en <i>UT</i> majeur.
En <i>ut</i> mineur,	En <i>mi</i> bémol,
En <i>ut</i> mineur,	ou en <i>fa</i> mineur,
En <i>ut</i> mineur.	ou en <i>sol</i> mineur.

(Voyez dans T³ un exemple de deux Mélodies unies ensemble). On voit dans la seconde période de la première Mélodie de cet exemple, un rythme extraordinaire de dix mesures ; mais comme il est divisible en cinq parties égales (c'est-à-dire de 2—2—2—2—2), il ne nous choque point. La modulation dans le même rythme est hasardée, parce qu'elle se fait dans un ton qui n'est point relatif et dans un espace trop court ; elle ne peut acquérir son véritable charme que par l'Harmonie qui l'accompagne : considérée sous le seul rapport mélodique, elle est vague et incertaine.

The image shows a musical score for Haydn's 'son compagnon' in 3/4 time. It consists of two staves, each with two systems of music. The first staff is labeled '1re Période' and 'Rythme de 4 mesures'. The second staff is labeled '2de Période' and 'Rythme de 8 mesures'. The third staff is labeled '1re Période' and 'Rythme de 4 mesures'. The fourth staff is labeled '2de Période' and 'Rythme de 8 mesures'. The fifth staff is labeled 'Rythme de 4 mesures'. The sixth staff is labeled 'son compagnon'. The score includes various annotations such as '1re Mélodie', '2de Mélodie', 'cad.', 'cad: parf.', 'cadence prolongée par rapport au rythme.', and 'complément de la mesure.'.

FIGURE 57 – Exemple T³

On marie et on répète alternativement deux Mélodies de la sorte : 1°. dans les airs de ballets ; 2°. dans les andante des symphonies et des quatuors ; mais ici on les varie chaque fois qu'on les répète, comme on peut le voir, dans les ouvrages de Haydn, qui en donna les meilleurs modèles ; 3°. dans de certains couplets propres à cela. Dans ces deux derniers cas, ce n'est presque toujours que de majeur en mineur, ou de mineur en majeur qu'on procède.

Pour marier deux Mélodies de la sorte, il faut qu'elles aient un rapport intime entre elles, et qu'elles ne blessent point l'unité toujours si nécessaire à un bon morceau de Musique.

Nous avons vu qu'il n'est pas difficile d'ajouter des membres à une période, et de lui donner par-là une étendue quelconque : de même il est facile d'ajouter une période à une autre, et de prolonger la Mélodie. Ainsi, une seule période répétée avec de légers changements, peut donner une autre période, comme, par exemple, dans le morceau suivant de Paisiello (voy. U³), où la seconde période n'est qu'une émanation de la première.

Le second et le troisième couplets de cet air (dont la Mélodie par extraordinaire diffère de celle du premier couplet), ont de même une Mélodie de deux périodes. Mais comme la première période se termine ici à la dominante ; elle diffère par-là de la seconde, qui finit sur la tonique (voy. V³).

Souvent une Mélodie n'a que deux périodes principales, et on lui ajoute (comme une espèce de coda) une ou deux petites périodes, pour ainsi dire ; d'une manière arbitraire. Cela peut se faire pour terminer une Mélodie avec plus d'éclat, plus de force, et d'une manière plus décisive et plus piquante. Nous appellerons ces dernières, des périodes ajoutées, pour les distinguer des périodes principales ; car les périodes ajoutées ne sont rien isolément, et ne peuvent avoir lieu que par rapport aux périodes principales. Ces dernières forment la Mélodie et en contiennent le corps, tandis que les autres ne font que prolonger la même Mélodie d'une manière arbitraire, comme nous l'avons remarqué. (Voy. X³, page 47), où les deux premières périodes de ce morceau contiennent la Mélodie, et le reste n'est qu'une espèce de coda.

Le rythme de cet air est fort varié et d'une manière ingénieuse ; il mérite d'être particulièrement remarqué : il marche de 5—5—2—2—2—2—4—2—2—5—5—2—2—3—3—2—2, Ainsi cet air est un exemple de rythmes

PAESIEMO. Ire Période. Rhythme de 4 mesures. le même.

U³ Andante. $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad:

saper bra-mate bella il mio nome ecco as-col-tate ecco as-col-tate

le même. 2de Période. Rhythme de 4 mesures. cad: parf: ritournelle.

ecco as-col-tate ve-lo di-ro. ecco as-col-

4 mesures. le même. cad: parf:

-tate bella il mio nome ecco as-col-tate ve-lo di-ro.

FIGURE 58 – Exemple U³

V³ Ire Période. cad:

io son Lin-doro, di basso state ne alcun te-so-ro, ne alcun te-

2de Période. $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{4}$ de cad: ritournelle.

-so-ro, ne alcun te-so-ro dar-vi po-tro. io son Lin

$\frac{1}{2}$ cad: cad: parf:

-doro di bas-so state ne alcun te-so-ro dar-vi po-tro.

FIGURE 59 – Exemple V³

GRÉTRY. Ire Période. Rhythme de 4 mesures. son compagnon.

Y³ Larghetto. $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{4}$ de cad:

2de Période Rhythme de 2 mes: le même. Rhythme de 4 mesures. cad: parf:

FIGURE 60 – Exemple Y³

de 2, 3, 4 et 5 mesures.

La première période de cet air a plus qu'un trois-quarts de cadence, parce qu'elle reste longtemps dans la gamme de la dominante : elle l'affermite suffisamment, en sorte qu'elle fait oublier pour un moment le ton primitif. Le mélange des rythmes comme dans ce morceau n'a pas lieu dans les airs de ballets et dans les marches, soit d'un mouvement lent, soit d'un mouvement précipité : le rythme de ces derniers airs est toujours carré, c'est-à-dire 4—4—2—2—4—4, etc., où l'on évite les rythmes de nombre impair, par exemple (voy. Y³).

La demi-cadence sur la note mi bécarré dans la quatrième mesure de la seconde période (de cet exemple), quoique tout-à-fait hors de la gamme, n'est pas moins une demi-cadence, prise mélodiquement et harmoniquement. Elle est sensible, parce qu'il y a ici une modulation passagère de *mi* bémol en *fa* mineur, et parce que le

PASTELLO.
les paroles parodiées par Framery.

X³ *Andante.* Rhythme de 5 mesures.

plaire au cœur de ce que j'aime, de ce que j'aime, était mon plus doux espoir,

Répétition du même rythme.

mais ce cœur c'est à lui même, c'est à lui même que je le voulais de voir,

Rhythme de 2 mesures. le même.

sil se rend à ma puissance il me peut trahir un jour;

Rhythme de 2 mes. le même. Rhythme de 4 mesures.

ah! je tremble plus j'y pense sil devine ma naissance il n'aura jamais d'amour, non non non non non ja-

mais ja - mais d' - amour, non non non non non ja - mais ja - mais d' - amour.

2e Période. Rhythme de 5 mesures.

plaire au cœur de ce que j'aime de ce que j'aime était mon plus doux espoir,

le même.

mais ce cœur c'est à lui même c'est à lui même que je le voulais de voir,

Rhyt. de 2 mes. le même. Rhythme de 4 mesures.

qu'il s'em-brâse de ma flamme, que je puisse dans son période ajoutée.

mesures. la fin de la période. Rhythme de 3 mesures.

à - me malgré lui graver mes traits, je l'en - chaî - ne je l'en - chaîne pour ja -

même Période répétée.

le même. Rhythme de 2 mesures. le même.

- mais, dans son â - me si je puis gra-ver mes traits, oui je l'en -

de 2 mesures. le même.

- chaî - ne pour ja - mais, oui je l'en - chaî - ne pour ja - mais. &c. ritournelle finale.

FIGURE 61 - Exemple X³

premier membre de cette période est entièrement répété par la transposition, ce qui établit une comparaison parfaite entre ces deux membres; en sorte que si le premier membre fait une demi-cadence l'autre la doit faire aussi.

11 Sur les mélodies de trois périodes principales

On a senti qu'une première période bien trouvée et qui est suivie d'une seconde, pouvait être répétée après celle-ci avec intérêt. En conséquence, on fait des Mélodies conçues de la manière suivante :

Première période, Seconde période,
Troisième période, ou répétition de la première.

Les Italiens appellent cette coupe un *rondeau*, lors même que le mouvement en est fort lent. Souvent on lui donne aussi le nom de *cavatine*. On peut appeler la première période le *thème*.

Règles pour les modulations de cette sorte d'airs

1°. Si le morceau est majeur (par exemple en *ut* majeur), la première période (et par conséquent la troisième) restent dans le ton primitif et n'en sortent pas, ou il faudrait que cela ne fût que passagèrement, La seconde période module à la dominante, et y reste; fort rarement on la termine à la médiane ou à la tierce du ton (comme ici en *mi* mineur).

2°. Si le morceau est en mineur (par exemple, *la* mineur), la première et la troisième périodes restent dans ce ton, et la seconde module et reste dans la médiane (par exemple ici en *ut* majeur). Mais après cette seconde période on fait presque toujours une petite modulation en guise d'une demi-cadence sur la dominante du ton primitif, par exemple (voy. Z³, N° 1, 2 et 3). Il est important que la seconde période se trouve dans un autre ton que le ton primitif, sans quoi la Mélodie entière resterait dans le même ton, et produirait nécessairement monotonie de sons, de gammes et de cadences.

FIGURE 62 – Exemple Z³

Après la seconde période on fait souvent un conduit pour reprendre le thème d'une manière plus piquante. Ce conduit est ou mesuré et prescrit par le compositeur, ou bien le chanteur l'invente et le fait d'une manière arbitraire. Souvent il se fait par l'orchestre seul. Quelquefois la voix en le faisant est en même temps accompagnée par l'orchestre. Dans tous ces cas, il faut que le conduit soit bien soigné, fait et exécuté avec goût et finesse, et alors il peut contribuer d'une manière fort intéressante au charme de la reprise du thème³¹.

Les compositeurs mettent en général beaucoup de soin à donner du charme et de l'intérêt mélodique à la première période; mais ils ont tort de négliger si souvent la seconde.

Nous analyserons les morceaux suivants, faits avec trois périodes principales : (Voy. A⁴, page 49) La ritournelle de cet air qui fait une période ajoutée, ne compte pas ici, parce qu'on pourrait s'en dispenser, comme on le fait dans les rondeaux composés pour les instruments. D'ailleurs cette ritournelle n'est qu'une répétition de la première période du chant, Qui commence avec les paroles : *Lungi da te*, etc.

La première période du même air est admirable. La seconde période a moins d'attraits par rapport à la première. Cette dernière est moins neuve et ressemble trop à beaucoup d'autres; quoiqu'elle soit régulière.

31. J'ai entendu faire à un chanteur célèbre le conduit de la seconde période à la troisième, de la manière suivante, par des quarts de tons : (voyez Z³, N° 4); Ce qui produisit sur les auditeurs un effet extraordinaire; on couvrit d'applaudissements le chanteur habile. I serait à désirer que les chanteurs de profession se missent en état, à force d'exercice, d'exécuter les quarts de tons, soit en montant soit en descendant; car, de tous les instruments musicaux, c'est la voix qui peut les pratiquer plus aisément. Pour faciliter cet exercice, il faudrait leur construire une espèce de monocorde de vingt-quatre cordes qui formerait une Octave de vingt-quatre quarts de tons. Pour rendre ces sons justes, il faudrait les accorder avec deux diapasons qui différeraient entre eux d'un quart de ton; ce qui serait facile à réaliser.

Le rythme de la première période est fort long, eu égard au mouvement de l'air, qu'on chante d'une manière fort lente. Comme ce rythme se laisse partager symétriquement en petites parties égales, et bien distinctes les unes des autres, (ce que tout rythme de plus de cinq mesures doit observer), cela remplace en partie les demi-cadences, et produit même un très bon effet. Les divisions de ce rythme sont 2—2—2—2—4.

GLUCK. Rythme de 4 mesures.
 Moderato. ritournelle. $\frac{1}{2}$ cad:

1re Période.
 même rythme. $\frac{1}{2}$ cad:
 ô toi, qui prolongeas mes jours, reprends un bien que je dé-tes-te, Di-a-ne

même rythme. même rythme. $\frac{1}{2}$ cad:
 je timplo-re, je timplore arrê-tes en le cours, je timplo-re ar-rê-tes en le cours.

même rythme. Fin. cad:parf:
 ritournelle. cad:parf:

2de Période Rythme de 4 mesures. $\frac{1}{2}$ cad:
 rejoins Iphi-gé-ni-e, rejoins Iphi-gé-ni-e au malheureux o-res-te,

Rythme de 2 mesures. $\frac{1}{2}$ cad: par rapport à l'harmonie. Rythme de 3 mesures. $\frac{1}{2}$ cad:
 complément. hé-las! tout m'en fait u-ne loi, la mort me de-vient néces-sai-re,

Rythme de 6 mesures.
 j'ai vu sé-le-ver contre moi, les dieux, ma pa-trie et mon

Ritournelle et conduit mesure pour rentrer dans le ton primitif. $\frac{1}{2}$ cad: par F. la 1re Période. D.C.
 pé-re. o toi &c

FIGURE 64 – Exemple B⁴

(Voyez B⁴). La seconde période est encore ici de peu d'intérêt, comme Mélodie, et même ce n'en est pas du tout; ce n'est que de la déclamation mesurée, tandis que la première période est véritablement du chant. Il ya trois causes qui font que la deuxième période n'équivaut pas à la première, et qui sont :

- (1°.) Le rythme n'en est pas observé, parce qu'il varie à chaque moment, n'a nulle part de compagnon; et par conséquent est sans symétrie: il marche de 4—2—3—6. Le dernier de ces quatre rythmes doit être divisible en deux ou trois parties égales (comme nous l'avons observé), et ici il ne l'est point; car il ne peut être divisé qu'en 2—1—3, c'est-à-dire en trois parties inégales.
- (2°.) Les modulations sont trop fréquentes, et se succèdent trop rapidement; (ce qu'il faut éviter dans une seule période, principalement quand elle n'a pas plus de quinze mesures, comme celle-ci). Ces modulations se font 1°. de *la* majeur en *fa* dièse mineur; 2°. et puis en *si* mineur; 3°. et puis encore en *fa* dièse mineur; et 4°. de *fa* dièse mineur en *ut* dièse mineur. Cela fait que la période n'a point d'unité de gamme, Ou, pour mieux dire, qu'elle n'est dans aucune gamme déterminée; ce qui rend le chant vague et incertain, et ne peut avoir lieu dans une période véritablement mélodique.
- (3°.) La valeur des notes n'y est point proportionnée: dans une partie des mesures de cette période il y a trop de notes, dans l'autre il y en a trop peu. Ainsi, si cette période a quelque intérêt, il est simplement

harmonique ; et en effet, elle est bien conçue sous ce rapport.

Il peut exister des cas où la troisième période est une répétition (soit en partie, soit en totalité) de la seconde, au lieu de la première, par exemple (voy. C⁴), où les douze dernières mesures de la seconde période sont répétées, et dont une troisième période finit avec la Mélodie. Dans ce cas, il faut que la première période finisse dans un autre ton, sans quoi toutes les trois se termineraient dans le même ton. Les mouvements accélérés sont ici préférables aux mouvements lents, parce que la même période d'un mouvement lent répétée de suite pourrait finir par nous ennuyer. Il faut que la seconde période soit ici de même intéressante, et qu'elle excite à l'écouter encore une fois avec le même intérêt. Comme dans la quatrième et huitième mesures de ce morceau, la cadence est interrompue (parce que la Mélodie saute trop subitement de la note finale sur une autre note, ce qui efface le repos qu'une cadence parfaite exige), il s'ensuit que la période ne finit qu'avec la cadence parfaite en *sol* ; et même sans ces cadences interrompues, la période ne pourrait pas être envisagée comme finie dans la quatrième mesure, parce qu'elle y serait beaucoup trop courte, principalement dans un mouvement aussi vite ; ce ne serait qu'un membre d'une période (et même un membre court), et non pas une période, quoique la forme d'une cadence mélodique y existe. C'est ainsi que notre sentiment le juge, comme nous l'avons déjà observé.

DALLEYRAC. Rhythme de 4 mesures. 1re Période.

C⁺. Allegretto. ritournelle. 1/2 cad. Aus - si - tôt

Rhythme de 4 mesures. son.

que je ta - per - çois mon cœur bat et sa - gi - te, et si j'a - cours auprès de toi, il bat en -

compagnon. Rhythme de 4 mesures. 1/2 cad.

- cor plus vi - te, à tout mo - ment, et malgré moi, je brûle et ne sais pas pour - quoi,

son compagnon. complém. Rhythme de 4 mesures. 1/2 cad.

je brû - le, je brûle et ne sais pas pourquoi. de mê - clai - rer sur ce mys - tère

le même. Rhythme de 12 mesures. 1/2 cad.

je pourrais bien pri - er ton père ; mais si tu vou - lais, oh ! si tu vou - lais, oh !

si tu voulais tiens je crois j'en apprendrais plus avec toi, j'en ap - pren - drai plus avec

complém. 3me Période.

cad. parf. toi. mais si tu vou - lais, oh ! si tu vou - lais, oh ! si tu voulais tiens je crois j'en

3 ritournelle. cad. parf.

apprendrais plus avec toi, j'en ap - prendrais plus avec toi.

FIGURE 65 – Exemple C⁴

Il est facile d'ajouter à une, à deux, ou à toutes les trois périodes, d'autres petites périodes arbitraires, si on le jugeait à propos, et de faire par là une Mélodie qui, au lieu de trois périodes, en aurait quatre, cinq, six et même plus. Ces petites périodes ajoutées seraient envisagées comme des additions arbitraires à des

périodes principales.

Remarques sur les Mélodies qui ont plus de trois périodes.

Comme on ne peut marcher que de périodes en périodes, il s'ensuit que l'art du compositeur consiste, 1°. à créer des périodes intéressantes ; 2°. à les marier d'une manière franche et naturelle ; 3°. à répéter à propos tantôt l'une, tantôt l'autre, soit dans le même ton, ou par transposition, soit en les altérant, c'est-à-dire en les allongeant ou en les raccourcissant, ou enfin en les variant ; 4°. à entrelacer de courtes périodes avec les longues d'une manière symétrique. Au moyen de ce que nous venons de dire, on peut créer des Mélodies d'une étendue quelconque. On divise aussi des Mélodies en deux ou trois parties, dont chacune peut contenir différentes périodes. Nous donnerons ici des exemples avec l'analyse nécessaire de chaque morceau, qui mettra tout le monde à même d'entreprendre cette opération instructive sur une Mélodie quelconque.

12 Analyses

12.1 Adagio de Haydn divisé en deux parties principales

(Voy. D⁴)

Comme dans un morceau de cette étendue il faut souvent moduler, et qu'il est quelquefois douteux de savoir précisément dans quel ton l'on est (sans l'Harmonie qui l'accompagne), nous en indiquerons les modulations dans les planches mêmes.

Le rythme de cet *adagio* marche de la manière suivante :

Première partie.

4 ($\frac{1}{2}$ cad) — 4 (CP) — 4 ($\frac{1}{2}$ cad) — 4 (CP) — 8 ($\frac{1}{2}$ cad) — 4 ($\frac{1}{2}$ cad) — 4 — 8 (CP) avec deux mesures de supplément ou de prolongation.

Seconde partie.

4 ($\frac{1}{2}$ cad) — 3 ($\frac{1}{2}$ cad)³² — 4 ($\frac{1}{2}$ cad) — 2 — 2 — 2 ($\frac{1}{2}$ cad) — 4 ($\frac{1}{2}$ cad) — 6 ($\frac{1}{2}$ cad) — 4 ($\frac{1}{2}$ cad) — 4 ($\frac{1}{2}$ cad) — 8 (CP) avec un supplément de deux mesures, comme à la fin de la première partie.

Ce qui est extraordinaire dans cet adagio, est que la seconde partie n'en fait, pour ainsi dire, qu'une seule période, et par conséquent une période de quarante-deux mesures, tandis que la première en a trois bien distinctes. Ce qui fait que cette longue période de quarante-deux mesures, quoique vague, n'est pas moins facile à saisir, c'est, 1°. que les demi-cadences (et il y en a onze) sont si bien marquées et distribuées, qu'elles séparent parfaitement une idée de l'autre ; 2°. que plusieurs de ces demi-cadences ont plus l'apparence d'une cadence parfaite que d'une demi-cadence ; et enfin ; 3°. que (comme ce morceau appartient à une symphonie) le *Forte* (ou la masse de l'orchestre) et le *Piano* (ou le simple quatuor) sont si bien placés, qu'ils en séparent de même les idées de manière à les suivre et à les saisir facilement. Le défaut principal d'une longue période est de ne pouvoir pas distinguer l'une de l'autre les différentes idées dont elle est composée.

Voilà donc un exemple d'une Mélodie dans un mouvement fort lent, divisée en deux parties principales.

Nous appliquerons les différentes manières de conduire, d'étendre et d'enchaîner les idées mélodiques : Cadres, Coupes ou Dimensions. Ainsi la coupe d'une Mélodie qui n'est composée que de deux parties principales (comme en général la romance), s'appellera : **I. Coupe de la Romance**, ou la *petite Coupe binaire*.

Quand la Mélodie est composée de trois périodes principales, mais dont la troisième n'est que le *da capo* de la première, sa dimension s'appellera : **II. Coupe du Rondeau**, ou *petite Coupe ternaire*.

Les coupes des Mélodies qui sont divisées en deux parties principales (dont chacune peut contenir plusieurs périodes), s'appelleront : **III. La grande Coupe binaire** de la Mélodie.

La dimension des Mélodies divisées en trois parties principales (dont chacune peut avoir de même plusieurs périodes, et dont la troisième partie n'est qu'un *da capo* de la première), s'appellera : **IV. La grande Coupe ternaire** de la Mélodie.

Une Mélodie divisée en deux parties principales, est en grand ce que la romance est en petit ; celle-ci se divise en deux périodes, tandis que la première se partage en deux parties. Une Mélodie divisée en trois parties principales, et dont nous parlerons plus bas, est de même en grand ce que le rondeau est en petit, c'est-à-dire que ce dernier se divise en trois périodes, comme l'autre en trois parties.

Dans ces quatre coupes différentes on a composé les Mélodies les plus belles, les plus intéressantes et les plus piquantes. Elles servent de base pour toutes les autres, dont nous parlerons plus bas.

Principes pour la grande Coupe (ou Dimension) binaire.

1°. La seconde partie de cette coupe ne peut jamais être plus courte que la première ; mais elle peut être d'un tiers et même de moitié plus longue ; car la première partie n'est que l'exposition, tandis que la seconde

32. Ce rythme de trois mesures se trouve ici isolé et aurait exigé un compagnon ; c'est-à-dire un autre rythme de trois mesures.

1re Partie de 3 Periodes.

HAYDN.

Adagio.

Rythme de 4 mesures

$\frac{1}{2}$ cad:

le même.

cad: parf:

de 4 mesures.

$\frac{1}{2}$ cad:

le même.

Rythme

cad: parf:

mesure supposée.

de 8 mesures.

en Si.

$\frac{1}{2}$ cad:

Rythme de 4 mes:

$\frac{1}{2}$ cad sur la dominante de si.

le même.

(*) mesure supposée.

Rythme de 8 mes.

$\frac{1}{2}$ cad: en Si.

2e Partie.

cad: parf: prolongee.

en Si.

Rythme de 4 m:.

$\frac{1}{2}$ cad:

Rythme de 3 mes:

en Si mineur.

$\frac{1}{2}$ cad:

en Fa # mineur.

Rythme

(*) Cette $\frac{1}{2}$ cadence est sensible malgré la continuation des triolets, qui ne font que la prolonger; il faut s'imaginer cette $\frac{1}{2}$ cad: comme étant écrite de la sorte: _____

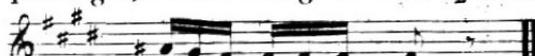
 cette même remarque est en même temps applicable à la $\frac{1}{2}$ cad: dans la 30me mesure de la 2e partie de ce morceau.

FIGURE 66 - Exemple D⁴

de 4 mesures. $\frac{1}{2}$ cad: En Ut \sharp min! Rhythme de 2 mes: le même. $\frac{1}{2}$ cad: harm: En Si. $\frac{1}{2}$ cad: harm:

le même. $\frac{1}{2}$ cad: harm: En Mi. 3 Rhythme de 4 mes: 6

Rythme de 6 mes: 6 $\frac{1}{2}$ cad: interromp: par l'harmonie. retour en Mi

Rythme de 4 mes: $\frac{1}{2}$ cad: sur la dominante de Mi. mesure supposée. mesure supposée.

le même. mesure supposée. $\frac{1}{2}$ cad: Rhythme

de 8 mesures. 3 3 cad: parf: prolongée.

FIGURE 67 – Exemple D⁴ - Suite

en est le développement³³.

2°. Si le morceau est en majeur, la première partie doit se terminer à la dominante. Il faut établir cette dominante parfaitement bien, afin qu'elle fasse l'impression d'une seconde tonique. Il ne faut pas trop moduler cette première partie dans les autres tons, pour éviter les trois inconvénients suivants :

dans la Mélodie : **A.** pour ne pas effacer trop le ton primitif ; **B.** pour ne pas nuire à la gamme de la dominante ; **C.** pour ne point contrarier l'exposition du morceau, qui doit toujours être franche et nette, sans quoi la seconde partie perd de son intérêt, parce qu'elle ne se lierait plus d'une manière évidente avec la première : l'exposition manquée, tout le reste est manqué, comme dans le discours, parce que l'attention de l'auditeur se distrait, se perd, ou n'agit que trop faiblement pour pouvoir apprécier le reste. Ainsi, si l'on veut moduler dans d'autres tons, qu'on le fasse d'une manière légère et passagère, et qu'on ne *détermine* aucune autre gamme dans cette première partie, hors la tonique et sa dominante.

On a plusieurs fois essayé de terminer la première partie d'une grande coupe binaire dans d'autres tons que celui de la dominante, mais on a constamment trouvé que notre sentiment ne les approuvait pas. La raison en est acoustique : c'est que la dominante majeure est tellement homogène avec sa tonique majeure, qu'il n'existe pas un autre ton qui puisse la remplacer sous ce rapport, et avoir le même degré d'homogénéité avec la tonique. Et d'ailleurs, pourquoi vouloir terminer cette première partie dans un autre ton ? Les modulations ne sont point le but de la Musique ; elles ne sont que le moyen de varier les gammes, et d'empêcher par-là la monotonie des sons et des cadences, qui se ferait sentir nécessairement dans une longue Mélodie. C'est par cette raison qu'on ne peut pas rester toujours dans la tonique, lorsque la Mélodie est d'une certaine étendue, et qu'il faut terminer la première partie dans un autre ton, parce que la seconde partie doit se terminer à la tonique. Et comme le but de varier les sons et les cadences est parfaitement bien rempli avec la gamme la plus homogène possible, il est donc inutile de chercher une autre gamme que celle de la dominante pour terminer cette première partie, d'autant plus que la valeur des idées n'y influe en rien, et que les mauvais compositeurs croient y suppléer par des modulations hétérogènes.

La seconde partie, comme de raison, doit se terminer sur la tonique.

Si la Mélodie est en mineure, la première partie peut se terminer soit à la dominante mineure, ou dans la médiante majeure, Dans tous les cas, il faut établir parfaitement l'une et l'autre, La seconde partie se termine

33. Il est remarquable, comme le sentiment suit ici une loi, que l'esprit l'adopte : car, dans un discours, il faut une exposition dont les idées soient développées dans une autre partie.

souvent à la tonique majeure, cependant il ne faut pas en abuser ; car souvent cela peut nuire à l'unité de caractère du morceau, et détruire l'unité de gamme, parce qu'un ton majeur et le même ton mineur ne sont ni relatifs ni homogènes ; le premier a trop d'éclat en comparaison du second.

On se sert de la grande coupe binaire pour les grands airs, pour les airs de bravoure ; et dans la Musique instrumentale, pour les premiers morceaux des sonates, des duos, des trios, des quatuors, des ouvertures, des symphonies et des grands solos d'instruments. Fort souvent la première partie (et quelquefois aussi la seconde) se répète, quand on compose des Mélodies dans cette coupe pour les instruments, ce qu'on ne fait pas dans les airs.

Nous donnerons ici à-peu-près la route qu'il faut tenir dans cette coupe :

- A. Le thème avec lequel on établit le ton primitif.
- B. De petites modulations passagères dans des tons relatifs, pour établir parfaitement bien la dominante, dans laquelle on reste (coupée de temps en temps par d'autres petites modulations passagères, si l'on veut, particulièrement si cette première partie est d'une certaine longueur).
- C. La seconde partie (selon son étendue) peut moduler d'abord d'un ton à l'autre, et s'arrêter quelquefois dans des tons relatifs qu'on a établis.

Après cela, on retourne dans le ton primitif (dans lequel on répète assez généralement le thème en entier), et on transpose une grande partie des idées de la première partie de la dominante dans la tonique. Cette transposition se fait quelquefois avec plus ou moins de modification, en altérant un peu les idées (mais jamais de manière à ne pouvoir s'en rappeler et à ne pas les reconnaître), en les répétant parfois, ou bien en les variant légèrement. Une coda peut terminer cette seconde partie pour donner plus d'intérêt et d'éclat à la fin du morceau ; ce qu'on appelle vulgairement le *Coup de fouet*. En général, la seconde partie se compose et se développe avec les idées de la première, principalement dans la Musique instrumentale, où les morceaux sont plus étendus que dans la Musique vocale. Dans cette dernière, on est souvent obligé de créer d'autres idées hors du thème qu'on cherche à répéter et à retrouver dans la seconde partie, parce que la voix ne peut pas toujours transposer, par rapport à son peu d'étendue, et parce que les paroles fort souvent aussi ne le permettent pas. Ainsi la grande coupe binaire subit une différence entre la Musique pour les instruments et celle pour les voix. On fera bien, d'après cette indication, d'analyser et de comparer des airs dans les bons opéras composés dans cette coupe, avec des morceaux de Musique instrumentale faits dans cette même coupe, qui est la plus en usage pour les Mélodies d'une grande étendue.

12.2 Air de Mozart, des *Nozze Di Ficarò*.

(Voyez E⁴.)

C'est un exemple d'un air agité de la grande coupe binaire. Le rythme de cet air d'une régularité admirable, est comme il suit :

Première partie. 4 ; — 4 ; — 3 ; — 3. — 6 ; — 4 ; — 6 : — 6.

Deuxième partie. 4 ; — 4 ; — 3 ; — 3. — 4 ; — 4 ; — 6 ; — 8. — 4 ; — 4 ; — 4 ; — 8 : — 4 ; — 6, Nous avons marqué ici la demi-cadence par un point et une virgule (;) ; la cadence parfaite par un point (.) ; la cadence interrompue par deux points (:).

Cet air est un modèle parfait sous tous les rapports. Il prouve de la manière la plus évidente, 1°. que la Mélodie peut exprimer les passions les plus vives de notre âme aussi bien que les plus douces ; 2°. que la régularité du rythme (sans laquelle il n'y a point de véritable Mélodie) peut et doit avoir lieu dans l'un comme dans l'autre cas ; 3°. que cette manière d'exprimer les agitations de notre âme vaut infiniment mieux que tout le fracas de l'orchestre avec lequel on cherche de nos jours à rendre de pareilles situations, et où la partie chantante est pour ainsi dire nulle ; 4°. il prouve enfin que la Musique peut et doit nous charmer, même en exprimant les passions fortes ; il prouve encore, 5°. qu'il n'y a point de nécessité de courir après des modulations bizarres pour parvenir à ce but ; et qu'on peut l'atteindre sous ce rapport de la manière la plus simple et la plus naturelle possible. On peut encore prendre exemple de la manière dont cet air est accompagné : l'orchestre exprime l'agitation du chanteur, sans couvrir sa voix ; sans détourner notre attention de sa Mélodie ; bref, il ne fait que la seconder, et la seconde parfaitement bien. (Voy. la partition.)

La grande coupe binaire des airs a éprouvé de nos jours une autre modification fort heureuse, qui est que la première partie de l'air est dans un mouvement lent (*adagio* ou *Largo*), et la seconde dans un mouvement vite (*allegro*). En voici un exemple excellent :

MOZART. Ire Partie de 2e périodes.

E⁴. All.vivace. Rhythme de 4 mesures.

Non sò più cosa son, cosa faccio, or di foco ora sono di ghiaccio ogni

le même. Rhythme de

don-na cangiar di co-lo-re, ogni don-na mi fa palpi-tar, ogni donna mi

3 mesures. le même. cad: parf. Rhythme

fa pal-pi-tar, ogni don-na mi fa pal-pi-tar. complément. en Si b.

de 6 mesures divisible en 2 parties égales.

nomi dà-mor di di-letto mi si tur-ba mi saltera il petto

FIGURE 68 – Exemple E⁴ - Début

Rythme de 4 mesures. Rythme de 6 mesures.

ca par.lare mi sforza dà . more un de . sio un de . sio chio non pos . so spie .

cad:inter: le même. cad:parf: mesure ajoutée. Rythme
mesure supposee. retour en Mi.

gar, un de . sio un de . sio chio non posso spie . gar. non so più cosa son, cosa

de 4 mesures. le même.

faccio, or di foco ora sono dighiaccio ogni don . na cangiar di co . lo . re, ogni

Rythme de 3 mes: le

don . na mi fa pal . pi . tar, ogni donna mi fa pal . pi . tar, ogni don . na mi

même. Rythme de 4 mes: le

fa pal . pi . tar. En La b. cad:parf: En Fa mineur.

même. Rythme de 6 mesures divisible en

parlo d' amor so . gnan . do, a l'acqua a l'ombra ai monti, ai fiori a l'erbe ai

3 parties égales. Rythme de 8 mes: (*)

fonti a l'ècco a l'aria ai venti che il suon de vani ac . cen . ti portano via con se,

(*) Pour se convaincre que ce rythme (dans un mouvement de mesure aussi vite) n'est point de 7 mesures mais de 8, il faut s'imaginer qu'il est écrit de la manière suivante :

All.^o moder.^o Rythme de 4 mesures.

ce qui prouve qu'il faut compter dans la phrase de Mozart, à la fin, deux mesures au lieu d'une, par rapport au rythme: par exemple.

All.^o assai. Rythme de 8.

FIGURE 69 – Exemple E⁴ - Suite

12.3 Air de Cimarosa dans l'opéra *Il Matrimonio segreto*.

(Voyez F⁴.)

La première partie de cet air est composée d'après les principes indiqués, la seconde partie (comme elle est dans un mouvement opposé) ne peut pas contenir (et encore mieux développer) les idées qui se trouvent dans la première partie. Ce sont pour ainsi dire deux airs différents, qui ne suivent de la coupe binaire que la manière de moduler ; pour se lier et se marier ensemble.

Rythme de l'air. Première partie de cinq périodes. 8. —2 ; —2 ; —2 ; —2. —3 ; —3 ; —5.³⁴ — 6. —2 ; —2 ; —2 ; —4 : —2 : —2 : —2 : —2.

Deuxième partie de sept périodes. 4. —4. —4. —4. —10 ; —4 —4 ; —4 ; —4 ; —4 ; —14 ; —8. —10 ; —8. —10 ; —8 : —8 : —4 : —3 : —3 : —3 : —3.³⁵

On a ici un exemple des périodes longues et des périodes courtes, de même que des rythmes longs et des rythmes courts. On voit dans cet air (principalement dans la première partie) une manière particulière de traiter la Mélodie ; ce n'est pas toujours la voix qui la conduit ; mais c'est tantôt l'un tantôt l'autre instrument de l'orchestre qui la reprend (ce qui est indiqué dans les planches par de plus petites notes), non seulement alternativement avec la voix, mais même pendant que la voix continue à chanter, La voix humaine à 1°. une étendue (diapason) fort bornée, ce qui fait qu'elle ne peut pas rendre toujours beaucoup de petites idées mélodiques qui sont néanmoins dans le caractère de l'air, mais qui rendent la Mélodie plus piquante, plus flatteuse, plus arrondie et plus intéressante ; 2°. que fort souvent les paroles ne se prêtent point à ces petites phrases mélodiques, et exigent d'être plutôt déclamées que chantées, quoique le caractère de l'air (ou de ses paroles) permette, où même exige, de faire de la Mélodie. Dans ce cas, il faut faire ce que Cimarosa a fait ici, c'est-à-dire mettre la Mélodie dans l'une ou dans l'autre partie de l'orchestre, là où la voix ne permet plus de la continuer, et de faire en sorte que ces petits traits, semés parmi les instruments, fassent avec la partie mélodique de la voix une seule Mélodie, qui se marie avec l'autre au point qu'on croirait que la voix l'exécute toute entière. Cette manière est fort délicate, et exige de la part du compositeur un tact fin et un goût exquis. Nous appellerons la coupe de ces airs de deux mouvements différents la grande *Coupe binaire double*. On a fait beaucoup d'airs non moins beaux dans cette dernière coupe, mais dont la première partie (adagio) se termine à la tonique, au lieu de finir à la dominante, c'est-à-dire qu'on prend pour cette première partie la petite coupe ternaire de trois périodes principales (le thème, deuxième période, le thème *da capo*, en guise de rondeau), après quoi on fait pour la seconde partie de l'air un *allegro*, à l'exemple de cet air de Cimarosa.

34. Ce rythme de cinq mesures n'a pas besoin ici de compagnon dans un mouvement aussi lent d'une mesure à quatre temps.

35. Nous appellerons cette manière d'analyser la Mélodie le Patron de l'air. On pourrait admettre ici comme proposition pour les élèves de prendre de ces patrons des beaux airs, et de s'exercer avec eux en créant d'autres idées, en observant de placer aux mêmes endroits les demi-cadences, les cadences parfaites, les cadences interrompues, etc. Cet exercice pourrait former un tact qui conduirait à créer soi-même non seulement les idées, mais les patrons eux-mêmes, qu'on modifierait ensuite à l'infini ; car, une donnée quelconque est toujours importante dans un Traité pareil,

CIMAROSA. Ire Partie. *Andante.* Rhythme de 8 mesures.

pria che spunti in ciel l'au-rosa in ciel l'au-rosa cheti

cheti a lento passo cheti cheti a lento passo a lento passo, cad: parf:

Rhythme de 2 mesures. le même. cad: par rapport à l'harmonie. cad:

scendere mo fin ab-basso, che nessun ci senti - rà,

le même. le même. cad: cad: parf:

che nessun ci senti - rà, scenderemo scenderemo che nessun ci senti - rà. sorti.

Rhythme de 3 mesures. cad:

- re - mo pian pian - ni - no per la por - ta di giar - di - no,

le même. cad:

tutta pronta u - na car - rozza là da noi si trove - rà, là da noi si tro - ve -

Rhythme de 5 mes: cad:

- - rà, chiu - sin quella il ve - to - rino per schi - var qual un que in

cad: parf: Rhythme

toppo per schi - var, qual un que in top - po. i ca - vel - li di ga - lop - po senza

de 6 mesures divisible en 3 parties égales. cad: parf:

possa caccie - rà, sen - za pos - sa cac - cie - rà.

FIGURE 70 – Exemple F⁴ - Début

Rythme de 8 mesures.

spo - sa ca - ra sta per lie - ta che là - mor ci as - si - ste -

mesure supposée. Rythme de 8 mes: cad: interr: che là - mor ci as - si - ste - ra, cad: interr:

Rythme de 4 mes: Rythme de 3 mes: mesure supposée: cad: interr: cad: interr: che là - mor ci as - si - ste - ra, ci as - si - ste - ra, ci as -

le même. le même. le même. mesu: sup: cad: interr: cad: interr: cad: part prolongée. - si - ste - ra, ci as - si - ste - ra.

SACCHINI. Ire Partie.

Rythme de 7 mesures, ou bien de 8 avec une mesure supposée.

G⁺ Maestoso. du mal - heur au - gus - te vic - time mettez un terme à vos re - grets, ½ cad

Rythme de 4 mes: cad: part: mesure ajoutée. mettez un terme à vos re - grets. quand le

de 3 mes: le même. ½ cad: ½ cad: cœur est exempt de crime du sort on doit braver les traits, que votre

Rythme de 6 mes: ½ cad: prolongée par l'orchestre. â - me en paix s'aban - donne aux soins que nous prendrons de vous;

Rythme de 4 mes: mesure supposée. ½ cad: pour vous ser - vir nous aurons tous le zèle et le cœur d'anti - gone;

FIGURE 73 – Exemples F⁴ - Fin et G⁴ - Début

Rythme de 4 mesures. Rythme de

aux soins que nous prendrons de vous que votre â - - me en

6 mesures... Rythme de 5 mesures, ou bien de 4 avec le retard

paix s'aban - don - - ne, que votre â - - me en paix s'aban - don - - -

de la cadence. Rythme de 4 mes: 2de Partie.

cad:parf: mesure supp: mettez un

ne. Rythme de 4 mes: le même.

terme à vos re-grets; du malheur auguste vic-time, quand le cœur est exempt de

crime, du sort on doit braver les traits... conduit. Rythme

de 7 mesures, ou bien de 8 avec une mesure supposée. cad:prolongé par l'orchest: mesu:ajoutée.

tre âme en paix s'aban-donne aux soins que nous prendrons de vous; pour vous ser-

vir nous aurons tous le zèle et le cœur d'Anti-gone, le cœur d'Anti-gone.

Rythme de 11 mesures, ou bien de 12 avec

aux soins que nous prendrons de vous, que vo - - - tre â - - -

une mesure supposée.

Rythme de 4 mes: ritournelle.

cad:interr: cad:parf:

- - - me en paix s'aban - don - - ne, que votre â - - me en paix s'aban - don - ne.

FIGURE 74 – Exemple G⁴ - Suite

12.4 Air de Sacchini dans la grande coupe binaire ; de l'opéra d'*Œdipe*.

(Voy. G⁴.)

Rythme de cet air. Première partie de deux périodes, sans compter celle que la ritournelle fait à la fin de cette partie : 7 ; —4. —3 ; —3 ; —6 ; —4 ; —4 ; —6 : —5. —4.

Seconde partie de deux périodes ; la ritournelle finale en fait la troisième : 4. —4 ; —7 ; —4 ; —11 : —4. —4. Cet air exige, par rapport au rythme, les remarques suivantes :

Le rythme de sept mesures qui se trouve dans cet air fixe d'abord notre attention. On ne peut rien rejeter absolument en Musique, parce que tout y peut trouver une exception ; mais on ne peut pas marcher d'exceptions en exceptions ; la nature ne le permet pas, quoiqu'elle permette quelquefois dans les arts de déroger à ses lois. C'est par cette raison qu'on ne peut admettre des exceptions comme des principes. Si par extraordinaire une phrase mélodique de sept mesures se présente ; qu'elle paraisse non forcée, non boiteuse ; bref, qu'elle ne heurte point notre sentiment, pourquoi ne pas se la permettre ? Tout ce qui dans les arts satisfait un sentiment fin, délicat et exercé, est hors de la règle. Comme ce rythme de sept mesures fait ici un effet fort naturel, voyons maintenant quelle en peut être la raison. Transposez cette phrase de la sorte (voy. H⁴), et vous la trouverez absolument carrée. Si elle est ici carrée, pourquoi ne le serait-elle pas, telle que Sacchini l'a rendue ; car toutes deux sont absolument les mêmes ? Si, par exemple, un compositeur trouvait la phrase suivante, qui est parfaitement bien carrée (voy. J⁴) ; et après avoir réfléchi qu'elle serait mieux exécutée, si elle était écrite de la manière suivante (voy. K⁴), pourquoi ne lui serait-il pas permis de le faire de la sorte ? Est-ce parce qu'elle aurait sept mesures ? elle les a en effet ; mais notre sentiment suppose la huitième ; et cette dernière étant supprimée, par rapport à l'exemple (voy. L⁴), elle n'a point d'intérêt pour lui. Voilà le secret du rythme de sept mesures, comme nous l'avons remarqué. D'après cela, il faut envisager le rythme dans l'air de Sacchini, non comme de sept, mais comme de huit mesures, dont la huitième est supposée.

FIGURE 75 – Exemples H⁴ à K⁴

Le rythme de cinq mesures dans la même partie de cet air ne provient que du retard de la cadence (voyez ce que nous avons dit sur le retard), et est au fond un rythme de quatre mesures. Rectifions maintenant, d'après ces observations, le rythme de cette partie, par exemple : 8 — 4 — 3 — 3 — 6 — 4 — 4. — 6 — 4 — 4. où l'on voit qu'il est parfaitement régulier.

Le rythme de onze mesures du même air dans la seconde partie suppose encore (par la même raison indiquée) une mesure de plus ; il est un véritable rythme de douze, ce qu'on trouve en le transposant de la manière suivante : (voy. L⁴), où chaque mesure fait deux mesures dans le mouvement de Sacchini, et par conséquent six en donnent douze. D'après cela, le rythme rectifié de cette seconde partie est : 4 — 4 — 8 — 4 — 12 — 4 — 4. et encore fort régulier.

Quant aux rythmes qui ont plus de huit mesures, on ne peut point les exclure ; car ils dépendent de la nature des idées mélodiques, de la manière dont le compositeur a senti ses phrases, de son goût, de son tact, de la variété qu'il veut mettre dans le rythme, et enfin de la manière symétrique dont ce rythme se laisse diviser. Mais il n'est pas moins vrai qu'il faut les envisager comme des rythmes dont on doit faire très peu d'usage dans le même morceau de Musique.

Nous ferons encore les observations suivantes sur le rythme ; car c'est le rythme, sa nature, sa forme, son charme et ses secrets qu'il faut étudier particulièrement, si l'on veut être heureux dans l'art mélodique ; en étudiant le rythme musical, on étudie et on approfondit en même temps la nature de notre propre sentiment : les anciens avaient raison de dire qu'il était l'*âme* de la Musique, quoiqu'ils l'aient pris dans une autre

acceptation.

FIGURE 76 – Exemples L⁴ et M⁴

On peut souvent ajouter une mesure à un rythme carré, par exemple (voy. M⁴) ; mais cette mesure ajoutée doit être exécutée par un autre instrument que celui qui conduit la Mélodie et dialogue avec elle. Ainsi, dans les airs, cette mesure serait exécutée par une partie de l'orchestre. Il est remarquable que cette *addition* de la Mélodie et du rythme a de l'attrait pour nous, pourvu que ce qu'on ajoute ait quelque chose de flatteur. Le sentiment paraît s'arrêter avec le rythme, après chacune des deux phrases d'exemple, et prendre, pour ainsi dire haleine, pour mieux saisir ce qui doit suivre, c'est par cette raison que ces deux mesures ajoutées lui rendent cette Mélodie plus neuve et plus piquante : en les ôtant, la Mélodie paraît usée, et a moins d'attrait. Il y a dans la première et deuxième parties de l'air de Sacchini, un exemple d'une mesure ajoutée par l'orchestre. Le sentiment permet encore de prolonger un rythme par une mesure pour mieux déterminer une cadence parfaite et quelquefois même une demi-cadence dans certains endroits. Dans l'*Adagio* de Haydn (voy. D⁴, page 53), nous avons vu un exemple de cette prolongation à la fin de chaque partie. Elle se fait là après une cadence parfaite : ici (dans l'air de Sacchini), au milieu de la seconde partie elle a lieu, après une demi-cadence.

FIGURE 77 – Exemples O⁴ et P⁴

Un autre phénomène non moins curieux est que, lorsqu'on répète le trait mélodique d'une mesure, mais avec d'autres notes, par exemple, dans un rythme à quatre, ce rythme paraît être carré quoiqu'il ait cinq mesures, par exemple (voy. O⁴). Cette cinquième mesure ajoutée a de même quelque chose de piquant ; car, ôtez la troisième mesure de cet exemple, et la Mélodie aura moins de nouveauté et de charme, par exemple (voy. P⁴). Voilà donc un second moyen de prolonger un rythme carré par une mesure. Ainsi, il y a quatre manières de faire d'un rythme de quatre mesures un rythme de cinq :

- 1°. par celle que nous venons d'indiquer, en répétant une mesure ;
- 2°. par l'écho, comme on l'a dit précédemment ;
- 3°. par le retard de la cadence ;
- 4°. en ajoutant une mesure à la fin du rythme.

Voilà pourquoi beaucoup de rythmes de cinq mesures paraissent agréables et naturels ; et voilà encore pourquoi ils n'exigent pas toujours un compagnon ; mais il y a un art de les placer à propos, qui ne s'apprend point facilement.

Ce que nous avons dit jusqu'ici sur le rythme, est ce qu'il y a de plus important sous le rapport de la Mélodie.

Par le mouvement de l'accompagnement on peut souvent interrompre les cadences parfaites de la Mélodie (mais on ne peut pas les interrompre par l'Harmonie, comme nous le verrons plus tard) : cela ne nuit point au chant sur lequel notre attention est fixée ; au contraire, cette manière d'interrompre ces cadences répand beaucoup de chaleur dans le courant du morceau.

FIGURE 78 – Exemple N⁴

La demi-cadence sur la dominante, lorsque la Mélodie s'appuie fortement sur elle, par exemple (voy. N⁴), a une telle force de repos, que, quand elle se trouve placée au milieu d'une longue période, elle la partage en deux parties, et l'on croit entendre deux périodes différentes. C'est en employant bien à propos ces demi-cadences qu'on peut faire facilement des périodes fort étendues ; mais il faut ne pas abuser de ces dernières, et n'y recourir que pour la variété, c'est-à-dire, il faut en placer une entre des périodes ou après des périodes courtes ou d'une longueur moyenne. Nous appellerons cette cadence, parties égales, dont chacune de quatre mesures, aussi manque-t-il une mesure entre la troisième et la quatrième de ce rythme ; et au lieu d'un rythme de sept, on en aurait facilement obtenu un de huit, ou bien deux rythmes de quatre mesures chacun. Le rythme g a la première mesure de trop, et se trouve ici sans nécessité de cinq au lieu de quatre mesures ; car les premières quatre notes de ce rythme devraient se trouver dans la mesure finale du rythme précédent ; par exemple : (voy. S⁴).

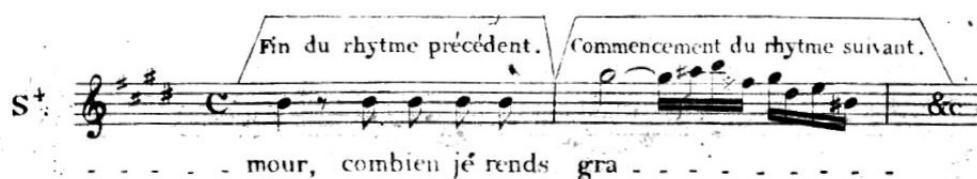

FIGURE 79 – Exemple S⁴

Quant à la seconde partie, le rythme *h* est manqué, parce qu'il ne se laisse diviser ni en deux ni en trois parties égales, ce qu'il devrait faire, surtout dans un morceau d'un mouvement si lent. Le rythme *i* est régulier, parce qu'il est divisible en trois parties égales ; les rythmes *k, l, m, n* sont égaux aux rythmes *a, b, c, d*, et ont par conséquent les mêmes défauts ; le rythme *o* a encore la troisième mesure de trop, et devrait être de quatre mesures au lieu de cinq ; par exemple (voy. T⁴), où cette phrase mélodique a plus de chaleur. Le rythme *p*, comme divisible en deux parties égales est, bon ; le dernier rythme *q* serait mieux de quatre mesures que de cinq, car la seconde mesure peut être facilement supprimée ; la phrase n'en serait que meilleure ; par exemple (voy. U⁴), Et si le compositeur tenait à cette seconde mesure (qui selon moi n'est pas de bon goût), il aurait fallu alors terminer plus largement avec le rythme de six ; par exemple (voyez V⁴). Quand on termine un air de cette importance, on s'arrête de préférence sur l'ultième ou antépénultième (voy. ce que nous avons dit sur ces deux mots et sur le retard de la cadence), et on fait par-là d'un rythme de quatre mesures un rythme de cinq, d'une manière plus naturelle. Ainsi ce rythme *q* aurait pu finir encore l'air beaucoup mieux de la manière suivante, en lui laissant ces cinq mesures : (voy. X⁴).

The image shows a musical score for four voices: Tenor (T+), Alto (U+), Violoncello (V+), and Bass (X+). The lyrics are: "ô digne fils de Cy-thé-rée combien je rends grace à l'a-mour. com-bien je rends gra- - - - - - ce à l'a-mour. com-bien je rends gra- - - - - - ce à l'a-mour. com-bien je rends gra- - - - - - ce à l'a-mour." The score includes rhythmic annotations: "Rythme de 4 mes:" for the first two staves, "Rythme de 6 mesures, divisible en 3 parties égales." for the third staff, and "Rythme de 5 mes:" for the fourth staff. There is also a "cad:" marking at the end of the first staff and a trill ("tr") marking on the final notes of the third and fourth staves.

FIGURE 80 – Exemples T⁴ à X⁴

Il ne s'agit point ici de déprécier le mérite de cet air (et nous en sommes bien loin), à qui le public éclairé a donné son suffrage ; mais il s'agit de démontrer s'il a du charme pour lui, en quoi ce charme consiste, et où il faut le chercher.

Si l'observation des principes du rythme a contribué (ce qui est indubitable) au mérite et au charme de tous les exemples mélodiques que nous avons cités, il est évident que le rythme n'a en rien contribué au charme de cet air, parce qu'il n'y est pas observé. Si cet air pouvait nous intéresser par sa *mélodie*, il faudrait donc supposer les deux cas suivants : 1°. qu'une Mélodie peut avoir du charme pour nous, quand ses phrases sont chantantes et *bien rythmées* ; 2°. qu'une Mélodie peut avoir de même du charme pour nous, quand ses phrases sont chantantes et *mal ou point du tout rythmées*. C'est donc le point d'une discussion importante, laquelle, si elle prouvait pour les deux cas, ne serait qu'avantageuse pour la Mélodie ; parce qu'elle déciderait que la Musique a deux moyens différents de nous intéresser par la Mélodie, dont un serait *rythmé* et l'autre *non rythmé*. Nous n'avons rien de plus à dire sur le premier de ces deux cas. Quant au second il n'est point douteux que des phrases chantantes et *non rythmées*, ou bien *mal rythmées*, peuvent encore avoir une espèce de charme pour nous : telle est la puissance de la Mélodie. Mais je crois qu'il est prouvé suffisamment par tout ce que nous avons dit sur la nature de la véritable Mélodie, que de telles phrases (aussi bien qu'elles puissent être, prises séparément), ne constitueront point un bel air qui puisse être cité comme modèle d'une véritable Mélodie ; qu'une Mélodie faite avec ces espèces de phrases pourrait bien produire un effet local, mais non général, c'est-à-dire qui pourrait plaire dans un endroit ou même parmi une seule nation, mais non pas parmi les autres en même temps ; qu'il n'excitera pas un grand enthousiasme ; qu'il ne nous transportera point ; bref, qu'il n'aura pas cette évidence qui caractérise tant d'autres productions du même genre, etc.

Pourquoi Piccini, qui était l'homme par excellence pour faire des Mélodies fort intéressantes, et par conséquent bien rythmées, a-t-il fait cet air sans y observer les principes du rythme ? Il ne m'appartient pas de le chercher. Peut-être que la scène française (qui est bien différente de celle des autres pays), sa langue et particulièrement sa prosodie, ainsi que les vers de cet air ; en sont la cause.

Il y a ensuite d'autres genres de Musique (particulièrement pour la scène) qui n'ont pas pour but de nous intéresser uniquement par la Mélodie, et dans lesquels on observe plus ou moins le rythme, et souvent point du tout. Mais comme cet ouvrage n'est consacré qu'à l'intérêt purement mélodique, ces productions n'ont point de rapport avec lui, et ne peuvent être ici l'objet d'une discussion. Si Piccini a voulu classer son air parmi les morceaux dont nous venons de parler (ce qui est vraisemblable), alors nous n'avons plus rien à dire.

12.5 Nouvelles observations sur le rythme

Quand on répète la première mesure par l'accompagnement, on peut d'abord par ce moyen (qui peut être de même fort piquant) transposer un rythme de quatre en un de cinq. Ainsi, cela ajouterait aux quatre moyens indiqués plus haut, un autre moyen de changer un rythme de quatre en cinq. Comme il est fort avantageux de les connaître tous les cinq, et de les bien distinguer les uns des autres, nous les indiquerons ici

par l'exemple suivant (voy. Y⁴, N° 1 à 6). Ils peuvent servir dans les cas où le rythme de quatre (dont on se sert le plus souvent) pourrait devenir monotone.

(N°1.) Rhythme de 4 mes: le même. $\frac{1}{2}$ cad: cad: parf.

(N°2.) Rhythme de 5 mes: au moyen de l'écho. le même. écho. tr. cad: parf.

FIGURE 81 – Exemple Y⁴ - N°1 et 2

13 Observations générales sur les coupes, cadres et dimensions mélodiques

La coupe est le *patron* de la Mélodie et d'un morceau de Musique en général ; et comme un *cadre* peut être carré, rond ou triangulaire, de même la Mélodie peut avoir cette différence de *cadre*. L'étude de ces cadres est très importante pour un compositeur, et cependant personne n'en a encore parlé dans l'art musical. L'étude de la composition se borne de nos jours à apprendre le contrepoint simple, le contrepoint double, les canons et la fugue. Sur cinquante autres objets plus importants les uns que les autres, toutes les écoles sont absolument muettes, comme si ces objets étaient tout-à-fait étrangers à la Musique ! On compose dans telle ou telle coupe, parce qu'on s'est aperçu qu'il existe des morceaux de Musique écrits dans ces dimensions-là, ou bien on enchaîne ses idées au hasard. Le peintre, le poète, l'architecte connaissent la coupe de chaque production de leur art, et l'enseignent à leurs élèves ; pourquoi cela ne peut-il avoir lieu de même en Musique ? C'est qu'il n'existe point et qu'il n'a point encore existé de véritable école musicale, et que tous les traités sur cet art admirable ne concernent que l'harmonie, le contrepoint et la fugue ; trois objets qui, quoique très importants, ne font qu'à-peu-près un tiers de tout ce qu'on devrait apprendre et enseigner en Musique. Un élève qui a terminé son cours d'Harmonie ne sait encore que fort peu de chose, et se trouve à chaque moment arrêté par mille autres difficultés dont il n'a jamais entendu parler ; et s'il croit être au-dessus, il marche de travers, n'aboutit à rien, et revient presque toujours au point d'où il est parti.

Nous avons vu ce que c'est que la *petite coupe binaire*, la *petite coupe ternaire* et la *grande coupe binaire* ; les six derniers morceaux analysés sont tous composés dans cette dernière.

La *grande coupe ternaire* est composée de trois parties, dont chacune est de plusieurs périodes. Elle est par conséquent en grand ce que la coupe du rondeau est en petit. On l'emploie des deux manières suivantes : 1°. sans changement de mouvement : première partie qui se termine à la tonique (*ut* majeur et *ut* mineur) ; la seconde, dans un ton relatif (en *la* mineur ou en *mi* bémol) ; la troisième partie ou bien la répétition de la première (c'est-à-dire *da capo*). 2°. En changeant de mouvement (et souvent aussi de mesure). Même plan, mais avec la différence que si la première partie est *allegro* (et par conséquent la troisième de même), la seconde prend le mouvement de *largo*, d'*adagio* ou d'*andante* ; et si la première et troisième parties sont d'un mouvement lent, la seconde devient *allegro*, *allegro moderato* ou *allegretto*.

Cette coupe ternaire a prévalu sur toutes les autres du temps de Hændel, Jomelli et Hasse. Gluck a encore composé beaucoup d'airs dans cette coupe, comme on peut le voir dans ses opéras. On en a abusé alors au point qu'on entendait à peine un grand air dans une autre coupe ; c'est ce qui fait qu'elle a vieilli, et que depuis plusieurs années on ne l'entend plus : la grande coupe binaire l'a remplacée. Cette coupe ternaire avait en effet deux inconvénients, l'un qu'il fallait entendre une seconde fois la première partie (souvent fort longue) toute entière et sans modifications quelconques ; l'autre, qu'on altérait inutilement les mouvements

(N. 3.) Rhythme de 5 mesures par le retard de la cadence. le même.

retard. 1/2 cad: tr cad: parf:

(N. 4.) Rhythme de 5 mesures en ajoutant une mesure de ritournelle à la fin du rythme.

1/2 cad: cad: parf:

le même.

tr cad: parf: &c:

(N. 5.) Rhythme de 5 mesures en imitant la 1re mesure de la mélodie par l'accompagnement. le même.

1/2 cad: tr cad: parf:

(N. 6.) Rhythme de 5 mesures en répétant une mesure de la mélodie par d'autres notes. le même.

1/2 cad: cad: parf:

FIGURE 82 – Exemple Y⁴ - N°3 à 6

de l'air, et qu'on donnait par-là deux faces différentes au morceau ; ce qui devait souvent nuire à l'unité de son caractère. Cependant on a tort d'exclure tout-à-fait cette coupe, et de n'employer que la grande coupe binaire. Mais pour que la première n'ait pas les inconvénients dont nous venons de parler, il faut la considérer de la manière suivante : Première partie, pas trop longue, finissant dans le ton primitif ; seconde partie, dans la dominante, ou bien se promenant dans les différents tons relatifs ; troisième partie, ou bien la reprise de la première avec quelques modifications, ou des changements légers, pour lui donner un nouvel intérêt, et finissant avec une coda qui n'a pas eu lieu dans la première partie.

Outre les quatre coupes cardinales indiquées, il y en a encore d'autres ; par exemple :

- 1°. la petite coupe *variée*, qui consiste en un thème qui se représente sous différentes formes, qu'on appelle *variations* ;
- 2°. la grande coupe *variée*, où on prend deux motifs différents (dont un majeur et l'autre mineur), qu'on varie alternativement, coupe dans laquelle sont faits la plupart des andante d'Haydn : ces deux coupes ne sont point usitées pour le chant.
- 3°. Coupe arbitraire, qui sert pour les fantaisies et les préludes. Il n'existe point de fantaisies, et encore moins de préludes mélodiques. Cependant ce serait un genre de chant à créer, ou au moins à essayer, même pour la voix.
- 4°. Coupe *libre* ou *indéterminée*, où l'on fait beaucoup de périodes, sans les partager en deux, trois ou plusieurs parties. Cette coupe peut s'employer particulièrement dans différents airs déclamés ; mais il ne faut pas s'en servir trop dans les airs d'un intérêt purement mélodique.
- 5°. Coupe de *retour* ; où l'on répète *souvent* le motif, mais chaque fois après une nouvelle période, comme dans beaucoup de rondeaux.

Il serait neuf et piquant d'essayer de faire de temps en temps des rondeaux où ces périodes entrelacées avec le thème seraient dans un autre mouvement que le motif.

J'espère qu'après ce que l'on vient de dire sur la Mélodie, on sera en état d'analyser soi-même une Mélodie quelconque, sous le rapport de sa coupe, de ses périodes, de son rythme et de ses cadences.

13.1 Remarques sur les airs déclamés et sur les morceaux d'ensemble

Les airs déclamés de nos opéras dans lesquels la partie chantante ressemble le plus souvent à une partie d'accompagnement, ne peuvent nous intéresser par la Mélodie ; car presque jamais ils n'en ont une véritable. Ils ne sont autre chose qu'une espèce de déclamation mesurée. L'harmonie, les effets de l'orchestre, la situation dans laquelle le chanteur se trouve, son talent comme acteur, tout cela doit concourir à nous rendre ces airs intéressants. Et tel air déclamé qui produit de l'effet sur la scène, s'il était déplacé, et si sa partie chantante était exécutée par un instrument, ne produirait fort souvent qu'un amas confus de sons. La vraie Mélodie est toute autre chose : partout où nous l'entendons, elle a du charme et de l'intérêt pour nous. Il est donc important de faire une distinction entre les airs déclamés et ceux d'un intérêt purement mélodique. C'est par cette raison que les premiers n'appartiennent point à ce traité. Au reste, nous avons consacré un article développé sur les airs *déclamés*, dans un ouvrage intitulé : *De la Musique, comme art purement sentimental*, et qui paraîtra incessamment.

Quant aux morceaux d'ensemble, l'Harmonie y joue un trop grand rôle pour être uniquement l'objet de la Mélodie ; et s'ils doivent être chantants (ce qu'il faut faire autant que possible), cela ne peut avoir lieu qu'en donnant la Mélodie à l'une des parties chantantes, qui par intervalle chante, ou seule ou en *duo*, ou bien accompagnée par les autres, d'après les principes de l'Harmonie : on observe alors les préceptes que nous avons exposés sur la Mélodie.

Le *duo* est un des morceaux d'ensemble dans lequel on exige le plus de Mélodie. Ici, les phrases mélodiques, quand les deux parties marchent ensemble, se chantent à la tierce ou à la sixte, comme les deux intervalles les plus propres au *duo*. Le *duo* peut prendre (selon la coupe et le caractère des vers, et selon la situation théâtrale), ou la petite coupe binaire, ou la petite coupe ternaire, ou bien la grande coupe binaire, double ou simple. Voilà un exemple de Mozart de la *Clemenza di Tito*, qui est un excellent modèle sous le rapport de la Mélodie et sous le rapport de l'Harmonie à deux. (Voy. Z⁴, page 72) La coupe de ce duo est celle de la petite coupe ternaire. Le motif (après la ritournelle) est répété immédiatement, et chaque fois par une autre voix (la première fois par *Annio*, la seconde fois par *Servilia*)³⁶, et ne compte ici que pour le thème simple d'une période. Ainsi, il y a **1°**. le motif (répété) ou la première période ; **2°**. la période intermédiaire, ou la seconde période ; **3°**. le motif *da capo*, ou la troisième période avec une coda. Outre ces trois périodes principales, il y en a deux petites arbitraires, dont une pour la ritournelle initiale, et l'autre pour la ritournelle

36. Les répétitions des phrases et même des périodes courtes, comme ici (mais alternativement exécutées de suite par deux voix différentes), ont dans la Musique quelque chose de piquant, qui provient de la différence du timbre des voix avec lesquelles elles se font.

finale. Le tout par conséquent consiste en six périodes, trois principales, dont la première répétée, et deux accessoires. Le rythme très régulier de ce morceau est : 4. —4; —4 : —2. —4; —4 : —2. —4; —4; —4. —4. —4; —4 : —2; —2; —2 : —2 : —2. —4. Les rythmes de quatre sont ici si bien faits, qu'on peut les diviser parfaitement en deux parties égales, parce qu'ils ont tous un repos sensible dans la seconde mesure, en sorte qu'on pourrait envisager chacun d'eux, si on voulait, comme formant deux rythmes, dont chacun de deux mesures. D'après cela le duo marche de deux en deux depuis le commencement jusqu'à la fin ; ce qui est d'autant plus remarquable, que cela ne produit point de monotonie.

Nous ajouterons à cette occasion la remarque suivante sur le duo : quand deux phrases différentes se succèdent, en guise d'imitation, par exemple, (voy. Z⁴, N°. 1, page 73), où la phrase inférieure commence avec la note finale de la phrase supérieure (*et vice versa*), il y a là nécessairement deux rythmes qui s'entrelacent et s'interrompent mutuellement : et comme on peut aussi envisager ces cinq mesures comme un seul rythme, si l'on veut, il s'ensuit qu'on obtient encore un nouveau rythme de cinq mesures, qui est même fort agréable et fort piquant. Mais si ce même exemple continue de la sorte : (voy. Z⁴, N°. 2), ou (voy. Z⁴, N°. 3), le rythme est alors absolument carré, et la cinquième mesure est le commencement d'un autre rythme.

Dans ce cas, c'est d'après la première partie commençante qu'on analyse le rythme. Ainsi, c'est la suite qui détermine s'il faut envisager le N°. 1 comme un rythme de cinq, ou comme un rythme de quatre, à l'exemple des N°. 2 et 3.

14 Sur les différents caractères de la mélodie

La Mélodie exprime différents caractères, ou, pour mieux dire, différentes modifications du sentiment. Deux airs composés dans le même ton et avec la même mesure, modulés de la même manière, et ayant le même rythme et la même coupe, peuvent être néanmoins entièrement opposés de caractère. Quelle en est donc la cause ? Elle dépend 1°. de la différence dans la succession des sons et des intervalles ; 2°. des différentes valeurs des notes ; 3°. de la différence du mouvement plus ou moins accéléré de la mesure ; en un mot, cette différence existe principalement dans le choix des dessins mélodiques. Les dessins d'un air quelconque sont la partie qui doit être créée ; c'est l'émanation du sentiment, du goût, de l'intelligence, et enfin du génie. Il serait plus qu'inutile de vouloir prescrire les moyens et les principes pour créer les dessins d'un air, parce que ce serait dépasser de justes limites, qu'on ne pourrait franchir impunément.

On sait que les mêmes mesures exécutées avec des mouvements différents produisent des effets divers ; qu'entre les valeurs longues et brèves des notes (exécutées dans le même mouvement de mesure), il y a une différence de caractère plus ou moins marquée, selon que ces valeurs diffèrent plus ou moins entre elles. On ne connaît pas moins les différences de caractère de nos gammes majeures et mineures, etc. C'est donc au compositeur à choisir dans tout cela ce qu'il veut ou ce qu'il doit exprimer. Mais une Mélodie d'un caractère quelconque doit nécessairement observer plus ou moins les principes généraux sur le rythme, la symétrie, les périodes, les coupes, etc., développés et fixés dans ce *Traité de Mélodie*.

15 Observations sur l'unité et la variété de la mélodie, et en général d'un morceau de musique

Il faut bien distinguer l'unité de la variété, et ne pas croire qu'une grande variété peut nuire à l'unité. La variété est l'âme de la Musique : elle est pour cet art sentimental, ce que les proportions géométriques sont dans les sciences abstraites. Un morceau de Musique peut avoir, 1°. de l'unité et point de variété : dans ce cas, il est pauvre et monotone ; 2°. il peut avoir beaucoup de variété et point d'unité ; alors, ce n'est qu'un habit d'arlequin cousu de mille pièces de différentes couleurs : ces lambeaux peuvent être d'une bonne qualité d'étoffe et avoir quelque mérite sous ce rapport, pris séparément, mais le tout ensemble ne vaut rien ; ou bien, 3°. un morceau de Musique peut avoir en même temps beaucoup d'unité et beaucoup de variété ; alors, c'est une véritable production de l'art, le type d'un talent distingué, et un modèle pour les artistes. Ainsi, l'unité est aussi importante que la variété.

Tout ce qui évite la monotonie appartient à la variété, tout ce qui lie les idées d'une manière évidente, franche et naturelle, et fait qu'un morceau est un tout bien proportionné, et sans nulle hétérogénéité, appartient à l'unité.

Dans les autres beaux-arts, il n'est pas difficile de démontrer ce que c'est que l'unité, parce que c'est à l'esprit qu'on parle, et que ce dernier en est le juge. Ainsi, il est facile de démontrer, par exemple, ce que c'est que l'unité de temps, de lieu et d'action, dans la poésie dramatique ; on en a fixé les principes qui peuvent guider le poète d'une manière indubitable. Mais dans la Musique, qui est un art *purement sentimental* (comme nous le verrons dans le traité déjà annoncé), où l'esprit seul ne peut pas être juge compétent, où tout est dicté et créé par le sentiment, où, enfin, tout dépend du sentiment, là il est presque impossible de démontrer d'avance d'une manière aussi évidente en quoi consiste la variété et particulièrement l'unité en Musique. S'il

DUO.

MOZART. Rhythme de 4 mesures.

Andante. ritournelle. cad: parf:

Annio.

Ah per donna al primo af . . fet.to questo ac . cen . to scon . si . gliato, colpa
 fu del labro u . . sa . to, a co . si chia . . marti o . . gnor, à co . .

Servillia.

si chia . marti o . . gnor. Ah tu fosti il primo og . . get . to che fi . .
 . . nor fe del a . . mai e tu l'ul . ti . mo sa . . rai ch'abbia . nido in questo

Annio.

cad: interr: cad: parf: Carri ac .

Servillia.

centi del mio bene. Ah mia dol . ce ca . ra speme

a 2.

più che as . . colto i sen . si tuoi in me cresce più l'ar . . dor, più che as . .
 . . col . to i sensi tuo . i in me cresce più l'ar . dor, quando un alma é al l'altra u . .

FIGURE 83 - Exemple Z⁴

ni.ta qual pia. cer un cor ri. sento! ah si tronchi dal. la vita tutto
 quel che non è. mor, ah si tronchi dalla vit. ta
 tutto quel, tutto quel che non è. mor,
 che non è. mor. ritournelle.

(N.1.) Rhytme de 2 mes: le même. &c.
 Rhytme de 2 mes: le même.

(N.2.) Rhytme de 4 mes: le même. &c.

(N.3.) Rhytme de 4 mes: le même. &c.

FIGURE 84 – Exemple Z⁴ - Suite

s'agit d'éviter la monotonie, il faut que le sentiment du compositeur le lui indique ; s'il faut éviter de heurter l'unité ; ce n'est encore que son sentiment qui puisse le lui indiquer : si son sentiment ne le lui indique pas, il aura beau l'éviter, il n'y parviendra pas. Un sentiment parfait, un goût exquis, et enfin du génie, voilà d'abord les trois choses principales qu'il faut pour éviter la monotonie (cette maladie des beaux-arts si commune de nos jours), pour trouver une variété heureuse et pour obtenir une unité parfaite.

Il faut entendre souvent de beaux modèles, chercher à s'en rendre compte, les analyser avec attention et sous tous les rapports. Les productions de Hændel, de Jomelli, de Paisiello, de Cimarosa, de Mozart, et particulièrement de Haydn, sont d'excellents modèles en ce genre.

On évite la monotonie des sons, des gammes et des cadences par des modulations heureuses et naturelles, pour qu'elles ne nuisent pas à l'unité. Un mélange heureux de différents timbres, de diapasons, *du Forte et du Piano*, des différents rythmes ; des phrases et des périodes courtes et longues, mais symétriquement distribuées, et différentes valeurs de notes et d'intervalles bien proportionnées, entretiennent la variété.

Tout ce qui est hétérogène, soit dans les modulations, soit dans les timbres, soit dans les idées, etc., etc., doit nécessairement heurter notre sentiment, et par conséquent nuire à l'unité.

On s'est aperçu que beaucoup d'idées différentes, entassées dans un seul morceau, nuisent plutôt à l'unité, qu'elles ne contribuent à la variété³⁷. C'est par cette raison qu'on aime à revenir souvent sur ses idées, qu'on préfère de les développer, de les modifier et de les varier. Avec deux ou trois idées mères Haydn a créé des chefs-d'œuvre ; pour limiter sous ce rapport, il faut connaître le secret de l'art. Ce n'est qu'une école excellente (mais qui est encore à créer) qui puisse le divulguer aux élèves, et les initier dans les mystères de la Mélodie et de l'Harmonie³⁸.

La seule étude de la fugue (quand on y est parfaitement bien guidé) apprend 1°. ce que c'est que l'unité de gammes avec toute la variété possible ; 2°. à bien moduler ; 3°. à développer ses idées et à en tirer tout le parti possible ; 4°. à observer l'unité la plus stricte. Si elle n'apprend pas ce que c'est que la véritable Mélodie, il n'est pas moins vrai qu'on peut parfaitement bien rapporter tous ses principes (en y ajoutant la théorie du rythme et les coupes mélodiques) à la Mélodie, parce que celle-ci doit de même observer l'unité de gammes, et qu'elle suppose qu'on sait bien moduler, bien développer ses idées mélodiques, et en tirer parti (comme nous le verrons plus bas), et qu'elle exige l'unité la plus parfaite. Ainsi, si cette production savante (la fugue) n'a pas d'intérêt pour le vulgaire (parce qu'elle n'est pas à sa portée), elle doit rester chère à tous les véritables artistes et amateurs. La fugue est ce qui exige l'unité la plus évidente ; elle est jusqu'à présent la seule production où cette unité peut être parfaitement discutée et démontrée d'avance. C'est à l'étude de la fugue et à ce secret que les deux plus grands hommes en Musique, Haendel et Haydn, devaient une grande partie de leur talent, et que nous devons nous-mêmes une grande partie de leurs sublimes productions.

16 Sur la manière d'exécuter la mélodie et sur l'art de la broder

Il ne suffit pas d'inventer des Mélodies heureuses, il faut encore qu'elles soient exécutées d'une manière parfaite. S'il est difficile de les créer, il est non moins difficile de les bien rendre. Qu'on ne compare point l'art de l'exécution avec l'art de la simple déclamation : sur cent personnes qui déclameront assez bien, à peine en trouvera-t-on deux qui chantent passablement. Pour être un chanteur excellent, il faut, 1°. une voix sonore et en même temps douce, flexible et agréable, et d'une étendue suffisante et égale ; 2°. une sensibilité profonde ; 3°. un goût exquis ; 4°. une école parfaite ; 5°. les organes auditifs très exercés, fins et délicats. On peut dire que c'est un phénomène rare, lorsqu'on trouve toutes ces qualités réunies dans un seul individu. Combien de compositeurs ne sont-ils pas victimes d'une exécution sans nuances, sans goût, sans sentiment, ou enfin sans des voix qui puissent nous charmer et nous intéresser ! C'est à-peu-près comme si on voulait déclamer les vers de Racine dans le patois gascon.

Il est bien remarquable qu'aucun climat n'a produit d'aussi excellentes voix, d'aussi parfaits chanteurs et en si grande quantité que l'Italie. Mais aussi aucune nation n'a eu d'aussi excellentes écoles de chant que les Italiens. Parmi les chanteurs des deux sexes de ce climat heureux, il y en a qui, avec leur voix céleste et leur manière incomparable d'exécuter la Mélodie (comme Farinelli), ont renouvelé les merveilles et la puissance extraordinaire de la Musique des Grecs.

37. C'est une erreur de l'ignorance de croire qu'il faut inventer sans cesse de nouvelles idées pour nous intéresser. Il est beaucoup moins difficile de les entasser de la sorte, que d'en développer deux ou trois d'une manière intéressante. Il faut savoir tirer parti de ses idées, voilà le grand point de la composition. Imaginez un homme dans la littérature qui a la facilité d'inventer des idées, mais qui les place sans raisonnement, sans convenance, sans ordre ; quel singulier rôle jouera-t-il parmi les connaisseurs ? N'est-ce pas à-peu-près ainsi qu'on compose la Musique aujourd'hui ?

38. Haydn disait : « Avais-je trouvé une idée heureuse, je m'efforçais alors de la conduire selon les règles de l'art ; c'est précisément ce qui manque à tant de compositeurs actuels. Leurs idées sont décousues et finissent à peine commencées, aussi ces compositions ne laissent-elles aucun souvenir dans le cœur » (Voyez la Notice historique sur la vie et les ouvrages de Jos. Haydn, par Joachim Le Breton, secrétaire perpétuel de la classe des beaux-arts de l'Institut de France.)

Il y a une évidence d'exécution qui, si elle pouvait être connue de tous les chanteurs, exclurait toute autre exécution : la célèbre Mme. Todi serait la cantatrice de tous les siècles : les autres manières d'exécuter sont de mode et passent de mode. Il serait important de connaître et de suivre généralement l'évidence d'exécution ; mais, hélas ! c'est aussi impossible que de répandre sur la terre entière les rayons lumineux des grandes vérités qui n'éclairent que les humbles demeures des véritables philosophes. De là vient qu'il y a une manière de chanter en Italie, une autre en France, et une troisième en Allemagne. En Italie, on chante encore, mais on n'y chante plus tout-à-fait comme autrefois ; et les bonnes écoles commencent à y dégénérer. En France, on crie toujours encore plus qu'on n'y chante. En Allemagne, on participe des deux, c'est-à-dire qu'en général on n'y crie pas trop fort, mais aussi on n'y chante pas trop bien. Du temps d'Allegri, Palestrina, Corelli, Hændel, Leo, Durante, Marcello, Jomelli jusqu'au temps de Hasse, on chantait de la manière la plus simple, la plus touchante et la plus noble. Le chanteur ne se permettait alors autre chose que d'employer par-ci par-là quelques *appoggiature* (ou petites notes), la trille et quelques petits agréments mélodiques, et puis sur la pénultième ou antépénultième (c'est-à-dire à la fin de l'air) un point d'orgue. Les compositeurs de ce temps avaient au moins autant de part que le chanteur au succès d'un air. Après cette époque la scène changea de face ; et au lieu de chanter avec cette manière simple, on commença à tout broder. Les compositeurs devinrent les esclaves des chanteurs, et dans la suite, pour ainsi dire, nuls. Ils ne faisaient que des espèces de squelettes d'airs, auxquels les chanteurs donnaient la couleur et la vie, par la manière dont ils les brodaient. La nouveauté a toujours eu beaucoup d'attrait pour nous. On a été bien loin de s'apercevoir alors combien on faisait tort à la Musique d'applaudir ces espèces d'airs d'une manière aussi exaltée et aussi générale ; car c'est depuis cette époque qu'il faut dater la décadence de la composition en Italie.

Comme ces airs brodés étant bien chantés ont eu toujours beaucoup de partisans, et qu'ils ont eu en même temps une influence funeste sur la composition, il ne sera pas inutile de faire les remarques suivantes :

Lorsque quelque chose dans les beaux-arts fait plaisir d'une manière presque générale, il faut aussi qu'il ait un genre de mérite. Il n'est point sans intérêt pour l'art de savoir en quoi ce genre de mérite consiste. Rejeter une pareille chose sans examen est folie, comme c'en est une de la préférer à tout le reste.

Il ne faut non plus confondre la chose même avec l'abus qu'on en fait ; car il y a toujours une grande différence entre les deux. Il faut aussi distinguer un chanteur de talent qui, avec une voix flexible et agréable, et avec un tact rare et un goût exquis brode un air, d'avec ces mauvaises charges et pitoyables caricatures qui en produisent encore de plus mauvaises. Et si le premier a, outre cela, assez d'esprit pour placer ses broderies bien à propos, il ne faut pas le confondre avec ces derniers qui les emploient à tort et à travers.

Il est naturel à l'homme d'admirer des difficultés vaincues, lorsqu'il croit s'en apercevoir ; mais si ces difficultés sont en même temps accompagnées de charme, l'admiration augmente et se change fort souvent en enthousiasme. J'ai été plusieurs fois témoin de cet enthousiasme général, et je dirai franchement que j'y ai participé.

Un chanteur, pour nous intéresser de la sorte, doit avoir, **1°**. une voix agréable, flexible et propre à cette manière de chanter ; **2°**. un goût fin et un tact délicat ; **3°**. il faut qu'il ait vaincu sous ce rapport beaucoup de difficultés par un long exercice ; qu'il ait acquis l'art de broder correctement. On conviendra que toutes ces qualités réunies dans un seul individu sont fort rares. Les simples sons d'une belle voix ont déjà beaucoup d'attrait pour nous. Quand ensuite ces sons sont partagés et divisés en différentes valeurs des notes, dans une mesure régulière, en cadences symétriquement distribuées, en gammes régulières et bien enchaînées, en rythmes et périodes bien proportionnés ; et quand enfin tout ceci est accompagné d'une harmonie simple et douce, le charme doit nécessairement devenir irrésistible.

Je placerai ici les trois morceaux suivants (tels que je les ai entendus broder par un habile chanteur italien), avec l'original au-dessus, pour être en état de comparer les deux ensemble. Ce virtuose a eu la complaisance de me les chanter en particulier, pour pouvoir les noter avec plus de sûreté. Ils peuvent servir aux compositeurs comme exemples d'airs faits pour être brodés³⁹, et aux chanteurs comme un exemple d'exécution de ce genre. (Voyez. A⁵, N°. 1, 2, 3.)

39. D'autant plus que ces broderies ne sont autre chose que des variations de la Mélodie, que les compositeurs eux-mêmes peuvent souvent employer avec succès, comme Haydn l'a fait dans la plus grande partie de ses andante ; car enfin, il faut convenir qu'une Mélodie bien variée, reste toujours de la Mélodie, parce qu'on y conserve le même rythme, les mêmes cadences, les mêmes périodes et les mêmes coupes mélodiques.

(N.º I.) AIR DE CIMAROSA.

« Ah! serena il mesto ciglio. »

A⁵.

Mélodie simple.

Même mélodie brodée ou
variée par le chanteur.

Variée, pour la 2de fois
en prenant le motif Da-
capo après la 2de Période.

Largo.

1re et 3me Période.

FIGURE 85 – Exemple A⁵ - N.º. 1

Fin de la 1re
et 3me Période.

The musical score consists of five systems of staves. The first system shows a grand staff with treble and bass clefs, featuring a key signature of two sharps (F# and C#) and a 3/4 time signature. It includes a triplet of eighth notes in the right hand and a corresponding bass line. The instruction 'cad: parf:' appears in both hands. The second system is labeled '2de Période. (*)' and continues the melodic and harmonic development. The third system features a half-cadence ('1/2 cad:') in the right hand and a 'conduit' (continuation) in the left hand. The fourth system includes a triplet of eighth notes in the right hand and a sextuplet of eighth notes in the left hand. The fifth system concludes with an interrupted cadence ('cad: interr:') in both hands and a 'Dacapo.' instruction at the end of the piece.

(*) Comme cette 2de Période n'est point répétée, elle ne peut être qu'une fois variée.

FIGURE 86 – Exemple A⁵ - N°. 1, Suite

(N° 2.) AIR DE GIORDANELLO.

« Partirò dal caro bene »

Largo.

Melodie simple.

1re manière de la broder
ou de la varier.

2e manière de la varier.

The musical score is presented in three systems, each with three staves. The top staff of each system contains the melody, while the middle and bottom staves contain the piano accompaniment. The key signature is two sharps (F# and C#), and the time signature is common time (C). The tempo is marked 'Largo'. The first system shows the 'Melodie simple' and two variations. The second system continues the variations with piano accompaniment. The third system concludes with 'cad:interr:' markings and a note that the period ends differently after the Da Capo, with a reference to a change at the end of the pair.

FIGURE 87 – Exemple A⁵ - N° 2

(N° 3) DE LAMPARELLI.

« Se costante ognor t'amai. »

Largo.

Original.

Variation du Motif.

Variation du Da capo.

The musical score is written for piano and consists of three systems of three staves each. The first system is labeled 'Original' and 'Largo'. The second system is labeled 'Variation du Motif' and 'Variation du Da capo'. The third system is also labeled 'Variation du Da capo'. The score includes various musical notations such as treble and bass clefs, a common time signature (C), and a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. There are several instances of 'cad.' (cadenza) and 'cad:parf:' (perfect cadence) markings. The score is heavily annotated with fingerings (numbers 1-5) and slurs. The overall style is characteristic of 18th-century Italian keyboard music.

FIGURE 88 – Exemple A⁵ - N°. 3

2e Période.

Après le Dacapo.

Allegro.

ad libitum:

Point d'orgue et conduit.

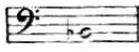
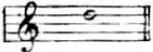
- (*) Le chanteur avait un diapason parfait de jusqu'à
- (*) Quoique cet Allegro commence en levant, le chanteur n'en prenait le mouvement que dans la mesure suivante en continuant jusque là son Point d'orgue, ce qui faisait un effet admirable.

FIGURE 89 – Exemple A⁵ - N°. 3, Suite

16.1 Observations pour les Compositeurs et les Chanteurs, sur ces trois airs.

- 1°. On ne varie ou brode de la sorte, que dans les mouvements fort lents (et dans la mesure à quatre temps, qui est la plus large) ; c'est pourquoi je n'ai point mis les *allegro* qui terminent ces airs.
- 2°. La coupe de ces *adagio* doit être dans la petite coupe ternaire, que les Italiens appellent rondeau.
- 3°. Comme dans ce rondeau le motif est répété (parce qu'on le reprend *da capo* pour la troisième période), les chanteurs habiles le varient la seconde fois avec d'autres nuances que la première.
- 4°. La Mélodie en doit être large et simple, autant que possible, de la part du compositeur, le rythme rigoureusement observé, et les cadences fortement prononcées.
- 5°. Le chanteur doit strictement observer les cadences, et ne point les altérer et les changer en brodant, c'est-à-dire ne point faire d'une demi-cadence une cadence parfaite, et vice versa, où ne point les effacer, ce qui est une faute impardonnable. Il faut enfin qu'on reconnaisse dans ces broderies le type de la Mélodie du compositeur, et particulièrement du rythme. Tout chanteur habile doit observer ces principes importants.
- 6°. La première période (ou le motif), qui ne peut jamais être trop longue, ne se fait que dans les cordes de la tonique ; et n'est accompagnée que de l'harmonie la plus simple possible, c'est-à-dire que d'accords parfaits majeurs et mineurs, et de la septième dominante, lesquels ne doivent pas se succéder rapidement. Tous ces accords doivent être pris dans la gamme primitive ; car comment supposer que des chanteurs qui n'ont en général de mérite que leurs voix, puissent broder exactement une Mélodie accompagnée d'une harmonie savante et recherchée, et qui modulerait sans cesse ? Ce ne serait que d'un compositeur habile qu'on pourrait attendre quelque chose de pareil. C'est aussi par cette même raison qu'on préfère de composer ces airs dans le ton majeur, parce qu'il est plus difficile de broder dans le ton mineur.
- 7°. La seconde période, qui ne se fait que pour revenir à la première, doit un peu moduler, au moins dans la dominante. C'est aussi cette seconde période que les chanteurs brodent beaucoup moins par rapport à ces modulations qui les gênent. Mais comme ils sentent qu'un *largo* de cette longueur ne peut rester constamment dans le même ton, il faut bien se plier à cela.
- 8°. On aime à s'arrêter dans ces airs à la fin de la seconde période, sur l'accord parfait ou sur la septième dominante, pour donner occasion de faire un point d'orgue et de faire un conduit.

Si ces sortes d'airs brodés ont, d'une part, fait beaucoup de plaisir, d'un autre côté ils ont fortement nui à l'art, particulièrement chez les Italiens, qui ne font maintenant que se répéter sans cesse. La raison en est que les compositeurs étaient obligés de sacrifier l'art au caprice, à l'incurie et à la frivolité, en ne composant que des airs faits pour être brodés par des chanteurs qui n'avaient qu'à-peu-près deux modulations et deux accords dans l'oreille, et ne pouvaient pas broder sur d'autre harmonie et d'autres modulations. Les compositeurs en marchant de la sorte, ont oublié les ressources immenses de leur art, et ont laissé dégénérer l'école italienne ; en sorte qu'ils tournent maintenant dans un cercle fort étroit où ils ne font que se répéter sans cesse. Beaucoup de monde y compose, ignorant ce que c'est que la composition (ce qui arrive aussi de nos jours dans d'autres pays). Les Leo, Durante, Jomelli, Maio, ont disparu depuis longtemps. Les chanteurs, à l'époque de cette décadence, ne voulaient plus que des airs à broder ; et l'on peut dire que depuis près de quarante ans nous vivons dans l'époque de la broderie musicale, dont les trois airs que nous venons de citer peuvent donner une idée désormais, et servir de tradition à l'histoire de cet art : car, il est à présumer que cette manière de chanter, par l'abus qu'on en fait, passera de mode, ou au moins se restreindra dans des bornes raisonnables, qui seraient d'employer ces airs fort rarement, et en faveur d'une voix excellente et fort propre à l'exécuter ; de ne les confier enfin qu'à des chanteurs d'un goût exquis, et de ne les placer qu'à propos. Dans ce cas, on pourrait les envisager comme un genre particulier d'airs, et les distinguer des autres, en les nommant *airs à broder*⁴⁰.

Mais le compositeur qui fait un pareil air, ne peut-il le broder lui-même, et le faire dans ce cas sur une harmonie et avec des modulations plus riches ? Oui, s'il ne compose que pour la Musique instrumentale ; mais, je lui conseille de s'en garder, s'il a envie de le faire pour la voix. D'abord, un compositeur n'est pas un chanteur ; ce qu'il composera pour sa voix, ou avec sa voix, ne conviendra ni au talent ni à la voix du chanteur habile, les broderies prescrites sont ensuite presque toujours mal exécutées. Un chanteur de talent les fait le plus souvent par inspiration, ce qui vaut toujours mieux dans ce cas que la recherche du compositeur, le chanteur les arrange d'après la nature de sa voix et de son diapason, et les modifie souvent ; tout cela est perdu, si le compositeur le prescrit.

40. Pour l'histoire de la Musique et l'intérêt de l'exécution, il serait important de fixer par la notation les différentes époques dans le goût du chant et l'art des broderies, employés par les virtuoses célèbres, afin de comparer leurs méthodes entre elles, et de choisir celles qui appartiennent aux meilleures écoles et au goût le plus parfait. Quel intérêt pour les artistes et les amateurs de comparer la méthode d'un Farinelli, d'une Durastanti, d'une Faustina, d'une Gabrielli, d'une Todi, d'un Cafarelli, etc.

Dans les airé de bravoure (autre espèce d'airs), qui sont composés de la Mélodie spirale et de traits ou roulades, qui de même doivent se rapprocher de la Mélodie, en y observant le rythme et par conséquent les cadences, le compositeur doit tout prescrire : tant pis pour lui s'il n'en a pas le talent.

Quant aux Mélodies variées dans la musique instrumentale, où un compositeur doit tout créer, où il peut employer en même temps toutes les ressources de son art, je ne puis que le renvoyer aux ouvrages de Haydn, et lui conseiller de les analyser et de les étudier sans cesse. Une Mélodie, par toutes ces ressources-là, peut être variée à l'infini. Cet objet pourrait fournir la matière d'un gros volume. La manière avec laquelle les Italiens exécutent leur récitatif obligé (ils le chantent et ne le déclament point comme en France) pourrait donner lieu à un nouveau genre d'airs, qui n'existe pas, et qui deviendrait fort piquant dans de certaines situations théâtrales⁴¹. Ce genre serait de faire dialoguer le chant avec l'orchestre par des phrases entières ou des rythmes bien proportionnés (et par conséquent mesurés), et d'accompagner la voix à-peu-près comme dans le récitatif simple. Dans ce cas, le chanteur aurait une nouvelle occasion de broder ces phrases mélodiques, s'il en possédait le talent.

17 Observations sur les airs nationaux

Il est impardonnable de n'avoir pas fait encore un recueil de chansons nationales, au moins de celles des pays civilisés. On sait qu'il y en a de fort originales et intéressantes, qui peignent en même temps le goût, le caractère et les mœurs des nations.

Les académies instituées pour encourager les sciences et les beaux-arts, devraient s'occuper de la Musique aussi bien que des autres branches de la littérature. Les rapports intimes et l'analogie frappante entre la Mélodie et entre la Poésie et l'Éloquence donnent à la première tous les droits d'aspirer à cet honneur, d'autant plus que par-là ces deux arts pourraient tirer de grands avantages de la Musique. Nombre de propositions pourraient être faites sous ce rapport, qui ne sont point encore résolues, et dont l'existence même est un problème. D'autres recherches, non moins importantes touchant la Musique exclusivement, seraient de même à faire et à vérifier, pour s'enrichir. Que diraient les Grecs, qui considéraient la Musique comme le premier des arts, s'ils étaient nos juges, et s'ils apprenaient que cet art si intéressant, dont les principes entrent dans tant de nos opérations morales ; est en quelque sorte proscrit de nos sociétés savantes, et abandonné à une espèce de mécanisme avec lequel nous l'exerçons uniquement ?

Un recueil d'airs nationaux doit intéresser, non-seulement les artistes, mais encore les gouvernements : car il est reconnu qu'il n'est rien de plus facile que de gagner l'amitié d'une nation en lui exécutant ses propres airs (auxquels chacune tient aussi fortement qu'à ses lois et à sa religion), avec la manière, les mouvements, les caractères, les nuances dont elle a l'habitude de les chanter. Pour cet effet, il faudrait choisir des musiciens fort habiles, et qui seraient en état de noter ces airs sur les lieux mêmes avec toutes leurs particularités, et d'indiquer la manière la plus juste de les exécuter. Ces airs devraient être appris aux élèves dans des écoles consacrées à cet enseignement, et exécutés tous les ans en public, sous la direction des musiciens dont nous venons de parler. Le public y prendrait le plus vif intérêt ; surtout quand on le préviendrait par un programme que cet air appartient à telle nation. Ajoutez que cela serait aussi très important pour la musique dramatique, afin de lui donner la véritable couleur locale.

18 Sur la manière de développer un motif, et sur la création des marches mélodiques

Cette matière, qui est encore de nos jours, un secret, comme tant d'autres, mérite un examen particulier. Développer veut dire en Musique tirer un grand parti d'une idée, d'une phrase, d'un motif ou d'un thème.

41. Le récitatif obligé, comme on l'exécute en Italie, tient à-peu-près le milieu entre la mélodie, la déclamation musicale ou le récitatif simple. Mais comme ses phrases ne sont ni mesurées ni rythmées, il est impossible de les retenir, quoiqu'elles aient souvent beaucoup d'effet. Tout ce qui n'est pas rythmé se retient difficilement. C'est pourquoi l'air de Piccini : (*Ah ! que je fus bien inspirée*) ne se grave point dans notre mémoire, même après l'avoir entendu plusieurs fois, si l'on excepte pourtant les trois ou quatre premières mesures du motif. Par cette même raison, beaucoup d'airs à peine rythmés de Hasse et d'autres compositeurs célèbres de leur temps, n'ont ni assez de charme ni assez d'intérêt pour nous, parce que Paisiello, Martin (auteur de la *Cosa rara*), Cimarosa, Haydn, Mozart, etc. nous ont habitué à des mélodies bien rythmées et par cela même incomparablement plus heureuses. Delà il suit aussi que le plain-chant qui, dans son origine n'avait ni mesure ni rythme, n'est point de la Mélodie, Et s'il a produit quelques effets du temps de Saint-Ambroise et du pape Grégoire, il ne faut point s'en étonner. Connaissait-on alors d'autre Mélodie ? Encore faut-il observer qu'en Italie on le chantait avec des repos fréquents, ce qu'on n'observe pas dans les autres liturgies ; et par-là on le phrasait, ce qui lui donnait un certain degré d'intérêt, quoique ces phrases ne fussent pas rythmées. De nos jours on sait accompagner le plain-chant par une Harmonie heureuse et produire ainsi de l'effet ; mais cet effet n'est qu'harmonique, de là il suit encore qu'une poésie rythmée seule est susceptible d'une véritable Mélodie, que la prose ordinaire ne pourra jamais obtenir, quoiqu'il soit très facile de mettre une prose quelconque en Musique, quand il ne s'agit point de Mélodie.

Entrons en matière, et prenons le premier motif qui se présente à nous, par exemple, le motif suivant de Mozart (voy. B⁵, page 85), pour expliquer ce que nous avons à dire sur cet objet important.

Un motif quelconque se laisse diviser en différentes phrases ou en différents dessins, qui sont plus ou moins longs suivant le thème. Ainsi ce thème de Mozart donne d'abord les trois dessins suivants : (voy. B⁵, N°. 1, 2, 3). Le premier et le second dessins se laissent encore diviser en quatre dessins plus petits, par exemple (voy. B⁵, N°. 4, 5, 6, 7). Ajoutons à ces derniers la septième mesure du thème, ce qui donne un dessin de plus, par exemple (voy. B⁵, N°. 8). Outre cela, ce motif se laisse encore diviser en deux membres dont chacun de quatre mesures ; par exemple (voy. B⁵, N°. 8, 10). Ainsi ce motif contient deux membres, trois dessins et cinq petits dessins, par exemple (voy. B⁵, N°. 11). Comme la cinquième et sixième mesures sont les mêmes que la première et la troisième, elles ne peuvent donner de nouveaux dessins. On était certainement bien loin de s'imaginer qu'il y avait dans cette décomposition du thème une ressource mélodique aussi extraordinaire ; et qu'au moyen de ces petits dessins (renfermés dans un motif de huit mesures), on serait en état de faire un morceau fort intéressant, à-peu-près de quatre-vingts à cent mesures, et même au-delà. Voilà pourtant le grand secret du célèbre Haydn, et pour l'art le secret d'une ressource inépuisable. Nous appellerons cette manière de décomposer un motif, l'art de diviser un thème en membres et en dessins. Pour démontrer l'évidence de ce que nous venons d'avancer, il est nécessaire de faire la remarque suivante sur la nature d'un motif.

Lorsqu'un thème quelconque a un intérêt mélodique, qu'il est chantant, naturel et facile à saisir (conditions que tout bon motif doit avoir), il se grave promptement dans la mémoire avec toutes ses nuances (ou avec tous ses petits dessins). De là vient que nous le reconnaissons partout dans le courant d'un morceau de musique, lors même que le compositeur ne nous en donne qu'un membre ou seulement un dessin ; en sorte qu'il n'est pas nécessaire toujours de nous donner le motif entier dans le courant d'un morceau, pour, nous en faire jouir ; et qu'il suffit pour cet effet d'en rappeler çà et là seulement un membre ou bien un dessin, qu'on répète plusieurs fois de suite, avec des notes différentes, qu'on développe, et avec lesquels dessins on crée des marches mélodiques, ou bien d'autres membres et d'autres périodes. Ces développements des membres et des dessins pris du thème, ont un charme particulier pour l'auditeur, **1°**. parce qu'on peut présenter par-là le thème sous cinquante formes différentes ; **2°**. parce qu'on peut nous surprendre par là d'une manière piquante et intéressante, et tenir notre attention sans cesse en haleine ; **3.** parce qu'enfin, on peut donner par ce moyen une unité extraordinaire au morceau.

La première chose que nous avons ici à démontrer, est de faire voir comment on développe un membre, un dessin et un petit dessin mélodique. Ces développements ne peuvent se faire qu'au moyen des répétitions.

Les répétitions mélodiques sont de cinq espèces, par exemple, (voy. B⁵, N°. 12, 13, 14, 15, 16). D'après cela, on peut développer (ou répéter) un membre ou un dessin mélodique quelconque de cinq manières différentes, (voy. B⁵ depuis N°. 17 jusqu'à 30). Dans le N°. 17, on voit le premier membre de la Mélodie de Mozart (B⁵) trois fois répété de suite en montant, ce qui donne... 12 mesures. Dans le N°. 18, le premier dessin est trois fois répété de suite en descendant, après quoi il est bon de reprendre le premier membre tout entier, ce qui donne... 8 mesures. Dans le N°. 19, ce premier dessin paraît de même trois fois répété de suite, mais en montant, ce qui donne... 8 mesures. Dans le N°. 20, ce même dessin est encore répété de suite trois fois d'une autre manière, en supposant que le motif commence en mineur, ce qui peut avoir lieu dans le courant d'un morceau ; et il donne... 6 mesures. Dans le N°. 21, le second dessin est cinq fois répété en montant, ce qui donne... 12 mesures. On a tant soit peu altéré le dessin (voy. B⁵, N°. 31), par ceci (voy. B⁵, N°. 32), à cause des répétitions de ce même dessin, qui se font d'une manière plus piquante, avec cette petite modification, qu'on peut de temps en temps se permettre en faveur du goût ; mais il faut que cette altération soit si légère qu'elle ne nuise point au dessin. Ces répétitions du second dessin d'un membre exigent qu'elles soient précédées la première fois du membre entier, afin d'être en état de mieux se rappeler qu'elles appartiennent au motif. Dans le N°. 22, c'est comme dans le N°. 21, si ce n'est que dans le N°. 22 c'est en modulant, ce qui donne... 8 mesures. Dans le N°. 23, encore même exemple en descendant, qui donne... 8 mesures. Dans le N°. 24, on a répété le dernier petit dessin du thème trois fois de suite. Ce dessin exige qu'on fasse précéder cette répétition du motif entier, par la raison indiquée au N°. 21 ; ce qui donne... 12 mesures. Dans les N°. 25 et 26, on a fait du petit dessin (voyez B⁵, N°. 33) un conduit au thème qui doit le suivre en répétant ce petit dessin plusieurs fois de suite, la première fois en montant, et la seconde en descendant, ce qui donne en tout... 17 mesures. Dans le N°. 27, on a répété la seconde mesure du motif plusieurs fois de suite. Il est nécessaire de faire précéder cette répétition de la première mesure du thème, ce qui donne... 5 mesures. Le petit dessin (voyez B⁵, N°. 34) n'est pas propre à être répété plusieurs fois de suite. Il y a souvent dans un thème deux ou trois petits dessins qui n'ont pas assez d'intérêt mélodique pour les développer. Dans les N°. 28 et 29, on a répété plusieurs fois de suite le petit dessin (voyez B⁵, N°. 35), qui doit être précédé des trois premières mesures du thème, ce qui fait... 17 mesures. On a altéré un peu ce dessin dans le N°. 29, en y substituant l'intervalle (ou le saut) de la quarte à celui de la tierce. On peut toujours faire de ces petites altérations, si le goût l'autorise, et si elles sont faites de manière à nous faire reconnaître et deviner ces dessins, comme nous l'avons observé au N°. 21. Ainsi, dans le N°. 30 on a employé ce même dessin, altéré d'une autre manière, en le répétant plusieurs fois de suite, ce qui donne... 11 mesures. Total des mesures provenant de tous ces

exemples... 124 mesures.

Le petit dessin (voyez B⁵, N°. 36) est encore un de ceux qui ne se laissent point développer avec intérêt, quoique nous l'ayons employé au N°. 24.

Par ces développements, ou par ces répétitions des membres et des dessins, on a obtenu d'un thème (qui n'a que 8 mesures) la matière de 124 mesures mélodiques ; qui toutes sont prises du motif, et sont par conséquent dans le caractère de ce même motif. On peut appeler ces développements partiels d'un thème, des marches mélodiques⁴². C'est là le grand secret de Haydn, quand il nous intéresse, nous charme, nous surprend, nous exalte à chaque moment avec un motif de quelques mesures. Aucun compositeur n'avait connu avant lui ces ressources inépuisables, et par conséquent nul n'a su en tirer un parti aussi extraordinaire ; on devrait l'étudier sans cesse sous ce rapport. Non seulement on peut créer de ces marches mélodiques avec un motif quelconque, mais encore on peut en tirer de nouveaux membres et même de nouvelles périodes ; en y observant le rythme, comme nous le verrons dans le chapitre suivant sur la manière de s'exercer dans la Mélodie.

18.1 Remarques générales sur ces développements

- 1°. Il n'est pas nécessaire d'employer toute la matière qu'on peut tirer du pareil développement d'un motif, ou bien il faudrait supposer un morceau de musique d'une étendue assez grande, comme, par exemple, le final d'une symphonie ; pour deux morceaux d'une longueur beaucoup moins grande, on en choisit ce qui a le plus d'intérêt et le plus de charme.
- 2°. Tout thème ou motif est susceptible d'un pareil développement, mais la qualité de cette matière dépend beaucoup de la nature du thème. Dans l'un elle peut être plus intéressante, dans l'autre beaucoup moins, quelquefois même il est à conseiller de n'en pas faire usage. Un thème peut avoir du charme et n'être point propre à ces sortes de développements, quoiqu'il en soit susceptible. Cependant il est fort rare de trouver un thème intéressant (comme Mélodie) qui ne recèle au moins un ou deux dessins qui ne soient pas susceptibles d'un développement pareil. Si on veut rendre un morceau de musique particulièrement intéressant par les développements du motif, il faut alors chercher un thème qui soit en partie père à cela, ou bien faire suivre le motif d'un autre chant, qui se laisse développer de la manière indiquée ; ce qui peut avoir lieu.
- 3°. Le meilleur motif sous ce rapport est celui qui est composé de dessins qui, pris séparément, ont quelque charme mélodique. Le morceau se ressentira du caractère de ces dessins développés ; il sera gai, triste, original et sensible, etc., selon que les dessins seront gais, tristes, originaux ou sensibles. Un thème qui a beaucoup de dessins différents pourrait fournir trop de matière. Dans ce cas on ne choisit pour le développement que les dessins les plus saillants.
- 4°. Il ne faut pas s'imaginer que dans un pareil morceau on ne marche que de développements en développements, (cela ne peut se faire que dans une fugue où l'harmonie est pour plus que la Mélodie, quoiqu'on y développe le thème dans tous les sens possibles) ; au contraire, il faut entre-couper ces développements par d'autres idées analogues ; il faut savoir bien amener ces ressources, et mettre tout à sa place : voilà le grand art.
- 5°. Il serait superflu de remarquer que toute la matière provenant de ce développement ne s'emploie pas seulement dans le ton du motif, mais dans tous les tons relatifs majeurs et mineurs.
- 6°. Un grand développement d'un thème ne peut avoir lieu que dans un morceau d'un mouvement accéléré. Dans les morceaux d'un mouvement lent (comme adagio, largo, lento), on ne peut le faire que partiellement, c'est-à-dire, qu'avec un ou deux dessins tout au plus ; et souvent même on n'y emploie pas cette ressource ; Parce qu'on n'a pas assez de temps pour le faire ou bien l'amener, et parce que cette ressource est là d'un intérêt moins saillant que dans le mouvement vite ; enfin, parce qu'il est plus difficile pour l'auditeur de retenir un motif d'adagio que d'allegro.
- 7°. Si l'on ne sait pas bien employer ces ressources, il est possible de produire de la monotonie ; mais l'unité n'en souffrira jamais : il faut, en les employant, bien moduler, il faut savoir les couper avec d'autres idées, il faut en exclure ce qui n'est pas intéressant, il faut enfin ne pas en abuser ; encore une fois, il faut prendre Haydn pour modèle.
- 8°. Il est bon de remarquer que jusqu'ici dans la musique vocale on a fait peu d'usage de ce développement du motif ; le peu d'étendue de la voix humaine, et la difficulté qu'elle éprouve dans l'exécution, en

42. Il est à remarquer que ces marches mélodiques indiquent des marches harmoniques, que l'on trouve en accompagnant les premières par l'Harmonie. Ces marches mélodiques ont par conséquent un double intérêt pour l'art musical ; c'est de fournir en même temps des marches harmoniques nouvelles et piquantes ; au lieu que la Mélodie joue un rôle d'un modique intérêt dans les marches harmoniques ordinaires, où le compositeur ne fixe son attention que sur l'Harmonie.

Thème, ou Motif.

MOZART.

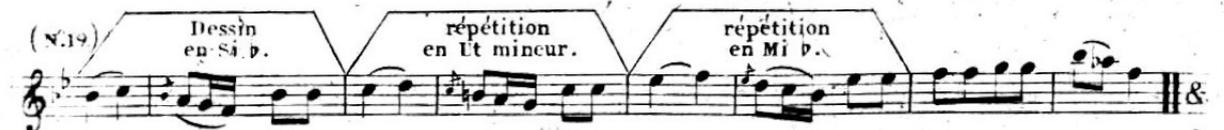

FIGURE 90 – Exemple B⁵ - Première page

(N°20.)

(N°21.) membre. dessin. 1re répétition du même dessin en montant. 2de repet. 3me repet. 4me repet.

(N°22.) dessin. 1re repet. du même des. 2de repet.

(N°23.) dessin. 1re repet. 2de repet.

(N°24.) 1er membre. 2^d membre. dessin. même des. rép. une fois. 2de fois.

(N°25.) Thème. conduit en montant. &c. (N°26.) conduit en descendant.

Thème. &c. (N°27.) dessin. 2 3 4

(N°28.) dessin. 2 3 4 5 6

(N°29.) 1 2 3 4 5

(N°30.) 1 2 3 4 5

(N°31.) (N°32.) (N°33.) (N°34.) (N°35.) (N°36.)

FIGURE 91 – Exemple B⁵ - Deuxième page

sont en partie la cause⁴³. Il n'est pas cependant impossible de l'employer, particulièrement dans des morceaux d'ensemble 3 mais dans la musique instrumentale, comme dans la symphonie et le quatuor, dans les ouvertures et les différents airs de ballets, on en peut faire un usage extrêmement heureux. Dans la fugue vocale et instrumentale, le développement du thème joue un grand rôle, parce qu'on y entretient l'unité, qui dans la fugue doit être rigoureusement observée, et qu'on ne pourrait pas mieux obtenir par d'autres moyens.

19 Sur la manière de s'exercer dans la mélodie

S'exercer dans un art ou dans une partie de l'art, c'est se familiariser avec lui, c'est en connaître la nature et les secrets. On ne connaît rien dans les arts qui ne soit susceptible d'une perfection progressive ; mais cette perfection ne s'acquiert que par un travail constant et assidu, guidé par une longue expérience. La nature, sous ce rapport, paraît être inflexible ; elle ne dévoile ses mystères qu'à ceux qui se donnent le plus de peines pour les chercher et pour les approfondir. Les artistes les plus célèbres sont en même temps ceux qui ont dans leur art les connaissances les plus solides, les plus vastes et les plus profondes. Dans la musique il faut tout apprendre ; tout doit y être assidûment pratiqué, et les meilleures dispositions sont nulles sans cette culture.

Avec les meilleures dispositions du monde, la voix ou un instrument musical, demandent huit à douze années d'une étude constante pour y exceller. Quant à la composition, on n'en peut fixer le terme. Mais si la perfection d'un instrument exige tant de temps, combien n'en faudra-t-il pas pour porter la composition à un degré éminent⁴⁴ ?

Or, si tout objet dans les arts exige un travail et un exercice sévères, pour s'en rendre maître au point d'y exceller d'une manière éclatante, il serait donc bien extraordinaire que la mélodie (la partie la plus importante de la musique) en fût exempte. Non, elle ne l'est pas plus que le reste. Mais par un concours de bizarreries inexplicables, non-seulement on ne s'y exerce point, mais, qui pis est, on n'indique et on ne connaît de nos jours aucun moyen de le faire. Ce sont ces moyens que nous avons cherché à exposer dans ce chapitre, et qui doivent en faire le but.

La Mélodie n'est autre chose qu'une suite de sons ; mais si ces sons étaient placés au hasard, ils ne formeraient point de sens, c'est-à-dire point de Mélodie ; il en est de même des mots qui ne seraient point liés par la syntaxe et dirigés par l'esprit. Ce qui lie les sons ensemble au point de former un sens musical (comme nous l'avons observé en partie dans l'Introduction), c'est, 1°. la gamme ; 2°. la mesure ; 3°. les différentes valeurs des notes ; 4°. les coulés qui les lient plus étroitement ; 5°. le rythme ; 6°. l'égalité parfaite du timbre ; 7°. la période où le sens est plus développé ; tout cela dirigé par le sentiment et le goût. Ce qui sépare les idées et les périodes l'une de l'autre, ce sont les points de repos ou d'appui ; ce sont enfin les différentes cadences. Pour voir comment tous ces objets forment des idées mélodiques et contribuent à les lier ensemble, il ne sera pas superflu d'analyser ici la période suivante : (Voy. C⁵, N°. 1.)

FIGURE 92 – Exemple C⁵

1°. Une phrase mélodique ne peut avoir lieu que dans une gamme déterminée ; après une telle phrase on peut changer la gamme, et faire la phrase suivante dans un ton relatif. Une gamme a déjà en elle-même la propriété de lier les sons qui lui appartiennent, au moins jusqu'à un certain point, sans quoi elle ne

43. Les causes principales qui s'y sont opposées jusqu'à présent, ce sont les paroles qui n'ont jamais été faites pour ces développements, il y aurait donc ici un genre de Musique vocale à créer, si le compositeur et le poète voulaient bien s'entendre sous ce rapport.

44. Après s'être occupé dès sa jeunesse de la Musique, Haydn a fait ses chefs-d'œuvre entre 50 et 60 ans ; de même Händel, qui a passé sa vie à composer, a fait son Oratorio du Blessie, son chef-d'œuvre, entre 70 et 80 ans.

serait pas une gamme. Ainsi, lorsqu'on fait ceci (voy. C⁵, N°. 2), tout le monde sent que ces huit notes sont liées ensemble par la gamme de la majeur. Chaque note prise de cette gamme ne peut être étrange à l'oreille, du moment où cette gamme lui a été annoncée. La gamme est donc le premier moyen de la liaison des sons.

- 2°. La mesure n'est pas absolument un moyen direct de lier les sons, parce qu'il est possible de les lier parfaitement bien sans elle (comme dans le récitatif); mais dès qu'on la fait sentir d'une manière déterminée, elle exige qu'on ne fasse pas plus de sons qu'il ne faut pour la compléter; elle influe par là sur leur durée, et les partage en temps égaux. La mesure divise les sons symétriquement en parties égales. La symétrie dans les beaux-arts est un moyen de liaison.
- 3°. Comme les sons peuvent être de différentes durées (ce qu'on distingue par les différentes valeurs des notes), il s'ensuit que dans la distribution de ces différentes valeurs, il doit exister un autre genre de symétrie, parce que c'est par la valeur des notes que les sons peuvent prendre différents caractères, et que les mêmes sons par conséquent peuvent exprimer des choses tout-à-fait contraires, le mouvement vite des sons ayant un caractère opposé au mouvement lent. Mais soit que les sons marchent d'un mouvement vite ou lent, dans les deux cas, il faut encore varier la valeur des sons, sans quoi leur marche devient monotone; et c'est cette variété qu'on ne peut point fixer et déterminer, parce qu'elle est assujettie à des chances sans nombre. C'est encore là où le sentiment, le tact et le goût doivent servir de guides.
- 4°. Les coulés ont une propriété particulière de lier les sons. Ainsi, les deux premières notes de l'exemple indiqué (voyez C⁵, N°. 1) forment au moyen du coulé une liaison parfaite, ôtez-en le coulé, et ces deux notes paraîtront isolées; par exemple, (voy. C⁵, N°. 3). L'emploi et une juste distribution des coulés sont par conséquent fort importants dans un morceau de Musique. C'est par là que les exécutants pèchent à tout moment, en ne les observant que fort arbitrairement, et désunissant ainsi des sons qui étaient parfaitement bien liés par le compositeur.
- 5°. Le rythme lie les phrases ensemble, et la période achève un sens complet et enveloppe tous les sons qui la composent.
- 6°. Une phrase mélodique ne peut être exécutée que par une seule voix ou un seul instrument. Si on la partageait entre trois ou quatre voix de différent timbre, les sons en paraîtraient déçousus. Ainsi, il faut l'unité de timbre pour lier les sons de la phrase. Mais différentes phrases peuvent s'exécuter avec différents timbres alternativement.

Voilà tous les moyens pour la liaison des sons et des phrases mélodiques; ce qui constitue la syntaxe mélodique. Ainsi, dans l'exemple (voy. C⁵, N°. 1), (où tous ces six moyens sont employés), les sons en sont liés 1°. par la gamme de *la* majeur bien déterminée; 2°. par la mesure; 3°. par les différentes valeurs des notes analogues entre elles; 4°. par les coulés; 5°. par le rythme; 6°. par l'unité du timbre, parce qu'il doit être exécuté par une seule voix ou par un seul instrument; et enfin, 7°. par la cadence parfaite qui termine la période.

**Période de deux phrases,
composée seulement de trois notes différentes.**

en *La* mineur. 1re phrase, rythme de 4 mesures. 2de phrase, même rythme. cad: parf: *

(N°. 1.) (N°. 2.) * le B^b ici comme petite note ne compte pas, c'est le goût qui l'a-joute.

En *Ut* majeur. ou en *Ut* mineur. En *Ut* majeur. ou en *Ut* mineur.

FIGURE 93 – Exemple D⁵

19.1 Première proposition

Qui a pour but de s'exercer à créer des phrases et des périodes avec des sons déterminés.

Pour faire un chant intéressant, il n'est pas toujours nécessaire qu'il soit composé de beaucoup de sons différents : trois, quatre ou cinq notes différentes peuvent souvent suffire à cela. Ainsi, qu'on ne prenne d'abord

que trois notes d'une gamme quelconque et de mesure quelconque, et qu'on cherche à faire avec ces trois notes des phrases mélodiques, en observant le rythme ; par exemple le rythme de quatre mesures (voy. D⁵). Il faut choisir pour cet effet trois notes qui donnent deux demi-cadences et une cadence parfaite. Les meilleures notes dans chaque gamme sont les suivantes : (voyez D⁵, N°. 1 et 2). Dans le N°. 1, il y a une demi-cadence à faire sur le ré et sur le mi, et une cadence parfaite sur l'ut. Dans le N°. 2, on a une demi-cadence sur le si et sur le ré, avec une cadence parfaite sur l'ut.

Autre Période de trois notes .

FIGURE 94 – Exemple E⁵

Voici un autre exemple : (voyez E⁵, N°. 1). On peut s'exercer de la sorte dans tous les tons, dans toutes les mesures et dans tous les mouvements, en exprimant différents caractères. L'air de trois notes de J. J. Rousseau (voyez K³, page 38) peut servir aussi d'exemple. Après cet exercice, On en fait un autre avec quatre notes différentes. Ces quatre notes peuvent être comme suit : (E⁵, N°. 2), et donnent la Mélodie (F⁵, N°. 1). Après cela on fait la même chose avec cinq, puis avec six, etc. notes différentes, sous la direction d'un maître de goût qui soit en état de diriger un élève dans la Mélodie. Il faut faire d'abord tous ces exercices sans accompagnement (c'est-à-dire sans Harmonie), pour mieux habituer les élèves à l'intérêt mélodique, et à ne chercher les moyens d'intéresser qu'avec la seule Mélodie.

En Sol majeur, ou en Sol mineur en changeant le Si en Si b . Période de quatre notes .

FIGURE 95 – Exemple F⁵

19.2 Seconde Proposition

Qui a pour but de créer des phrases et des périodes mélodiques avec un seul dessin prescrit.

Ce dessin peut être de deux, trois, quatre, cinq ou six notes de la même valeur, ou de valeurs différentes. Parmi ces dessins il y en a qu'on peut appeler Pieds mélodiques, parce qu'ils ont une grande analogie avec les pieds poétiques, et qui sont, comme il suit : (voyez F⁵, N°. 2). Ces pieds mélodiques peuvent être variés à l'infini, et par les différentes mesures, et par les différentes valeurs des notes, et enfin par les différentes manières de les broder : ce qui fournit une quantité innombrable de dessins mélodiques. Nous donnerons d'abord ici une table sur ces différents pieds, qui pourra servir à cette seconde proposition : (voyez G⁵, pages 90 à 92).

Observations sur cette Table

Cette Table n'est d'aucune importance en elle-même mais lorsqu'on considère, 1°. que tous ces pieds (ou dessins mélodiques) qu'elle contient sont variables à l'infini ; et 2°. qu'avec chacune de ces variations un compositeur habile est en état de créer une Mélodie intéressante ; c'est alors que cette Table mérite qu'on

Table

des pieds mélodiques, simples et variés, dans les mesures les plus usitées.

(N°.1.) Le Trochée (- v) ou long et bref.

simple.

varié.

The first section contains two groups of musical examples for the Trochee. The first group, labeled 'simple', shows rhythmic patterns in common time, 3/4, 2/4, and 6/8. The second group, labeled 'varié', shows more complex patterns in 6/8, 3/4, and 2/4. Each example is written on a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#).

(N°.2.) l'Jambe (v -) ou bref et long.

simple.

varié.

The second section contains two groups of musical examples for l'Jambe. The first group, labeled 'simple', shows rhythmic patterns in common time, 3/4, 2/4, and 6/8. The second group, labeled 'varié', shows more complex patterns in 6/8, 3/4, and 2/4. Each example is written on a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#).

(N°.3.) Le Dactyle (- v v) ou long et deux brefs.

simple.

The third section contains two groups of musical examples for Le Dactyle. The first group, labeled 'simple', shows rhythmic patterns in common time, 3/4, and 2/4. The second group, labeled 'varié', shows more complex patterns in 6/8 and 3/4. Each example is written on a single staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#).

FIGURE 96 - Exemple G⁵

varié.

(N.º 4.) l'Amphibrache (v-v) ou bref long et bref.

simple.

FIGURE 97 - Exemple G⁵ - Suite

(N°.5.) l'Anapeste (v v -) ou deux brèves et une longue .

simple.

FIGURE 98 – Exemple G⁵ - Suite

l'étudie, et qu'on cherche à la varier de cinquante autres manières différentes, en y changeant souvent les notes des pieds simples. Ce travail deviendra encore plus utile à ceux qui veulent se livrer à la Musique vocale, s'ils le font avec des mots qui ont un de ces cinq pieds. Revenons à notre seconde proposition. Il s'agit ici de faire des phrases et des périodes mélodiques bien rythmées avec un seul dessin, ou avec un seul des cinq pieds indiqués (principalement variés), ou avec un dessin proposé, choisi ou donné, comme Haydn a fait dans sa Mélodie (voyez H⁵), avec un seul dessin exposé dans les deux premières mesures de cette Mélodie ; car, c'est encore ici qu'il faut citer Haydn de préférence à tout autre. Prenons d'abord le dessin suivant, (voyez H⁵, N°. 5), qui doit servir à faire la Mélodie suivante : (voyez H⁵, N°. 1). Voici un autre exemple sur le dessin suivant : (voyez H⁵, N°.6) dont l'air est (H⁵, N°. 2). On peut renverser le dessin comme dans cet exemple ; on peut même l'altérer légèrement et l'abréger, mais non le détruire en le changeant. Voici un troisième exemple, (H⁵, N°.3) dans lequel le dessin suivant : (voyez H⁵, N°. 7) domine. L'exemple suivant : (voyez H⁵ N°. 4) est fait sur le dessin (voyez H⁵, N°. 8). Enfin, il n'y a pas un dessin un peu chantant (et il en existe une quantité innombrable) qui ne soit susceptible de donner lieu à de pareils phrases, périodes, thèmes ou motifs. Quelle richesse mélodique ! Haydn a des milliers de motifs plus heureux les uns que les autres puisés à cette source intarissable. Ainsi, il y a de quoi s'exercer par là des années entières, et créer une quantité de motifs neufs, et de phrases et de périodes intéressantes.

mélodie faite avec un seul dessin.

(N°.1.) Rhythme de 4 mesures.
Andante.
 H⁵. cad:parf:

même. le même
 de cad: cad:parf:

(N°.2.) 1er. Rhythme de 8 mesures.
Allegro.
 de cad: cad:parf:

2^d. Rhythme de 8 mes:
 de cad: cad:parf:

(N°.3.) Sur le rythme de 8 mes:
Allegretto. staccato.
 de cad: cad:parf:

(N°.4.) sur le rythme de 4 mes:
Andantino.
 de cad: cad:parf:

(N°.5.) (N°.6.) (N°.7.) (N°.8.)

FIGURE 99 – Exemple H⁵

19.3 Troisième proposition

Qui a pour but de s'exercer avec les différents rythmes.

On a vu dans le courant de cet ouvrage de quelle importance le rythme est dans la Mélodie. Ainsi, pour le bien connaître, il faut s'y exercer, c'est-à-dire, faire des phrases et des périodes dans tous les rythmes possibles. Ces exercices seront, dans tous les mouvements et dans toutes les mesures : 1°. sur le rythme de deux mesures ; 2°. de trois ; 3°. de quatre ; 4°. de cinq. Là il faut employer les moyens de faire d'un rythme de quatre un rythme de cinq, comme nous l'avons dit. 5°. de six, divisible en deux ou trois parties égales. 6°. de huit, divisible en deux ou quatre parties égales. Chaque morceau ne sera d'abord composé que d'un seul rythme. Après ces exercices, on en fera d'autres où l'on réunira deux, puis trois, puis quatre, puis enfin tous ces rythmes dans un seul morceau de Mélodie. Par ce travail on connaîtra la nature de chacun de ces rythmes, son caractère, sa force, son originalité, etc. Nous donnerons ici quelques exemples sur cette proposition. (Voy. J⁵, N° 1 à 6). Un exemple excellent sur les mélanges de ces différents rythmes, est l'air de Paisiello (voy. X³, page 47) En s'exerçant avec tous ces rythmes on s'accoutume en même temps à bien placer les cadences mélodiques sans lesquelles on ne peut sentir si un rythme est fini ou non ; car ces deux objets sont inséparables. La quantité des cadences dans un morceau est par conséquent égale à la quantité des rythmes.

Période, où le rythme de 3 mesures est seul employé.

(N° 1.)
 J⁵. Tempo di Minuetto. $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ ca. l: $\frac{1}{2}$ cad: quoique sur la tonique parce que la forme de la cad: parf: n'y est pas. cad: parf:

Période composée des rythmes de 2 mes:

(N° 2.)
 Lento. $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad: cad: parf:

Mélodie sur le rythme de 5 mes:

(N° 3.)
 Allegretto. $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ de cad: $\frac{1}{2}$ cad: $\frac{1}{2}$ cad: cad: parf:

FIGURE 100 – Exemple J⁵ - N°. 1, 2, 3

19.4 Quatrième proposition

Qui a pour but de développer un motif (comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent, page 71) et de faire avec la matière qui en résulte des phrases et des périodes mélodiques bien rythmées.

C'est un double exercice, dont l'un est 1°. de créer des marches mélodiques ; 2°. de faire avec un ou deux dessins (provenant de ce développement) des périodes régulières. Pour cet objet, on prend un motif connu, ou bien on en invente un. Voici un thème divisé en différents petits et grands dessins, indiqués par des chiffres et des lignes brisées ou pointées : (voy. J⁵, N°. 7). Voilà treize dessins différents que ce motif donne. Après avoir

GRETRY. Période sur le rythme de 4 mes:
(N. 4.)

Andante.

HAYDN. Période sur le rythme de 6 mes:
(N. 5.)

Allegro.

HAYDN. Période sur le rythme de 8 mes:
(N. 6.)

Tempo di minuetto.

(N. 7.)

Thème ou motif.

1. fois.

2. fois.

FIGURE 101 – Exemple J⁵ - N. 4, 5, 6, 7

composé avec eux des marches mélodiques, (comme nous l'avons indiqué plus haut), on construira avec un ou avec deux de ces mêmes dessins une période puis une autre avec un ou deux autres de ces dessins, etc., etc. Voici dix périodes différentes, provenant de ce thème, qui peuvent servir d'exemple à cette proposition, (voy. K⁵, page 96, depuis N. 1 jusqu'à N. 10). Ces dix périodes prennent leur source dans un seul motif, et on en trouverait encore bien davantage, si l'on se donnait la peine de les chercher. Elles peuvent s'enchaîner et se suivre de toutes les manières possibles, et donnent autant de morceaux de Musique complets, développés, variés, et d'une unité parfaite, parce qu'elles sont tirées de la même source; nous les réunirons, précédées du thème, dans le morceau suivant: (Voy. L⁵, page 97). Changez l'ordre des périodes de ce morceau, de quelque manière que ce soit, et vous aurez toujours un morceau de la même liaison, du même intérêt et de la même unité: propriété remarquable dans la Musique qui ne peut avoir lieu ni dans la poésie ni dans l'éloquence. On peut aussi avec cet exercice moduler dans les tons relatifs, ce qui ajouterait à la variété. Ainsi, au lieu de rester dans le ton de *ré* majeur, on aurait pu terminer une de ces périodes en *si* mineur, une autre en *sol* majeur, une troisième en *la* majeur, une quatrième en *mi* mineur, etc. Cette quatrième proposition se recommande assez d'elle-même par l'évidence et l'utilité dont elle est susceptible, et par le grand parti qu'on en peut tirer. Il est encore à remarquer que ce travail peut s'entreprendre avec presque tous les motifs un peu chantants.

(N.1) Période faite avec le 1er et le 2^d dessin du motif précédent.

(N.2) Période faite avec le 4me et le 5me dessin du même motif.

(N.3) Période faite avec le 5me et le 10me dessin du même motif.

(N.4) Période faite avec le 3me et le 10me dessin du même motif.

(N.5) Période faite avec le 6me dessin du même motif.

(N.6) Période faite avec le 8me et le 9me dessin du même motif.

(N.7) Période faite avec le 13me petit dessin du même motif.

(N.8) Période faite avec le 7me petit dessin du même motif.

(N.9) Période faite avec le 12me dessin du même motif.

(N.10) Période faite avec le 11me dessin du même motif.

FIGURE 102 – Exemple K⁵

Thème avec les 10 périodes qui en dérivent,
le tout formant un morceau complet.

Chant. *L*⁵ *Tempo di minuetto.* 1re fois.

Accomp!

2de fois.

The image shows a musical score for a piece titled 'Thème avec les 10 périodes qui en dérivent, le tout formant un morceau complet.' The score is written for voice and piano. It begins with a vocal line (Chant) and a piano accompaniment (Accomp!). The tempo is marked 'Tempo di minuetto.' and the key signature has one sharp (F#). The score is divided into two main sections: the first section is marked '1re fois.' and the second section is marked '2de fois.' The piano accompaniment features various fingering numbers (6, 7, 8, 5-6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7) and includes some trills and slurs. The vocal line consists of a single melodic line with various note values and rests.

FIGURE 103 – Exemple L⁵

The image displays six systems of musical notation for a piano suite. Each system is a grand staff with a treble and bass clef. The music is in a key with one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The notation includes various rhythmic patterns, slurs, and fingerings. The bass line is particularly detailed with numerous fingering numbers (1-8) and some complex chords marked with 'x' and '6/3'.

FIGURE 104 – Exemple L⁵ - Suite

19.5 Cinquième proposition

Qui a pour but de faire des morceaux mélodiques, en modulant d'abord dans quelques tons et ensuite dans tous les tons relatifs.

On se rappellera ici ce que nous avons dit sur ces modulations dans l'*Introduction*, où nous avons donné deux exemples sous ce rapport. C'est dans ce genre qu'il faut ici s'exercer. Ces modulations doivent se faire sans accompagnement (c'est-à-dire sans harmonie); car, quand elles sont bien faites, le chant doit se passer à la rigueur de l'harmonie, et c'est à quoi il faut ici aboutir. On marchera de périodes en périodes, et on terminera dans le ton primitif.

Il y a deux manières de moduler : **1°**. Chaque période depuis son commencement jusqu'à sa terminaison reste dans un seul ton, et l'on ne change de ton qu'au commencement de la période suivante, qu'elle garde jusqu'à la nouvelle période; **2°**. on commence la période dans un ton et on la termine dans un autre. Dans le premier cas (si on veut employer tous les tons relatifs), les périodes peuvent s'enchaîner de la manière suivante :

A dans un ton majeur.

Première période en *ut* majeur.
Deuxième période en *la* mineur.
Troisième période en *mi* mineur.
Quatrième période en *ut* majeur.
Cinquième période en *fa* majeur.
Sixième période en *ré* mineur.
Septième période en *sol* majeur.
Huitième période en *ut* majeur.

B dans un ton mineur.

Première période en *la* mineur.
Deuxième période en *ut* majeur.
Troisième période en *fa* majeur.
Quatrième période en *ré* mineur.
Cinquième période en *sol* majeur.
Sixième période en *mi* mineur.
Septième période en *la* mineur.

Dans le second cas qui est plus piquant, plus neuf, plus intéressant, et qui exige plus de finesse, on commence une période dans un ton relatif, et on la finit dans un autre ton relatif. Le ton commençant peut être, **1°**. celui qui a terminé la période précédente, ou bien, **2°**. un autre ton relatif. Si la période a, par exemple, deux phrases (ou deux membres), la première de ces phrases peut faire une demi-cadence ou dans le ton avec lequel elle a commencé, ou dans le ton avec lequel la période doit se terminer; et par conséquent, dans lequel la seconde phrase se fera.

Un troisième moyen de moduler a lieu lorsqu'on emploie les deux cas précédents ensemble, c'est-à-dire, tantôt l'un, tantôt l'autre. Voici un exemple des modulations purement mélodiques dans tous les tons relatifs, (voy. M⁵). Ce morceau étant en *la* majeur, ses tons relatifs sont par conséquent : **1°**. *la* majeur; **2°**. *si* mineur; **3°**. *ut* dièse mineur; **4°**. *ré* majeur; **5°**. *mi* majeur; **6°**. *fa* dièse mineur.

Il faut observer que *si* mineur et *ut* dièse mineur ne sont relatifs que par rapport à *la* majeur. De même *ut* dièse mineur et *ré* majeur, comme *ré* majeur et *mi* majeur ne le sont pas entre eux. Ainsi, en modulant, on ne peut aller immédiatement de *si* mineur en *ut* dièse mineur; **2°**. d'*ut* dièse mineur en *ré* majeur; **3°**. de *ré* majeur en *mi* majeur, sans exposer la Mélodie à des duretés sous ce rapport. Mais on peut faire ces trois modulations en passant par un ton intermédiaire qui les lie d'une manière naturelle. Par exemple : **1°**. De *si* mineur par *fa* dièse mineur en *ut* dièse mineur, où *si* et *fa* dièse sont relatifs, et où *fa* dièse et *ut* dièse le sont de même. **2°**. D'*ut* dièse mineur par *fa* dièse mineur; ou par *la* majeur en *ré*, parce que *ut* dièse et *fa* dièse, *ut* dièse et *la*, *fa* dièse et *ré*, *la* et *ré* sont relatifs. **3°**. De *ré* majeur par *si* mineur en *mi* majeur, parce que *ré* et *si* sont relatifs, et que de *si* mineur en *mi* majeur on peut moduler très naturellement⁴⁵.

La même remarque a aussi lieu dans les tons mineurs où les six tons relatifs ne sont pas toujours relatifs entre eux, quoiqu'ils le soient par rapport au ton primitif. Les tons relatifs de *la* mineur sont : **1°**. *la* mineur; **2°**. *ut* majeur; **3°**. *ré* mineur; **4°**. *mi* mineur; **5°**. *fa* majeur; **6°**. *sol* majeur. Mais *ré* mineur et *mi* mineur, *mi* mineur et *fa* majeur, *fa* majeur et *sol* majeur, ne sont pas relatifs entre eux.

Par les mêmes raisons indiquées ci-dessus, il faut moduler dans les tons mineurs : **1°**. de *ré* mineur par *la* mineur ou par *sol* majeur en *mi* mineur, parce que *ré* et *la*, *la* et *mi*, *sol* et *mi* sont relatifs, et que de *ré* mineur en *sol* majeur on module naturellement. **2°**. De *mi* mineur par *ut* majeur en *fa* majeur, parce que *mi* et *ut*, *ut* et *fa* sont relatifs. **3°**. De *fa* majeur par *ré* mineur en *sol* majeur, parce que *fa* et *ré* sont relatifs; et que de *ré* mineur en *sol* majeur, on module naturellement, comme on l'a démontré dans la note précédente.

45. La raison en est que le ton de *si* est la dominante de *mi*, et quoique le *si* majeur soit plus relatif, il n'en est pas moins vrai, par rapport à cela, que la nature les a liés d'une manière plus intime que les autres tons qui diffèrent de deux accidents. Ainsi; harmoniquement parlant, après l'accord parfait de *si* mineur, l'accord de septième (*si*, *ré* dièse, *fa* dièse, *la*), que la Mélodie peut faire sentir, on a bien annoncé la gamme de *mi* majeur, particulièrement lorsque le ton primitif (ici *la* majeur) résonne encore dans notre oreille.

Ce morceau (M⁵) est en même temps un exemple d'une Mélodie dans la coupe libre qu'on pourrait quelquefois employer avec succès, particulièrement au théâtre, où l'on ne saurait trop varier les coupes mélodiques, attendu que les coupes ordinaires s'y épuisent facilement par les répétitions continuelles.

Ces modulations avec les tons relatifs prises mélodiquement, sont les meilleures ; toutes les autres ne valent rien sans le secours de l'harmonie.

AIR dans la coupe libre.

FIGURE 105 – Exemple M⁵

19.6 Sixième proposition

Qui a pour but l'art de s'exercer dans les périodes mélodiques.

Il s'agit ici, 1°. d'accourcir une période ; 2°. de l'allonger à volonté ; 3°. de les enchaîner entre elles, et de faire un mélange heureux de périodes longues et courtes ; 4°. de trouver la seconde période de la coupe ternaire.

Accourcir une période, c'est savoir faire d'une période longue une courte ; ce qui souvent a lieu dans la composition pratique. Ainsi, si une période a, par exemple, trois phrases (ou trois membres), c'est de savoir lui ôter avec adresse la deuxième ou la troisième de ces phrases ; si on peut lui ôter la troisième, il faut changer dans ce cas la demi-cadence de la deuxième phrase en cadence parfaite. Si on trouve à propos de supprimer la seconde phrase, il n'y aura pas d'autre changement à faire, parce que la troisième phrase a la cadence parfaite. Dans une période de quatre membres, on en peut supprimer un ou deux. Dans une période de cinq membres, on en peut supprimer un, deux ou trois, et ainsi de suite. Il ne faut pour cela que savoir changer une demi-cadence en cadence parfaite, ou une cadence parfaite en demi-cadence, ce qui est très facile. Il faut que dans cette opération le rythme ne souffre point, et que le choix des phrases supprimées soit bien fait. Le sentiment doit ici en être le guide. On peut aussi souvent faire par ce travail une seule période de deux périodes (qui ne sont pas trop longues et qui ont ensemble une grande liaison de caractère et de gamme) en supprimant outre plusieurs membres, celui qui termine la première période, ou en changeant la cadence parfaite de ce membre en demi-cadence (voy. N⁵, N°. 1, 2, 3). Si le N°. 1 est un air, le N°. 3 peut lui servir de ritournelle, cette ritournelle se fait souvent de la sorte, en accourcissant une ou deux périodes de l'air.

Mélodie de deux périodes.

(N° 1.) Rythme de 8 mes:

Allegretto. 1/2 cad:

le même. Rythme de

cad:parf:

+ mes: le même. Rythme de

1/2 cad: 1/2 cad:

8 mes: Supprimez-en le 2^d rythme de 8 mes.

cad:parf: et vous ne ferez de ces deux périodes

Mélodie d'une seule période.

(N° 2.) 1/2 cad:

Phrase A. Phrase B.

1/2 cad: 1/2 cad:

cad:parf: supprimez de cette période les phrases A et

Mélodie d'une seule période.

(N° 3.) 1/2 cad:

cad:parf:

et vous aurez la période suivante.

FIGURE 106 – Exemple N° 5

Allonger une période, c'est changer la cadence parfaite de sa dernière phrase en une demi-cadence, ou bien en une cadence interrompue, et en y ajoutant une ou plusieurs autres phrases, comme nous l'avons montré dans l'exemple (J³, N°. 1 à 6). On peut de même faire de deux périodes une seule, en changeant la cadence parfaite de la première en une demi-cadence (voy. O⁵, N°. 1 et 2). Cependant il faut l'éviter là où il y aurait la monotonie des demi-cadences qui se ressembleraient trop, soit en restant longtemps dans le même ton, soit en les faisant trop sur les mêmes notes. Il faut que les périodes qu'on veut réunir de la sorte, soient homogènes entre elles, car les membres des périodes hétérogènes ne pourront jamais se marier ensemble.

Un pareil travail, comme étude, serait même à recommander dans la poésie et l'éloquence, comme nous nous proposons de le faire voir par la suite.

Cette manière de réunir, ainsi que nous venons de le voir, des périodes musicales, a lieu dans les airs où le sens des paroles ne permet pas de faire plus qu'une seule cadence parfaite, parce que le point en poésie correspond à la cadence parfaite en Musique; sans quoi il y aurait un contre-sens dans l'union des deux arts.

Quant à l'enchaînement des périodes, il faut observer que les périodes d'un morceau de Musique doivent avoir l'unité de caractère avec toute la variété possible. On trouve cette variété dans celle de leurs dessins, de leurs sons, et par conséquent dans celle des gammes et des cadences.

Nous avons vu dans la cinquième proposition comment on peut réunir et varier les périodes par des

(N.1.) **Mélodie de 2 Périodes.**

O⁵ Andante.

cad: parf: ou $\frac{3}{4}$ de cad:

cad: parf:

(N.2.) **Même mélodie, mais en une seule période.**

cad:

FIGURE 107 – Exemple O⁵

modulations. Ce qui les rend homogènes est l'objet du sentiment, et ne se laisse qu'imparfaitement discuter d'avance. Voyez d'ailleurs ce que nous avons dit sous ce rapport dans le chapitre sur l'*unité* et la *variété*, et dans celui sur le développement d'un thème, et ensuite ce que nous avons observé dans la quatrième proposition. En général, on n'a encore rien publié de satisfaisant sur les périodes musicales, et cependant aucune bonne Musique ne peut s'en passer. Quoiqu'elles existent, on les ignore, ou on les confond avec les dessins, les phrases et les membres mélodiques et harmoniques. De là vient qu'on n'a jamais fait la remarque importante qu'un long morceau de Musique n'est composé que de longues ou bien de courtes périodes, ou qu'il n'est qu'un heureux mélange des unes et des autres ; car ; c'est encore par-là qu'on peut obtenir une heureuse variété entre les périodes, comme dans la poésie et l'éloquence. Ainsi, il faut s'exercer à créer de petites, de moyennes et de longues périodes, et à les mélanger de différentes manières symétriques et à faire un choix parmi elles. D'après cela, on peut faire :

- 1°. deux périodes courtes, une longue, ensuite deux courtes suivies d'une période longue, etc. ;
- 2°. une période courte, une moyenne et une longue, ensuite une courte, une moyenne et une longue, etc. ;
- 3°. trois ou quatre périodes courtes, une longue, encore trois ou quatre périodes courtes suivies d'une longue ;
- 4°. une période courte, une moyenne, encore une courte et une moyenne, et enfin une longue ;
- 5°. une période moyenne, une longue, une moyenne et une longue, quatre courtes ;
- 6°. un morceau composé uniquement de périodes courtes, puis un autre de périodes moyennes. Il n'est pas à conseiller de faire un morceau avec les seules périodes longues, parce qu'elles fatiguent l'attention, comme dans la poésie et l'éloquence.

On peut trouver encore d'autres mélanges de ces trois sortes de périodes. Les petites périodes, principalement dans les mouvements vites, sont légères. Les périodes longues sont beaucoup plus graves ; les périodes moyennes se trouvent placées entre les deux.

Un fort bon exercice c'est de *chercher la seconde période pour la petite coupe ternaire*, dont on fait beaucoup d'usage. Voyez ce que nous avons dit sur cette période intermédiaire, à propos des exemples (A⁴, page 49, et B⁴, page 50).

On peut prendre pour cela un thème quelconque ; car, comme la troisième période de cette coupe n'est qu'une répétition de la première, pour faire d'un pareil motif un rondeau ou une cavatine, on n'a qu'à lui ajouter une seconde période. Au moyen de cette dernière, on obtiendra de chaque motif une Mélodie de la petite coupe ternaire. En s'exerçant à chercher cette seconde période, on apprend à marier trois périodes ensemble. Il faut éviter que la seconde période ne soit pas trop faible en comparaison de la première, ce qui arrive si fréquemment.

La première période de cette coupe ternaire n'est souvent qu'un moment heureux d'inspiration, mais qui abandonne aussi trop souvent les compositeurs à la seconde. La raison en est que même le plus médiocre musicien peut trouver par hasard un heureux motif, et que ce hasard ne donne pas la seconde période, où il faut observer l'analogie, l'unité, la modulation, trois objets résultant d'un sentiment exercé, d'un tact exquis, et d'un esprit juste. Voilà pourquoi cette seconde période joue trop souvent un si triste rôle.

19.7 Septième proposition

Qui à pour but de varier (ou broder) une phrase, un motif et une période.

Il ne s'agit pas ici de varier à la manière moderne, où l'Harmonie est plus que la Mélodie, et où l'on ne reconnaît presque jamais l'objet qu'on varie.

Il est très important pour un compositeur de savoir bien varier un chant, et de le varier de manière qu'on en puisse facilement reconnaître les idées originales. Ces espèces de variations sont d'un grand secours et d'une grande utilité dans la composition. Une idée bien variée et placée à propos, gagne un nouvel intérêt, un nouveau charme, pique la curiosité et soutient l'attention. C'est encore en ce point que Haydn excelle dans la Musique instrumentale. Les variations mélodiques se font en changeant la valeur des notes qui expriment les idées à varier ; car, le reste, comme la durée des idées, leur mesure ; leurs cadences et leurs rythmes doivent rester intacts.

On varie une Mélodie par les quatre moyens suivants :

- 1°. par les petites notes ou notes de goût (*appoggiature*), que nous marquerons dans les exemples suivants que nous donnerons à ce sujet, par (—) ;
- 2°. par les notes moyennes (ou passagères) ; marquées avec (+) :
- 3°. par les syncopes, marquées par (÷) ;
- 4°. par les anticipations (le contraire de la syncope), marquées par (=) ;
- 5°. En gardant la même quantité de notes, mais en changeant leurs valeurs.

FIGURE 108 – Exemple P⁵ - Du N°. 1 ou N° 3

Voici un motif varié d'après ces cinq moyens indiqués, qui peut servir d'exemple (Voy. P⁵ depuis le N°. 1 jusqu'au N°. 13). Le N°. 2 et le N°. 3 sont variés avec le cinquième moyen ; le premier sans pauses, l'autre avec des pauses. Le N°. 4 est varié avec le premier moyen (les petites notes). Les petites notes sont ou simples, ou doubles ; ou triples, ou quadruples, etc., comme on peut le voir par la table suivante : (Voy. P⁵, N°. 14). Les petites notes s'écrivent, 1°. avec la valeur non déterminée, ou 2°. avec la valeur déterminée, par exemple (voy. P⁵, N°. 15). On écrit les petites notes avec des valeurs déterminées, lorsque le compositeur désire qu'elles soient exécutées, comme il les a conçues, c'est-à-dire ni plus vite ni plus lentement, et lorsqu'il craint qu'on ne les exécute pas bien sous ce rapport, il les écrivait avec la valeur non déterminée. Les petites notes sont ou descendantes : par exemple (voyez P⁵, N°. 16), ou montantes, par exemple (voyez P⁵, N°. 17). Dans le premier cas, elles se font avec les notes non altérées de la gamme du chant, dans laquelle ce chant se trouve. Dans le second cas, on les altère presque toujours, pour qu'elles fassent un demi-ton avec la note à laquelle elles appartiennent. Quelquefois, et même assez fréquemment, on écrit tout un point d'orgue en petites notes (Voyez P⁵, N°. 18).

Revenons sur la quatrième variation (voyez P⁵, N°. 5). Cette variation est faite avec le second moyen (*les notes passagères*). Ces notes sont celles qui remplissent les distances entre les notes principales de la Mélodie ; elles se font toujours par degrés conjoints. Les sauts se font avec les bonnes notes de la Mélodie (et de l'Harmonie), comme on le peut voir dans cette variation. Il n'y a qu'une exception à ces deux règles, qui est la suivante (voyez P⁵, N°. 19). Il faut toujours bien savoir dans quel ton on est pour employer les notes passagères, afin de ne les prendre que dans la gamme où le chant se trouve, principalement quand on les fait en descendant : car, en montant, on les hausse de temps en temps, d'un demi-ton, comme les petites notes, ainsi que dans (P⁵, N°. 5). Le N°. 6 est fait avec le troisième moyen (les syncopes), qui retarde les bonnes notes de la Mélodie. Le N°. 7 est varié avec le quatrième moyen (l'anticipation), qui anticipe les bonnes notes de la Mélodie.

Chacune de ces six variations n'est faite qu'avec un seul de ces cinq moyens ; mais on peut aussi réunir dans une seule variation deux, trois, quatre et même les cinq moyens à la fois, comme on peut le voir dans (P⁵, N°. 8 et N°. 9).

The image displays a musical score for a Suite, Example P⁵, consisting of ten variations (N.4 to N.10) on a single melodic line. Each variation is written on a single staff in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The variations are as follows:

- N.4) 3me Var:** Features a complex, flowing melodic line with many sixteenth and thirty-second notes, including triplets and slurs.
- N.5) 4me Var:** A more rhythmic variation with a steady eighth-note pulse and some slurs.
- N.6) 5me Var:** Similar to N.5, with a steady eighth-note pulse and some slurs.
- N.7) 6me Var:** Features a steady eighth-note pulse with some slurs.
- N.8) 7me Var:** A variation with a steady eighth-note pulse and some slurs.
- N.9) 8me Var:** A variation with a steady eighth-note pulse and some slurs.
- N.10) 9me Var:** A variation with a steady eighth-note pulse and some slurs.

FIGURE 109 – Exemple P⁵ - Suite

(N°11.) 10e. var:

(N°12.) 11e. var:

(N°13.) 12e. var:

(N°14.) 1re. Petites notes simples. 2e. Petites notes doubles.

3e. Petites notes triples. 4e. Petites notes quadruples.

5e. Petites notes quintuples.

(N°15.) 1re. Petites notes en valeur non déterminée. 2de. En valeur déterminée. (N°16.) (N°17.)

(N°18.) Point d'orgue sur la dominante d'rt.

(N°19.) Notes simples de la mélodie.

Les memes, variees par d'autres notes passagères.

FIGURE 110 – Exemple P⁵ - Suite

Le N°. 10 est une manière chromatique de varier (par demi-tons), dont il faut faire peu d'usage, parce qu'elle déguise trop le motif, et peut faire perdre facilement son caractère. Le N°. 11 est varié par des triolets (ou doubles triolets), le N°. 12 par de triples croches, et le N°. 13 par la combinaison des différentes valeurs des notes à la fois. Les quatre derniers exemples ne doivent s'employer que dans une suite nombreuse de variations, parce qu'ils défigurent trop le motif.

Nous n'avons donné ici l'exemple que de douze variations de ce motif; mais en cherchant, on en trouverait plus de cinquante autres. Quand on réfléchit que chaque phrase, chaque motif et chaque période même, est susceptible d'un pareil nombre de variations, on est surpris de la richesse prodigieuse et des ressources immenses qu'on y trouve; et on est encore plus embarrassé d'employer seulement la millièmes partie de ce trésor, où Haydn a si heureusement puisé. Il est donc bien important de parvenir à s'en rendre maître, autant que possible: on en sera amplement récompensé. Il est vrai que pour le faire avec plus de succès, il faut savoir à-peu-près sur quels accords le thème, et par conséquent ses variations, peuvent marcher; mais comme il ne s'agit ici que d'une Harmonie extrêmement simple, que tout le monde, tant soit peu musicien, a, pour ainsi dire, dans l'oreille, cette connaissance harmonique est si peu de chose, qu'elle mérite à peine qu'on en fasse mention; seulement dans les variations telles que les quatre dernières, elle devient un peu plus nécessaire.

Nous ajouterons ici la basse suivante (voyez Q⁵), qui est une des plus simples, parce qu'elle ne roule que sur trois accords: elle peut servir d'accompagnement au thème (voyez P⁵, N°. 1), et à toutes ses douze variations.

Les élèves qui veulent se livrer à la composition instrumentale, doivent s'exercer particulièrement dans l'usage de cette septième proposition.

Les chanteurs et les instrumentistes qui veulent broder, et qui se piquent de savoir broder, devraient de même s'en occuper sérieusement (après avoir acquis seulement les premières connaissances de l'Harmonie, ce qui est peu de chose), afin de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent éviter; ce qui revient à ce que le célèbre Sébastien Bach prescrivait pour être un bon organiste: « *Il faut, disait-il, poser le vrai doigt sur la vraie touche, au temps vrai.* »

Basse qui sert d'accompagnement au Thème précédent et à ses 12 variations.

FIGURE 111 – Exemple Q⁵

19.8 Huitième proposition

Qui a pour but de dialoguer la Mélodie.

Dialoguer la Mélodie veut dire en distribuer les phrases et les membres, les idées, les périodes entre deux ou plusieurs voix ou instruments; ou bien entre un instrument et une voix. En s'exerçant sous ce rapport, on fait d'abord une suite de périodes bien enchaînées en observant ce que nous allons prescrire.

Il n'y a que les quatre manières suivantes de dialoguer une Mélodie: 1°. les périodes entières s'exécutent alternativement; 2°. en distribuant les phrases (ou membres de périodes) entre les différentes voix qui doivent exécuter la Mélodie; 3°. on dialogue par dessins, c'est-à-dire par de petites imitations; 4°. on commence une phrase par une voix, et on l'achève par une autre. Le premier cas où l'on donne une période à une partie, et une autre période à la seconde, etc. est le plus facile; seulement il faut observer de ne faire que des périodes courtes, sans quoi le dialogue pourrait languir. Sous tous les autres rapports, les périodes suivent les mêmes

principes que si elles étaient faites pour une seule voix. Le dialogue de phrase en phrase est plus chaud et plus intéressant. Il faut marcher ici sous le rapport du rythme de la manière suivante :

Une partie exécutante.	Autre partie exécutante.
Première phrase de 4 mesures ;	Deuxième phrase de 4 mesures ;
Troisième phrase de 4 mesures ;	Quatrième phrase de 4 mesures ;
Cinquième phrase de 3 mesures ;	Sixième phrase de 3 mesures ;
Septième phrase de 8 mesures, etc.	Huitième phrase de 8 mesures, etc.

Il faut répéter le même rythme alternativement, pour adapter par-là, pour ainsi dire, les réponses aux questions. La supposition peut avoir ici souvent lieu, c'est-à-dire, que la phrase d'une partie peut commencer dans la même mesure et sous la note finale de la phrase précédente, avec laquelle mesure cette phrase termine son chant : dans ce cas, on compte cette note pour deux. Il arrive que la note finale d'une phrase frappe immédiatement sur la note initiale de la phrase suivante. Ces deux notes doivent faire ensemble un de ces intervalles harmoniques : (Voyez Q⁵, N°. 1). Mais ces intervalles peuvent avoir de petites notes, soit en montant, soit en descendant, par exemple (voy. Q⁵, N°. 2). Cependant la quinte, l'octave et l'unisson en sont moins susceptibles. La fausse quinte et la quarte augmentée, comme aussi la septième mineure et la septième diminuée, par exemple (voyez Q⁵, N°. 3), peuvent de même s'employer de temps en temps dans un duo, où tous les autres *intervalles* sont d'un mauvais effet.

Mélodie dialoguée.

FIGURE 112 – Exemple R⁵ - N°. 1

Nous appellerons la phrase avec laquelle une partie commence, phrase *commençante*; et celle qui la suit (et s'exécute par une autre partie), phrase *répondante*. Ainsi, il y a dans un duo plusieurs phrases commençantes, et plusieurs phrases répondantes. Les premières indiquent le rythme que les secondes doivent suivre. La phrase répondante peut être, 1°. une simple répétition de la phrase commençante, et par conséquent la même; mais on peut la varier dans ce cas; ou bien, 2°. une toute autre phrase qui n'a rien de commun avec la commençante que le rythme. Dans ce second cas, Les phrases répondantes peuvent être quelquefois d'un tout autre caractère, et même dans un autre mouvement que leurs phrases commençantes, et peuvent aussi contraster avec elles. Après ces remarques, voyez les exemples suivants : (R⁵, N° 1, 2, 3 et 4). Dans le N°. 3 les phrases répondantes sont du même caractère que leurs phrases commençantes, et la supposition n'y est point employée. Les diapasons de toutes ces phrases sont absolument arbitraires. Ils pourraient être tantôt d'une octave plus haut, tantôt d'une octave plus bas, que cela ne changerait rien ni à la nature, ni à l'intérêt, ni au charme de ces phrases. On voit ici en même temps que chaque phrase est dans un ton déterminé, et qu'on ne module que par phrases, ce qu'il faut observer. Dans le numéro 2, les phrases se succèdent par supposition, ce qui peut contribuer beaucoup à la chaleur, dans certaines occasions. Les diapasons des phrases sont encore ici arbitraires. Dans le numéro 3, toutes les phrases répondantes ne sont que des répétitions variées de leurs phrases commençantes. Ces répétitions pourraient aussi avoir lieu sans être variées; mais dans le premier cas, elles deviennent plus piquantes. Cependant, il faut que ces répétitions soient faites de la sorte, afin de bien reconnaître en elles leurs phrases commençantes. Dans le numéro 4, toutes les phrases répondantes sont dans

Méloclic dialoguée.

(N° 2.)

Rhythme de 5 mesu:

1re Phrase commençante. 1/2 cad:

Rhythme de 5 m:

1re Phrase répondante.

Rhythme de 4 m:

2de Phrase com: 1/2 cad:

Rhythme de 4 m:

3me Phrase com: 1/2 cad:

Rhythme de 8 m:

4me Phrase com: 1/2 cad:

Rhythme de 4 m:

3me Phrase rép: 1/2 cad:

Rhythme de 8 m:

4me Phrase rép: cad: parf: &c

(N° 3.)

Rhythme de 4 mesu:

Andante. 1re Phrase commençante. cad: parf: 1re Phrase répondante.

le même.

2de Phrase com: cad: parf: le même.

le même.

2de Phrase rép: cad: parf: 3me Phrase com: le même.

le même.

3me Phrase rép: 1/2 cad: le même. 1/2 cad: &c

FIGURE 113 – Exemple R⁵ - N°. 2 et 3

Le rythme étant de 4 mesures.
(N° 4.)

1re Phrase commençante. 1re Phrase répondante.
Andante. 1/2 cad: Allegro. 1/2 cad:

2de Phrase com: 2de Phrase rép:
Andante. cad: parf: Allegro. 1/2 cad:

3me Phrase com: 3me Phrase rép:
Andante. 1/2 cad: Allegro. cad: parf:

4me Phrase com: 4me Phrase rép:
Andante. cad: parf: Allegro. cad: parf:

FIGURE 114 – Exemple R⁵ - N°. 4

un caractère opposé à celui des phrases commençantes : c'est un contraste continu. Il ne serait pas naturel de faire exécuter cette Mélodie par une seule voix, parce qu'une seule personne ne tombe pas à chaque instant de la gâité dans l'emportement, et vice versé; mais deux personnes de différent caractère ou de différent sentiment, peuvent parfaitement bien se questionner et se répondre de la sorte, et mettre une forte opposition entre ce qu'elles ont à chanter. Une Mélodie dialoguée de la sorte peut devenir très piquante, paraître fort naturelle et produire beaucoup d'effet, si elle est bien faite, et surtout bien placée. C'est particulièrement dans la Musique dramatique qu'on en pourrait faire un usage heureux; et je suis étonné de n'y point connaître un duo dialogué entièrement de la sorte.

Le rythme dans ce quatrième, exemple, quoiqu'il marche de quatre en quatre, n'est cependant point égal, parce que les quatre mesures de l'allegro (quoique ces mesures en soient plus longues) ne remplissent qu'à-peu-près la moitié du temps. de quatre mesures de l'andante; et deux mesures de (C) ne font ici qu'à-peu-près une mesure de $\frac{2}{4}$. Ainsi, le rythme marche de 4—2—4—2—4—2, etc. Le changement continu de majeur en mineur et de mineur en majeur (du même ton), comme on le voit dans cet exemple, ne peut avoir lieu que pour exprimer un contraste pareil, et serait fort déplacé par-tout ailleurs.

Dialoguer par dessins (ou par imitations), c'est, comme on peut le voir dans l'exemple suivant : (S⁵, page 110), on l'on imite par de petits dessins, ou par de petits rythmes, et où le rythme de deux parties exécutantes s'entrelace au moyen de la supposition. En supprimant les petites phrases répondantes : il reste une Mélodie d'un rythme fort régulier, par exemple (voyez T⁵). C'est ce qu'il faut observer, autant que possible, dans une bonne Mélodie. Là où deux notes frappent ensemble, il faut qu'elles fassent un des intervalles indiqués ci-dessus.

La quatrième manière de dialoguer où l'on commence une phrase dans une partie et où on la termine avec l'autre, ne peut s'employer avec quelque succès que dans la Musique dramatique, lorsque les paroles l'exigent impérieusement : quoiqu'alors il puisse y avoir quelque chose de piquant d'un côté, il n'est pas moins vrai que de l'autre, l'intérêt de la véritable Mélodie en souffre, parce qu'on ne peut convenablement exécuter une phrase avec deux timbres différents. Voici un exemple de cette manière de dialoguer : (voyez U⁵, page 111, N°. 1).

Ce que nous avons dit ici sur le dialogue de la Mélodie n'est pas seulement applicable au *duo*, mais aussi au *trio*, au *quatuor*, et enfin à tout morceau de musique où l'on promène les phrases mélodiques dans les différentes parties qui doivent les exécuter. Il est très facile de faire d'une Mélodie quelconque un *duo* ou un *trio* dialogués.

19.9 Neuvième proposition

Qui a pour but l'exercice des coupes mélodiques.

On se rappellera ce que nous avons dit plus haut sur les *cadres*, *coupes* ou *dimensions* de la Mélodie. L'intérêt d'une bonne Mélodie quelconque exige qu'on la mette dans un certain cadre : par conséquent il est

Période dialoguée de 16 mesures:

on peut envisager ici ces petites phrases comme des rythme de 2 mesu: parce qu'elles sont accompagnées d'une pause assez forte (de 3 noires.) quoique le véritable rythme de cette mélodie soit de 8 mesu: comme on peut le voir dans (T⁵)

Même mélodie, mais pour une seule voix.

FIGURE 115 – Exemples S⁵ et T⁵

important de connaître ces coupes et de s'y exercer. Il faut donc faire des Mélodies :

- 1°. dans la petite coupe binaire,
- 2°. dans la petite coupe ternaire,
- 3°. dans la grande coupe binaire simple et double,
- 4°. dans la grande coupe ternaire,
- 5°. dans la coupe libre,
- 6°. dans la petite et la grande coupe variée,
- 7°. dans la coupe de retour,
- 8°. dans la coupe simple. c'est-à-dire, où toute la Mélodie n'a qu'une période développée, comme dans l'exemple de Sacchini (voy. M³, page 39)

Au moyen de ces neuf propositions ⁴⁶, et. de tout ce que nous avons dit dans le courant de l'ouvrage, un élève, s'il a *quelque* disposition. doit faire nécessairement des progrès dans la Mélodie. Ce qui est remarquable, c'est que tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur cette matière, n'exige pas des connaissances ultérieures dans l'Harmonie; et c'est par-là que tout élève en Musique peut et doit commencer. L'Harmonie ne devrait être

⁴⁶. Ou bien au moyen de dix, en ajoutant celle que nous avons proposée dans la note 17, page 13, et qui est de faire des Mélodies sur différents mouvements symétriques donnés et indiqués seulement par une note, à l'instar de l'exemple (A).

(N°1) Rythme de 4 mes: le même.

Allegro moderato.

1/2 cad:

Rythme de 8 mes: - cad-parf.

1/2 cad:

(N°2.) 1er Rythme de 3 mes: 2^d Rythme de 4 mes:

de 3 mes: de 4 mes:

ou le compagnon du 1er rythme. ou le compagnon du 2^d rythme.

(N°3.) Rythme de 7 mes: son compagnon.

Phrase de 3 mesur: de 4 mes: de 3 mes: de 4 mes:

HANDEL

FIGURE 116 – Exemple U⁵

enseignée qu'après cette étude de la Mélodie, d'autant plus que la Mélodie indique presque toujours son Harmonie, tandis que la connaissance seule de l'Harmonie peut nuire souvent à l'intérêt de la Mélodie, par l'abus qu'on en peut faire. En effet, l'Harmonie considérée par rapport à la Mélodie, est toute autre chose que l'Harmonie considérée indépendamment de la Mélodie; remarque importante, qu'on aurait dû faire et répéter il y a longtemps.

Toutes nos écoles qui n'enseignent que l'Harmonie sont par cela même très bornées; et au lieu d'enseigner trois branches aussi importantes l'une que l'autre, et qui sont 1°. la Mélodie, 2°. l'Harmonie, 3°. l'Harmonie comme soutien de la Mélodie, ou le mariage intime de l'une et de l'autre; au lieu de tout cela, on n'enseigne qu'un seul de ces trois objets, qui n'est, comme tout le monde le sait, que l'Harmonie. De-là résulte ce qui suit :

- 1°. Que Les dispositions naturelles pour la Mélodie, non-seulement ne sont pas exercées et développées par l'étude, mais encore sont souvent étouffées, en ne s'occupant que de l'Harmonie isolée.
- 2°. Que nous ne connaissons pas encore les véritables principes pour accompagner une Mélodie Prédominante par l'Harmonie; et que, si nous rencontrons par hasard une idée mélodique heureuse, souvent nous l'embrouillons par l'Harmonie, ou bien nous l'étouffons par l'accompagnement ⁴⁷.

47. Ce qu'on doit appeler la clarté en Musique est Fort difficile à acquérir, et rien n'est plus facile dans cet art que d'y être confus. En Poésie et en Éloquence, lorsqu'on a conçu des idées franches et nettes. il faudrait peu connaître sa langue pour ne pas les rendre avec clarté; car, comme l'a dit le Législateur du Parnasse français :

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots, pour le dire, arrivent aisément.

En Musique, c'est bien différent : le compositeur peut concevoir ses idées mélodiques clairement; et elles peuvent paraître fort confuses, s'il n'observait pas rigoureusement en les réalisant les autres conditions indispensables, pour obtenir et entretenir la clarté, conditions dont nous indiquerons une partie dans le supplément. Ce n'est pas seulement la pureté, mais en même temps et spécialement la clarté qu'on doit recommander et prescrire aux élèves. Ce qui n'est pas clair en Musique (comme en Poésie et en Éloquence) est mal conçu et n'est pas écrit, malgré toute la pureté possible. C'est encore sur cet objet comme sur beaucoup d'autres que la Musique a besoin d'un traité particulier, car, on ne sait pas encore évidemment en quoi consiste la clarté musicale, et ce qu'il faut éviter, pour ne pas embrouiller ses idées. Les ouvrages sur la composition ne parlent que de la

- 3°. Que des compositeurs qui ne se sont occupés spécialement que de la Mélodie, y ont excellé (comme Paisiello et Cimarosa), sans être de grands harmonistes : ce qui a de nos jours donné lieu au préjugé funeste (dont l'ignorance s'empare si avidement), qu'il ne faut pas étudier et approfondir la nature et les effets de l'Harmonie, et que tout ce qui fait plaisir dans la composition, n'est que l'effet pur du hasard ou d'un génie inculte.
- 4°. Que beaucoup d'habiles harmonistes n'ont point excellé dans la Mélodie, et n'ont obtenu que peu ou point de succès en public ; ce qui a encore contribué au préjugé dont nous venons de parler,
- 5°. Que des trois nations européennes qui ont le plus de prétentions en musique, il y en a une qui a d'abord excellé dans l'Harmonie sans exceller dans la Mélodie, a ensuite brillé dans la Mélodie mais aux dépens de l'Harmonie, et tourne maintenant dans un cercle fort étroit. La seconde excelle principalement dans l'Harmonie, mais trop souvent aux dépens de la Mélodie. La troisième est encore en chemin pour briller dans la véritable Mélodie, et pour exceller dans la véritable Harmonie.
- 6°. Qu'on ne sait point apprécier les difficultés de la Mélodie, et qu'on n'apprécie que celles de l'Harmonie.
- 7°. Qu'on confond presque tous les genres de musique.
- 8°. Que des talents qui se sont occupés sérieusement de la Mélodie et de l'Harmonie, se sont aussi distingués dans l'une et dans l'autre, comme Hændel, Jomelli, Haydn et Mozart. Voilà les véritables grands maîtres en musique : ce sont eux qui ont produit le plus de sensations, et qui jouissent de la célébrité la plus haute et en même temps la plus durable.

Ainsi, il faut établir la balance si importante entre l'étude de la Mélodie et celle de l'Harmonie⁴⁸. Il faut étudier et enseigner l'une et l'autre ; sans quoi, nos écoles resteront aussi insuffisantes qu'elles l'ont toujours été, et leurs élèves resteront toujours médiocres, parce que le véritable but de l'art sera manqué.

Les concours en fait de composition devraient se faire non-seulement sous le rapport de l'Harmonie, mais en même temps encore sous le rapport de la Mélodie. L'élève sera tenu de composer une cantate entière qui n'intéresse que par la Mélodie, et qui par conséquent ne sera accompagnée que par une basse simple ou continue ; car, si on lui permet de se servir de tout l'attirail de nos orchestres, la plus grande partie de ses ressources sera puisée dans l'Harmonie ; et c'est lui tendre un piège dans lequel il tombera bon gré mal gré. Après avoir bien satisfait ses juges sous le rapport de la Mélodie ; qu'on le fasse ensuite concourir pour le prix de l'Harmonie, qui ne devrait pas être confondu avec celui de la Mélodie : car, on peut mériter l'un sans mériter l'autre. Par cette raison nous jugeons à propos de présenter le programme qu'on va lire.

pureté et non de la clarté musicale, ce qui est bien différent attendu qu'on peut écrire purement sans écrire clairement, et vice versa.

48. Le préjugé qui a régné jusqu'à présent, qu'on ne pouvait rien dire d'instructif sur la Mélodie, est donc combattu, non-seulement par ce Traité, mais encore par le *Traité du Sublime* de Longin, où cet habile critique analyse le sublime, qui était la chose du monde la plus difficile à analyser, et dont il nous manque encore la véritable définition ; car il n'y a pas d'autre que celle-ci : *le sublime est le sublime*.

Projet d'un programme pour un concours de composition

La composition musicale est un art fort difficile, même lorsque la nature nous a accordé du génie. Un élève qui aspire au titre de compositeur, ne devrait concourir qu'après huit ans d'un travail sérieux et assidu, parce que ce n'est qu'après ce laps de temps qu'il commence à se rendre compte de ce qu'il fait, en supposant même qu'il ait été bien guidé⁴⁹. Après un pareil nombre d'années d'expériences, de méditations et d'observations sur les effets de ses propres productions, il peut acquérir des droits à l'honneur de concourir. Pour un tel élève on est en droit d'exiger le programme suivant :

- 1°. Un morceau dans le véritable style d'église, c'est-à-dire, dans celui de Palestrina, sans orchestre et seulement pour les voix, à quatre, cinq ou six parties. Il sera jugé sous le rapport de ce style.
- 2°. Une cantate à une ou deux voix, accompagnée seulement d'une basse continue. Cette production sera jugée uniquement sous le rapport de la Mélodie, ou sous celui de bien accompagner par l'Harmonie une Mélodie prédominante.
- 3°. Une scène tragique ou bien une scène comique, selon Les dispositions de l'élève : elle ne sera jugée que dramatiquement,
- 4°. Un quatuor dans le genre de Haydn, c'est-à-dire un morceau pour lequel on tire la matière de deux ou trois idées tout au plus, et dans lequel chaque partie doit être obligée, et non partie de remplissage. On le jugera sous le rapport de l'unité, et sous celui de la pureté de l'harmonie à quatre, qui est la base de toutes les autres.
- 5°. Une symphonie (ou une ouverture) à grand orchestre. On en donnera le thème aux élèves, lequel sera choisi de manière qu'il se prête facilement à un développement suffisant. Ce morceau sera jugé ainsi qu'il suit : (1°.) Comment l'élève sait manier son orchestre, employer à-propos tous les instruments et éviter la confusion ; (2°.) quel parti il sait tirer d'un motif, lorsqu'il se prête aux développements.

Il est évident qu'un élève qui a satisfait ses juges sous ces cinq conditions, au moins jusqu'à un certain point, doit bien connaître l'harmonie, le contre-point double (au moins celui à l'octave qui est le plus utile), et savoir faire une fugue ; car comment pourrait-il sans cela se tirer d'affaire, pour réaliser la première, la quatrième et la cinquième conditions de ce Programme ? Il ne pourrait jamais avoir la hardiesse de l'entreprendre. Ainsi, on peut le dispenser de toute autre épreuve, d'autant plus qu'un concours d'Harmonie, n'est pas un concours de composition, et qu'on peut faire assez passablement de l'Harmonie, du contrepoint double, triple et quadruple à l'octave, celui à la dixième et à la douzième, et enfin même passablement la fugue, sans mériter le titre de compositeur. L'étude de la véritable composition ne commence qu'après celle de la fugue, c'est-à-dire là où toutes nos écoles la finissent. Car tout ce qu'on apprend jusqu'à la fugue n'est en quelque sorte qu'un préliminaire qui doit précéder l'étude de la composition.

Dernières remarques sur le rythme.

Pour ne point s'égarer dans les recherches sur le rythme, il faut constamment partir du principe que le *rythme mesure la durée des phrases et des idées musicales*, et exige qu'elles soient symétriquement distribuées, Ce rythme est par conséquent comparables aux belles proportions de l'architecture. Ainsi, lorsqu'on dit qu'une idée en musique est *coupée trop court*, ou qu'elle est trop allongée, ou bien qu'elle est boiteuse, on ne dit autre chose sinon qu'elle pêche par le rythme, c'est-à-dire que le rythme en est trop court ou trop long. Le

49. Du temps de Palestrina, d'Allegri, de Corelli et de Scarlatti, on ne reconnaissait pour compositeur que celui qui pourrait prouver au bout de sept ou huit années, par des témoignages authentiques, qu'il avait ses connaissances à une excellente école. Aujourd'hui c'est bien différent ! On accorde le titre de compositeurs à tous ceux qui ont obtenu quelque succès avec des opéras qui, le plus souvent, ne sont que des témoignages authentiques de leur ignorance. Voilà une des causes principales qui font que tant d'opéras n'ont qu'un moment de vogue, et rentrent avec justice dans Je néant d'où ils sont sortis.

rythme est donc *la symétrie musicale*. Cette symétrie est susceptible d'une grande variété. C'est cette variété qu'il est important de connaître, particulièrement par rapport à la Mélodie. Les phrases mélodiques peuvent se succéder non-seulement de 2 mesures en 2 mesures, de 3 mesures en 3 mesures, de 4 mesures en 4 mesures, de 5 mesures en 5 mesures, de 6 mesures en 6 mesures, de 8 mesures en 8 mesures, mais encore

De 2—3—3—3—4—4.
 De 2—2—4—4.
 De 3—3—4—4.
 De 4—4—3—3—4.
 De 4—4—6.
 De 8—4—3—3—4.
 De 5—5—4—4—6—6.
 De 6—6—3—3—8
 De 6—4—6—4.
 De 5—5—3—3—4—4, etc., etc

Les combinaisons suivantes peuvent aussi s'essayer avec succès ; on n'en a presque point encore fait usage, faute de recherches sur la Mélodie, et elles deviendraient par-là pour celle-ci une nouvelle ressource :

3—4—3—4—3—4,

où les compagnons s'entrelacent (voyez U⁵, N°. 2, page 111), et où il y a une symétrie qu'on pourrait rendre oculaire à-peu-près de la sorte :

$$\begin{array}{cccc} \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} \\ & \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} \end{array}$$

De même : 2—3—2—3—2—3, qui donnent la symétrie suivante :

$$\begin{array}{ccc} \underline{1} & \underline{2} & \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} \\ & \underline{1} & \underline{2} \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} \end{array}$$

De même encore :

$$\begin{array}{cccc} 5-4-5-4-5-4. \\ 6-3-6-3-6-3. \\ 5-6-5-6-5-6. \\ 4-3-4-3-4-3. \\ 6-5-6-5-6-5. \\ 4-5-4-5-4-5. \\ 3-2-3-2-3-2. \\ 3-5-3-5-3-5, \text{ etc.} \end{array}$$

Le rythme de 7 (que nous n'avons pu adopter avant ces nouvelles remarques et ces nouvelles combinaisons rythmiques] pourrait avoir lieu avec les conditions suivantes : **1°**. Qu'il soit parfaitement bien divisible en deux parties de la sorte : 3—4 où 4—3 ; c'est-à-dire, que la Mélodie fasse sentir un repos, soit dans la troisième ou quatrième mesure, lequel repos puisse remplacer une demi-cadence. **2°**. Qu'il ait un compagnon absolument égal, qui le suive immédiatement, c'est-à-dire que si le rythme de 7 est divisible de 3—4, le rythme suivant doit l'être pareillement ; et s'il l'est de 4—3, le suivant aussi doit être de 4—3 : Dans les deux cas, on aura la symétrie suivante :

$$\begin{array}{cccc} \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} \\ & \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{cccc} \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} \\ & \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} \\ & \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} \end{array}$$

Voici un exemple pour le premier de ces deux cas (Voyez U⁵, N°. 3).

Avec de pareilles conditions, on obtiendra aussi, 1°. un rythme répété de neuf mesures, divisible de 4—5 ou de 5—4, dont la symétrie sera :

$$\begin{array}{cccccc} & \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} & \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} & \underline{5} & \\ & \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} & \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} & \underline{5} & \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{cccccc} & \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} & \underline{5} \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} & & \\ & \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} & \\ \underline{1} & \underline{2} & \underline{3} & \underline{4} & & \end{array}$$

2°. Un rythme répété de dix mesures, divisible de 5—6 ou de 6—4, ou de 4—6 ; 3°. un rythme répété de onze mesures, divisible de 5—6, ou de 6—5 ; 4°. un rythme répété de douze mesures, divisible de 6—6, ou de 8—4, ou de 4—8, ou de 4—4—4, ou de 2—2—4—4.

Les recherches qu'on a faites sur l'Harmonie depuis des siècles nous ont tellement écarté de tout ce qui touche spécialement la Mélodie, que nous avons perdu jusqu'à la trace de l'art mélodique. De là vient que la plus grande partie de nos Mélodies ne marche que dans le rythme de 4 en 4, et qu'à peine on en sait créer d'intéressantes dans d'autres rythmes. De là vient encore que la plus grande partie des phrases chantantes dans le rythme de 4, se trouve usée, et qu'on a de la peine, même avec du génie, à trouver des chants neufs dans ce rythme. Ce ne sera que dans de nouvelles combinaisons rythmiques et symétriques (et dans le genre précédemment indiqué), qu'on trouvera des chants plus frais et moins connus⁵⁰ ; mais pour cela, il faut consacrer une partie de son temps à cette étude, s'y exercer, s'y perfectionner et s'y fortifier. Il faut de même accoutumer le public et le familiariser avec ces nouvelles formes symétriques ; mais par des chants simples et francs. Il s'y prêtera d'autant plus facilement, qu'il nous reproche de lui donner peu de mélodie, et qu'il trouve souvent usée celle que nous lui offrons.

Il y a des rythmes qui, pris séparément, sont boiteux et non symétriques, comme les rythmes de 3, 5, 7, 9, 11 et 13 mesures ; mais la répétition immédiate d'un pareil rythme rétablit la symétrie, ou une juste balance entre les phrases de ces deux rythmes égaux. Il ne faut donc pas considérer un rythme pris séparément, mais considérer les rythmes pris entre eux ; car ; dans le premier cas, chaque rythme est bon ; dans le second, ils peuvent devenir tous mauvais, selon que le compositeur en usera.

Le rythme musical, comme nous l'avons exposé dans le courant de cet ouvrage, est une découverte de nos jours, et qui n'a rien de commun avec le rythme des anciens. Les Grecs et les Latins appelaient rythme, comme tout le monde sait, un mélange symétrique de syllabes longues et brèves, d'où provenaient dans leurs vers les pieds alcaïques, trochaïques, iambiques, etc. Comme la Musique pouvait fidèlement imiter ces rythmes par des sons, on avait de même appelé *rythmes* certains dessins mélodiques qui exprimaient cette symétrie syllabique. Ainsi, on disait que telle Musique avait un mouvement dactylique, trochaïque ou iambique, etc. C'est dans cette dernière acception que la plupart des auteurs ont pris (même de nos jours) le mot rythme, en parlant de la Musique. Le véritable rythme musical est donc bien différent du rythme des anciens : ce dernier ne mesure que des syllabes, tandis que l'autre mesure des idées. Si les Grecs avaient connu cette importante symétrie des idées, il est à présumer qu'ils en auraient fait un cas particulier, en l'appliquant à la poésie et même à l'éloquence : car, si ces deux arts mesuraient leurs phrases, à l'exemple de nos belles Mélodies, il paraît évident qu'ils acquéreraient par-là un nouveau degré de perfection, et trouveraient un moyen plus sûr de charmer l'oreille. Voilà donc une matière qui peut fournir des traités neufs et instructifs, La prose ainsi rythmée pourrait équivaloir à la versification. Il serait important d'examiner si la Mélodie si vantée du style d'Isocrate ne provenait point de cette mesure symétrique des idées. Peut-être que cette dernière est aussi pour quelque chose dans les morceaux les plus estimés des poètes et des orateurs modernes ; mesure symétrique qu'un heureux hasard, secondé par le sentiment, et une oreille délicate, leur a fait rencontrer. Eu imitant strictement nos plus belles Mélodies par des phrases poétiques, de manière à les rendre aussi rythmées que celles de ces Mélodies, ne pourrait-on pas sur cette route parvenir à tracer les premières lignes de l'emploi de ce rythme, aussi important dans la poésie que dans l'éloquence ?

50. Il me paraît que les ballets pourraient tirer de même un parti fort avantageux de ces différentes combinaisons rythmiques. Au lieu de borner la Mélodie à un rythme de 4 en 4, et sans discontinuer, ils pourraient jouir par-là de ces nouvelles combinaisons. Ce serait des essais à faire que personne ne pourrait mieux réaliser que M. Gardel, s'il avait affaire à un compositeur habile et en même temps capable d'ouvrir d'autres routes en ce genre.