

Ivar M. SCHMUTZ-SCHWALLER
 Marienplatz 15

D -5000 Köln

AIDE-MEMOIRE DES TRAVAUX ET ENGAGEMENTS AU SERVICE DE LA PAROLE CHANTEE

1) DEPOT ENREGISTRE DE LA TRADITION SYRIAQUE

Depuis ma première mission de recherche de début 1972, je ne me suis consacré qu'à l'investigation de la mélodie modale-prémodale de la méditerranée orientale, avant tout syriaque et "syrienne".

Tous mes travaux se basent sur la méthode empirique de la transcription et les analyses d'enregistrements de musiques locales, selon l'Ecole Marius SCHNEIDER- Josef KUCKERTZ.

Mes enregistrements, dans les monastères et villages du "plateau" du Levant, de musique syriaque de la tradition syriaque dite occidentale, effectués à l'aide de collaborateurs et durant plusieurs années consécutives, peuvent être considérés comme une richesse acquise.

Selon les savants des pays concernés, jamais de pareils attention et effort n'ont été consacrés à cette tradition musicale. Une trentaine de moines et laïques qui connaissaient encore de mémoire tout le bréviaire chanté sont morts depuis nos travaux, et la tradition elle-même meurt à cause de l'arabisation depuis Vatican II.

2) RECHERCHE MELODIQUE

D'emblée les méthodes reçues en Musicologie Comparée se sont avérées être insuffisantes pour saisir et noter la mélodie syriaque - à l'apparence sonore souvent très pauvre, mais aux nuances et combinaisons rythmiques extrêmement riches. Depuis l'hiver 1972, plus de 12'000 heures ont été investies uniquement à l'étude de l'infrastructure de la mélodie. Un des résultats en est un bon nombre de découvertes scientifiques assez importantes. Une musicologue américaine parle de "l'unité en musique", et - sans en connaître toute l'ampleur de l'enchaînement - le seul professeur allemand Ordinaire de la Musicologie Comparée trouve cette voie fort intéressante et tout à fait nouvelle. Dorénavant, l'analyse systématique et l'écriture précise de n'importe quel trajet mélodique seront possible, et par là, la définition de toute tradition ou composition mélodique.

3) TRAVAUX CONCRETS

Deux lignes maîtresses se dégagent toujours plus de mes comptes-rendus et rapports de mission :

- a) les travaux exemplaires sur des mélodies et des textes concrets, et
- b) les travaux de typologie mélodique générale.

Travail I

1. Introduction à la théorie sur l'organisme mélodique. Travail théorique et aperçu des aspects essentiels de la structure mélodique.

2. Synopse des Paroles de la Consécration de la tradition maronite.

Travail de comparaison systématique et d'écriture d'une mélodie syriaque aux variantes

locales nombreuses. C'est une sorte d'introduction au travail de la comparaison systématique – à l'aide d'une définition du rythme.

Travail II

175 mélodies du bréviaire syriaque des moi tes dits de Saint Isaïe. Travail d'édition et de publication en plusieurs volets- Ce complexe demande encore plusieurs années de travail, mais il constitue en lui-même le corps d'un enseignement complet sur la mélodie prémodale du culte syriaque en sa forme la plus pure. Il y a bien des raisons de croire qu'il s'agit des principes de compositions qui, à la première réforme grégorienne, ont été reprises par plusieurs centres de l'Église. Le recueil contient en autres les collections de rythmes, d'éléments rythmiques, de figures mélodiques, de formes et niveaux du compter utilisés dans le culte. Ce travail devra intéresser non seulement les spécialistes, mais dans une plus large mesure les compositeurs. Avant tout d'Église, les théoriciens et autres.

Travail III

1. La « partition mélodique ». Il s'agit d'un travail théorique de typologie. Les aspects de la structure mélodique en général y sont réunis en détail – en une de cours de typologie générale.

2. A ce travail d s'ajoute une étude particulière – et quant à son application pour les cultures de la méditerranée orientale très complète – de l'écriture exhaustive et nuancée de la mesure, de l'intensité rythmique et de la grammaire du penser musical- Pour exprimer les finesses du génie oriental. Une centaine de signes ont dû être développés afin de pouvoir compléter et nuancer l'écriture conventionnelle de l'édition classique-

Travail IV

Une autre étude à part es l'écriture du « fondement mathématique » de la mélodie. Ce travail doit aider la définition d'une culture mélodique donnée. Tout détail rythmique, tout champ rythmique peut être observé de près par le système des coordonnées. Le champ rythmique est une sorte de lieu de concentration où paraît et d'où peuvent être « saisis » comme sur la table à dessin les détails du rythme, de la mélodie ou d'un texte parlé.

Travail V

Au cours des années de recherche fondamentale, des stades de l'analyse systématique de la mélodie ont été trouvés et développés à partir de l'analyse conventionnelle d'école. Sont réunis en cette étude une cinquantaine de méthodes nouvelles de l'analyse. Le tout est une sorte de check-up de la mélodie, certains stades étant nécessaires, d'autres facultatifs. Trois musicologues ont déjà commencé à travailler systématiquement avec des modes d'analyse leur convenant. Une musicologue française est en plus en train de préparer l'index des abréviations italiennes -latin des musiciens - pour aider les analystes de la mélodie. Et un jeune compositeur mathématicien se propose à écrire les programmes essentiels pour ordinateur.

Il est certain qu'ainsi un éclairage se fait sur la réalité des parties qui sont cachées derrière l'apparence du corps sonore de la mélodie - dans le sens de la domination des éléments, étape préalable à la composition mélodique.

Travail VI

1. Au cours de l'analyse musicale, le phénomène de la parole a dû être vu de près, le rythme musical de la parole, l'inter-influence entre la parole et la mélodie, etc... Mis à part l'aspect tonal et les particularités purement musicales, la définition et l'écriture du rythme d'un texte parlé sont identiques à la définition et à l'écriture de la mélodie. Un recueil d'analyses de textes est en voie de préparation pour être publié avec un linguiste.
2. De même, des aspects de modes d'analyse sont étudiés actuellement par un groupe de musicologues sur des mélodies traditionnelles européennes et autres.

4) GROUPE DE TRAVAIL

Il faudrait peut-être mentionner ici, qu'au cours des dernières années, un groupe de travail de personnes s'intéressant au sort de la mélodie au sein du culte s'est pratiquement constitué. Divers aspects de mes travaux en ont inspiré d'autres, analogues. C'est ainsi par exemple, qu'une musicologue, professeur, prépare un travail d'édition et de classification d'un recueil de 500 chants allemands d'une tradition avant tout culturelle conjecturée très ancienne.

5) PROJET D'ENSEIGNEMENT

Par l'intérêt grandissant, porté au genre de mes travaux, une invitation m'a été adressée sous forme de proposition ferme d'enseigner la transcription, la typologie, la "composition" mélodique, la mélodie modale et la musique traditionnelle de l'est du bassin méditerranéen. C'est dans le cadre d'un projet de développement que se situe cette sollicitation. Il a été demandé à un groupe de musicologues nord-américains et allemands, sous la direction du professeur CHRISTENSEN de la Columbia University de New York, de fonder à l'université mexicaine de Hermosillo, située en pays de Sonora, un institut de musicologie.

Etant donné le jeu assez heureux de circonstances, il n'y a pas lieu pour moi d'hésiter, j'estime qu'il faut donner suite à l'invitation.

- a) Le cadre proposé est plutôt rare, étant donné d'une part l'existence encore vivante des deux grandes traditions musicales, indigène et coloniale missionnaire, et d'autre part le terrain très favorable d'une jeunesse encore formée dans ces traditions musicales. Au dernier congrès de la Musique Sacrée à Bonn, les évêques missionnaires ont insisté sur le fait qu'il faut apporter sur place, et sans le contexte de la société de consommation, le know-how des bases et de l'enseignement musical.
- b) Il se présente que j'aurais l'occasion de faire entrer dans le studium générale l'enseignement complet et nouveau sur l'organisme mélodique.
- c) Les parties de mes travaux mentionnés de typologie générale méritent d'être vérifiées, publiées et enseignées maintenant.
- d) Sur ma proposition de n'enseigner que durant les trois mois de l'hiver, les initiateurs m'ont répondu favorablement. Il est entendu que mon premier devoir reste la publication de l'enseignement contenu surtout dans le TRAVAIL II.

6) APPRECIATION PERSONNELLE

La tradition de la musique syriaque a vécu jusqu'à nos jours. Avec beaucoup de soins elle peut encore être définie dans son contexte vivant. Elle ne nous a surtout pas été traduite loin de la mémoire du peuple et abstraite de la conscience du village ; elle est au contraire pleinement enracinée, faisant partie du lieu musical extraordinaire qu'est le plateau géographique qui va de la Méditerranée jusqu'au-delà de l'Euphrate, et du sud-est de Turquie jusqu'au pays arabes du sud. Les Chrétiens du culte syriaque ont réorganisé les éléments de la musique préexistante en leur donnant une intelligence et une ampleur nouvelles. La liturgie syriaque n'a, par exemple, pas seulement gardé le cri de l'assemblée, qui est une sorte d'étonnement devant la présence de la force divine, ressentie physiquement, elle ajoute à cela encore, le melto' chanté. Melto' veut proprement dire, Le Verbe. Ce Christ que témoigne l'assemblée syriaque y est décrit comme tendre et majestueux, il est la lumière précieuse et il est la très aimante présence. Mais cette description n'est pas simplement verbale elle a été représentée dans la structure même de la composition et par tous les moyens techniques existants, surtout par le moyen du rythme. La réalisation de cette culture inspire une grande confiance aujourd'hui. Non seulement, elle a été la nourrice du Grégorien et de la Musique Artistique Européenne antérieures. Elle peut encore être appelée en la situation actuelle à jeter sa lumière irrésistible sur les éléments jusqu'ici cachés à la science moderne. Du point de vue de la foi, cela ne fait pas de doute, cette parente de la théologie

contient en ses fondements des valeurs qui sont un aspect sûrement important de la science même du Christ.

8juillet 1981