

Projets du domaine musique et arts de la scène financés par le fonds de recherche et d'impulsions (FRI)

RAPPORT Final (3 à 5 pages)

Le rapport d'activité doit être envoyé au siège de la HES-SO au terme de la réalisation du projet qui a obtenu un subside du fonds de recherche et d'impulsions. Il complète le rapport financier du projet et permet de libérer le solde de la subvention accordée. La **signature personnelle** du/de la requérant-e doit figurer à la fin du rapport d'activité ; elle est indispensable pour la validité de ce dernier.

Titre du projet : L'accompagnement des claviers par le violon, une pratique oubliée (1730-1800)

Acronyme : AcClaV
Numéro SageX : 110253
Nom et prénom du/de la requérant-e : Goy Pierre
Ecole et site du/de la requérant-e : HEMU Vaud

1. Rappel des objectifs fixés dans la demande

Longtemps négligée et aujourd'hui complètement oubliée, la pratique de l'accompagnement du clavier par les cordes se répand progressivement au cours du XVIIIe siècle en Europe et perdure jusqu'au XIXe siècle, se déclinant sous la forme d'un accompagnement *ad libitum* (à volonté), voire improvisé, ou celle d'un accompagnement obligé.

L'instrument à clavier pose un cadre sonore qu'il n'est pas possible de modifier. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine intensité dynamique, déterminée par la facture de l'instrument. Or, par rapport à un instrument moderne, le clavecin ou le piano-forté ne sont pas très puissants. Dès lors, les instrumentistes à cordes qui se proposent de l'accompagner doivent développer des techniques de jeu subtiles, afin de se fondre dans la sonorité de l'instrument à clavier et de le soutenir.

Partant de ce constat et concernant la période étudiée (1730-1800), voici les principales questions auxquelles nous avons tenté de répondre par ce projet de recherche :

Concernant le texte musical :

- quelle a été l'importance et la diffusion à travers l'Europe du répertoire de la sonate pour clavier avec accompagnement de violon ?
- quelles sont les caractéristiques du répertoire pour le clavier avec accompagnement de violon ?
- quelles sont les différences d'écriture pour le violon lors d'un jeu d'accompagnement *ad libitum* ou d'un jeu *obligato* ?

Concernant les instruments et les pratiques d'exécution :

- Pour les claviers :
 - quelles étaient les pratiques d'utilisation des registres, notamment celles qui concernent le registre des étouffoirs pour les pianos-fortés ?
 - quelles sont les pratiques communes à tous les claviers du XVIIIe siècle (articulation, jeu lié...) et comment évoluent-elles au XIXe siècle ?
- Pour les cordes:

- quelles sont les techniques de jeu qui permettent d'accompagner sans les couvrir les instruments à clavier ?
- quelles étaient les techniques de jeu dans les passages où l'instrument est obligé ?
- comment retrouver une pratique improvisée de l'accompagnement d'une sonate pour clavier ?
- Pour le jeu d'ensemble :
 - quelles sont les rapports dynamiques entre cordes et claviers ?
 - quelles sont les adaptations techniques du jeu du violon dans l'accompagnement des divers instruments à clavier ?
 - quelles sont les dispositions (placements) des instrumentistes attestées dans les sources d'époque, comment les interpréter et donnent-elles des solutions pour l'équilibre dynamique entre les claviers et les instruments accompagnateurs ?

2. Objectifs atteints

Tous les objectifs ont été atteints excepté deux points :

- Nous nous sommes rendu compte qu'il faut un travail à plus long terme pour pouvoir envisager de retrouver une pratique improvisée de l'accompagnement. Cela nécessite une connaissance très approfondie de ce répertoire, des techniques de jeu adaptées pour ce répertoire bien acquises, une pratique de l'harmonie pratique entre autres éléments. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder ce point.
- C'est également par manque de temps que nous n'avons pas pu expérimenter de jouer ce répertoire avec des instruments plus tardifs ou modernes.

3. Description de la démarche et synthèse des résultats

Dans une première étape, Hervé Audéon a établi un inventaire des sources musicales constituant le répertoire de la sonate pour clavier avec accompagnement de violon, à partir du RISM et de divers catalogues. Il a ainsi constitué une bibliothèque de travail rassemblant des copies numériques et papier.

Un choix d'œuvres a été proposé aux étudiants, l'objectif étant d'étudier les œuvres les plus proches historiquement et les mieux adaptées aux instruments à clavier mis à disposition.

Les étudiants provenaient des deux institutions HEMU et HEM. Nous avons expérimenté que le dialogue entre des étudiants n'ayant pas de formation sur instruments historiques et d'autres avec déjà une certaine pratique, favorisait les échanges dans le travail de recherche.

Nous avons travaillé par séances de deux jours complets à la Fondation de la Ménéstrandie ainsi qu'à la HEM aux dates suivantes ; en 2020 les 6 - 7 novembre, 19 - 20 novembre, 16 - 17 - 18 décembre 2021 ; en 2021 les 22 - 23 janvier, 12 - 13 février, 26 - 27 mars, 30 avril - 1 mai, 28 - 29 mai, 25 - 26 juin.

- Les instruments à claviers disponibles pour le travail ont été :
 - piano-forté carré Longmann & Broderip, Londres, vers 1785 (Fondation de la Ménéstrandie)
 - piano-forté carré, Christian Baumann, Zweibrücken, 1775 (Fondation de la Ménéstrandie)
 - piano-forté carré, Erard, Paris, 1802 (collection particulière)
 - clavecin à deux claviers (HEM)
 - piano-forté copie d'Anton Walter, Vienne, vers 1795 (HEM)
 - clavicorde, copie de Christian Gottlob Hubert, Anspach 1772 (HEM)
 - clavecin Jacob Stirnemann, Lyon 1777 (Fondation de la Ménéstrandie)

- Plusieurs violons montés intégralement et réglés pour la musique du XVIIIe siècle ont été prêtés lors des sessions par Liana Mosca.
- Des archets baroques ont été prêtés par l'HEMU pour ceux qui n'en auraient pas et deux archets classiques et deux Cramer, achetés pour le projet ont complété l'offre pour les étudiants.

La comparaison des timbres, des registres et des volumes sonores de tous ces instruments a été essentielle pour mieux comprendre dans quel monde sonore s'est développé la sonate avec accompagnement de violon.

Lors des séances, nous avons abordé le travail sous plusieurs angles :

- Nous avons commencé par étudier les témoignages d'époque concernant l'accompagnement des claviers.
- Nous avons examiné les méthodes d'instruments, tant de claviers que celles pour le violon, afin d'étudier tout ce qui est susceptible d'entrer directement en jeu dans ce répertoire. Nous avons étudié ce qui est commun à tous les instruments, problème d'articulation, de dynamique, ainsi que ce qui est plus spécifique à chaque instrument. Pour les claviers, l'utilisation des registres, la réalisation du jeu lié mais aussi articulé, entre autres. Pour le violon, les techniques d'archets.
- Nous avons travaillé avec des documents iconographiques, tant pour les techniques de tenue du violon que pour les diverses dispositions de l'instrument à clavier et du violon.
- Hervé Audéon a contextualisé la période, en présentant des œuvres orchestrales, des opéras contemporains au répertoire étudié, mettant en lumière les liens avec ce répertoire.

Lors de chaque séance le travail a été effectué :

- par groupe distincts (claviéristes d'un côté et violonistes de l'autre) afin d'approfondir les techniques particulières à chaque instrument.
- Nous avons abordé ensuite le travail sur le répertoire des œuvres pour clavier avec accompagnement tout d'abord en petits groupes de quatre étudiant.es (deux duos clavier-violon). Chaque groupe était accompagné soit par Jovanka Marville, Liana Mosca, ou Pierre Goy. Hervé Audéon est venu s'ajouter au travail de chaque groupe selon une alternance établie à l'avance. Nous avons fini une période de travail tous ensemble pour faire une synthèse de la session.

Lors de la phase finale de la recherche, Rémy Campos est venu présenter l'évolution de la notion d'accompagnement par le violon au début du XIXe siècle, au travers de textes choisis et commentés.

Les dernières séances ont été consacrées à la préparation de deux concerts de présentations par les étudiants.

Synthèse des résultats

Ce répertoire n'est pas un répertoire mineur :

- rassemblé par Hervé Audéon, il montre l'importance de ce genre, importance sous-estimée.
- il est exigeant et demande une très grande subtilité et un raffinement dans la combinaison du jeu des deux instruments.
- il permet des effets orchestraux saisissants, notamment pas le mélange des timbres.
- Le positionnement du violoniste par rapport à l'instrument à clavier est très important et sera différente suivant le genre de la pièce (sonate, pièce concertante, réduction d'un œuvre orchestrale) mais dépend également de l'acoustique de la salle.

Les étudiants ont développé :

- de nouvelles pratiques de jeu, tant pour les claviéristes que pour les violonistes
- une compréhension des paramètres du discours musical bien meilleure (agogique, dynamique, articulation)
- une capacité d'écoute beaucoup plus affinée
- une plus grande réactivité dans des situations inhabituelle, notamment dans le positionnement du violon par rapport à l'instrument à clavier.
- une rapidité et une flexibilité dans le passage du rôle d'accompagnateur à celui de soliste.

4. Mesures de valorisation réalisées / prévues

- Deux concerts de présentation du projet ont été organisés.
 - le 28 juin 2022, 19h, Eglise de Villamont, Av. Villamont 13, 1005 Lausanne
 - le 30 juin 2022, 19h, Musée d'art et d'histoire • Rue Charles-Galland 2 • 1206 Genève
- Le samedi 25 mars 2023, nous aurons l'opportunité de présenter notre travail de recherche dans le cadre du «International Fortepiano Salon Online» organisé par l'Academy of Pianoforte Performance, The Catskill Mountain Foundation. La présentation se fera online depuis la fondation de la Ménestrandie et les étudiants pourront ainsi partager l'expérience acquise lors du projet de recherche et dialoguer online avec les invités internationaux (musicologue, musiciens, professeurs d'université)
- Une master class sera donnée dans le cadre du Conservatorio Benedetto Marcello à Venise les 14 – 15 et 28 – 29 avril 2023. Le travail avec les étudiants se fera en deux sessions espacées de deux semaines pour permettre aux étudiants de développer leur jeu et d'assimiler les nouvelles connaissances.
- Nous sommes en discussions avec la revue Early Keyboard Journal aux USA qui consacra un numéro à la sonate pour clavier avec accompagnement. Nous prévoyons 5 articles dans le numéro qui seront rédigés par Hervé Audéon, Liana Mosca, Jovanka Marville et Pierre Goy.

5. Perspectives

Nous allons déposer une nouvelle demande afin de poursuivre notre recherche en la centrant autour du piano-forté de Mozart et en examinant le répertoire sonate avec accompagnement ad libitum ou obligato à l'époque de Mozart.

Nous voulons, entre autre, aborder le point concernant l'improvisation d'un accompagnement de violon sur une pièce de clavier en passant d'abord par la réalisation écrite d'un accompagnement de violon sur une sonate existante. Des sonates de Haydn ainsi que de Stefan ont été publiée à l'époque avec un accompagnement de violon ajouté. Ces exemples d'époques nous serviront de guide.

Nous souhaitons également plus explorer les transcriptions d'œuvres orchestrales publiées dans la forme de sonate avec accompagnement de violon.

Lausanne, 3 février 2023

Pierre Goy

Annexe : rapport financier final