

indignation dédaigneuse en concluant : « En somme j'ai cherché à bannir tous ces abus contre lesquels depuis longtemps crient en vain le bon sens et la raison ».

(A suivre.)

JULIEN TIERSOT.

PÉTITES NOTES SANS PORTÉE

CXXVIII

D'EMBARRASSANTES QUESTIONS SUR L'ÉVOLUTION DE L'ORCHESTRE

A mon confrère musical, M. Pierre Charrier.

Aux vœux de saison se joignent souvent de brèves et curieuses requêtes : l'un fait une amusante observation sur la *physionomie* de la musique; un autre demande en quoi la musique est une *métaphore*; intrigués par l'instrumentation de la *Pastorale* (1), quelques lecteurs reviennent à la rescousse et voudraient nous *interviewer* à distance, en plusieurs points, sur l'évolution, trois fois séculaire déjà, de l'orchestre.

Belles, mais redoutables questions que vous nous posez là! Le temps manque, aujourd'hui, pour y répondre. C'est par un volume qu'il faudrait vous faire une réponse loyale, adéquate à ce grand sujet. Et peut-être, un jour, l'écrivons-nous... Mes chers lecteurs, en voici la table :

1° Ce que je pense des transformations subies par l'orchestre depuis trois cents ans? — J'en pense énormément de choses, résumées, de prime-saut, dans cette phrase que je sens quelconque : L'évolution de l'orchestre a suivi l'évolution de la musique même, qui, de la beauté purement *formelle*, s'est constamment élevée à l'*expression* psychique, non sans aspirer parfois à descendre jusqu'à la *description* pittoresque, cherchant à caractériser, tour à tour, des âmes ou des choses...

L'évolution de l'orchestre serait donc un *effet*. Elle va devenir une *cause*.

Aussi bien, n'est-ce pas la fonction qui crée l'organe, ou, plus idéalement, la pensée qui grave la *physionomie*, l'âme qui se crée sa forme? Mais, réciproquement, l'enrichissement de la forme est-il sans action sur l'âme? Un bel organe ne favorise-t-il point la fonction? Possesseur d'un triple estomac, un Pantagruel géant n'aurait-il pas quelque mérite supérieur à demeurer frugal et végétarien?

Or, depuis soixante hivers, et surtout dans ces derniers soirs, l'orchestre moderne a grandi démesurément, comme le Satyre païen du poème :

Place à tout! Je suis Pan : Jupiter à genoux!

2° Et votre seconde question me demande quelle a été l'influence de l'évolution de l'orchestre sur le développement de l'art musical... — Cette influence sonore a été remarquable, quoique insensible; elle a été naturellement moins intérieure qu'extérieure, mais elle a transformé la symphonie et créé le concert; elle a permis le *poème symphonique*, impossible sans une grande palette; elle a favorisé la musique cérébrale ou visuelle, littéraire ou pittoresque; à l'architecture abstraite elle a substitué l'élément *pictural* : elle a donc réagi sur l'*expression* même, en offrant aux désirs de l'âme un vocabulaire nouveau; et, comme toujours, l'évolution *technique* du dictionnaire influence, à son heure, l'évolution *expressive* de la pensée. Des luthiers de Crémone aux inventions, longtemps méconnues, d'Adolphe Sax, écoutez le crescendo du progrès en marche... Et les cuivres *chromatiques* n'autorisent-ils pas des effets qui manquaient encore à la palette enrichie par le Beethoven de la *Neuvième*? Car il y a des trous, quelques lacunes, dans la « furibonde ritournelle » avant l'exposé du thème de la Joie; et c'est pour avoir voulu les combler que Richard Wagner a passé pour sacrilège.

Enfin, l'évolution de l'orchestre a bouleversé le théâtre, ruinant le vieil opéra, le remplaçant, à ses risques et périls, par le drame noté... Sans l'orchestre, point de *wagnérisme* possible.

Souhaitez-vous quelques notes en marge de ce beau sujet?

Tous les novateurs, tous les maîtres ont favorisé le développement de l'orchestre : Monteverde, Rameau, Gluck, Mozart, Beethoven, etc., sans parler de tous les professionnels modernes du coloris. — Il y a trois cents ans, l'*Orfeo* de Claudio Monteverde (1607) possédait, au déclin de la Renaissance, une très riche palette; mais l'érudition d'un Romain Rolland nous dirait que le coloriste employait les tons moins simultanément que successivement : pas d'ensemble. En génie classique, Haydn organise plus qu'il n'enrichit; mais voici Mozart qui réinstrumente les grands oratorios de Haendel... Son *Enlèvement au*

(1) Voir, dans le *Ménestrel* du 25 janvier 1908, notre précédente Note dont celle-ci forme la suite.

Sérail, de 1782, qui s'évapora naguère à notre grand Opéra, passa lui-même pour une audace orchestrale : « Trop de notes, Mozart! » grondait l'empereur Joseph II, l'italianisant... Mozart mélodiste est un novateur en orchestration : ne l'oublions pas!

D'instinct, cependant, tous les grands maîtres ne déchainent les forces orchestrales qu'en proportion de l'intérêt, de l'effet : c'est la loi posée par le grand Gluck, un novateur, un bruyant (aux oreilles chatouilleuses de ses contemporains poudrés); consultez l'épître dédicatoire d'*Alceste*, que notre Berlioz savait par cœur... Gluck obéit à sa propre loi, ce qui n'est point sans mérite! Et le Mozart de *Don Giovanni* (1787) ne fait clamer les trombones que pour souligner l'entrée mineure du Convive de pierre... Ce finale de son *Don Juan*, qui « sent le fantôme » (1), présage, en puissance, tout le Schumann de *Marfred* et de *Faust* : c'est du classique vivant, de l'art immortel... Et, vingt ans après, le Beethoven de la *Pastorale* (op. 68) réserve plus curieusement les timbales pour son orage... Scolastiques et théoriciens proscrivaient les trombones de toute symphonie : Beethoven y recourt dans trois chefs-d'œuvre (2) pour accroître ou soutenir l'intérêt du drame ineffable. Ce que les conservateurs timorés ne comprennent pas mieux que les novateurs exaspérés, c'est que le vrai génie créateur est à la fois riche et ménager de ses richesses, sobre et prodigue quand il faut l'être. Et notre volcanique Berlioz est lui-même un sobre : témoin sa *Fantastique* même; témoin surtout son *Enfance du Christ*, que les amis de Mozart ou de M. Debussy doivent chérir entre toutes ses œuvres inégales, mais géniales, dont le coloris est toujours juste. Berlioz romantique est un gluckiste : son *Requiem* proportionne la clameur au drame universel de la Mort.

Avec Berlioz, la *percussion* s'affine, s'anime et devient pittoresque ou psychologique. Chez Mozart, comme chez Haydn (3), la *musique turque* n'est qu'une percussion *grosso modo*, sans subtilité : relisez l'ouverture banale de *l'Enlèvement au Sérail*; ce n'est point là que le plus sensuel des anges-musiciens a déployé les nuances de ses ailes... Consultez ses cinq dernières symphonies, plutôt bruyantes pour les idées menues qu'elles expriment, et l'ouverture « sans mélodie » des *Noces de Figaro* : trompettes et timbales n'interviennent que pour frapper fort, pour faire des *forte* dans un passage de vigueur comme dans un finale d'opéra. Chez Beethoven, la *batterie* reste rare et plutôt neutre; mais les timbales émancipées s'exaspèrent pour blouser la foudre.

Berlioz, après Beethoven et Weber, a fait de la percussion toute une palette — et, qui plus est, une palette dramatique, — intervenant avec sobriété, brio, fantaisie, justesse, à propos : la cymbale y devient satanique; le triangle même a des trésors d'ironie... Il faudrait interroger, à ce point de vue très spécial, mais suggestif, chacune de ses œuvres, et chaque partie dans chacune d'elles, en soulignant des comparaisons, sans oublier son fameux *Traité d'Instrumentation moderne*, daté de 1844, où la poésie ne perd jamais ses droits. Berlioz « joue de l'orchestre »; il en est le « virtuose » : en musique, il est peintre. Et le colossal Richard Wagner lui doit énormément sur ce point... C'est, sans doute, pour l'en remercier qu'il l'appelle un monstre; car les génies possèdent rarement la mémoire des bienfaits.

Grâce à l'évolution de l'orchestre, le piédestal est resté sur la scène et la statue est descendue parmi les instrumentistes : c'était fatal. Au demeurant, n'y aura-t-il pas toujours de bonnes gens, comme le bon Grétry, pour adresser ce reproche aux innovateurs? On l'a fait à Duni lui-même, à Gluck, à Mozart, au Beethoven de *Fidelio*, qui nous paraît, aujourd'hui, superbement traditionnel... Les points de vue changent au moins tous les trente ans; et, de nos jours, la vitesse augmente.

Grâce à l'évolution de l'orchestre, l'action théâtrale s'est résumée dans l'ouverture, le drame sans paroles a conquis la symphonie, puis inventé le *poème symphonique*; et toutes les aspirations *expressives* de l'âme contemporaine ont versé leur espoir sans fin dans ce nouveau cadre : avec l'enrichissement de la palette orchestrale, on peut être à la fois banal et brillant, indigent et somptueux, médiocre et grandiose, attribuer à la science qui s'apprend les apparences de l'idée que rien ne remplace, et cacher sous la pourpre de la couleur la pauvreté du dessin.

L'orchestre, à l'instar du costume, est un grand dispensateur d'illusions... S'enrichira-t-il encore? — C'est la première question qui nous sollicitera la prochaine fois.

(A suivre.)

RAYMOND BOUYER

(1) C'est le mot d'Anber sur le début analogue de l'ouverture de *Don Juan*, lors de la reprise du chef-d'œuvre en 1834, au grand Opéra.

(2) L'*Ut mineur*, la *Pastorale* (1808-1809) et la *Neuvième* de 1824 (trio du scherzo et finale avec chœur).

(3) Dans le joyeux finale de la Symphonie en *ut*, inédite, et propriété de la Société des Concerts qui la joue depuis trente ans.