

Lionel Dieu

L'évolution de la vièle dans la sculpture romane en France

Communication MedRen
de Tours le 13 juillet 2005

Conservatoire National de Région de Grenoble

Association pour l'étude de la musique et des techniques dans l'art médiéval (Apemutam)

A la fin du XIIe siècle, la vièle à caisse ovale, avec un manche nettement détaché surmonté d'une touche, a acquis des caractéristiques qui n'évolueront plus jusqu'au XVIe siècle. Les recherches et les reconstitutions destinées aux musiciens ont presque exclusivement porté sur ce type abouti. Après avoir réalisé l'inventaire de la musique dans la sculpture romane en France, j'ai étudié en détail cent quarante-sept vièles du XIIe siècle qui mettent en évidence les tâtonnements qui ont conduit à la typologie pérenne.

La forme extérieure de la caisse ne suffit pas à considérer des différences typologiques : le même instrument peut présenter des contours distincts, sans influence notable sur le mode de jeu et la production sonore. En revanche, d'autres évolutions relèvent d'exigences musicales. Plus que la forme de la caisse, sa jonction avec le manche est primordiale, car elle détermine l'ambitus réalisable et traduit l'évolution des exigences musicales. Sur les premières vièles, la caisse rejoint directement la tête au niveau du sillet. L'esquisse d'un manche s'observe ensuite lorsque la courbe extérieure de la caisse s'inverse à quelques centimètres de la tête. Le manche, plus ou moins long, nettement détaché, parfois pourvu d'une touche surélevée ou inclinée, apparaît ensuite sur des caisses de formes diverses : de piriforme à un ovale presque rectangulaire en passant par l'elliptique. L'évolution ne s'opéra pas de façon linéaire, certains facteurs ayant proposé des solutions originales.

Je propose de classer cette évolution en quatre types.

L'apparition de l'archet, à la fin du premier millénaire, a considérablement transformé la musique instrumentale.

Les instruments du type luth, connus par la peinture carolingienne, perdent leur popularité,

et disparaissent après 1028, dernier témoignage avec le luth du manuscrit du monastère du Mont Cassin.

Il faut ensuite attendre le dernier quart du XIIe siècle, dans l'ère d'influence d'al-Andalus, pour voir réapparaître des instruments à manche destinés à être joués en pincé.

Les formes

La vièle adopte diverses apparences,
mais le contour de sa caisse ne constitue pas un
élément primordial pour définir une typologie,

Le musicien souhaite un instrument dont la taille s'adapte à sa tessiture vocale

Plus grand s'il le
souhaite plus grave

L'ambitus des notes réalisables dépend de l'accessibilité de la main dans des positions plus ou moins hautes, nécessitant l'amorce ou la découpe d'un manche.

Observons l'évolution qui a conduit à un type de vièle qui restera stable de 1150 et la Renaissance.

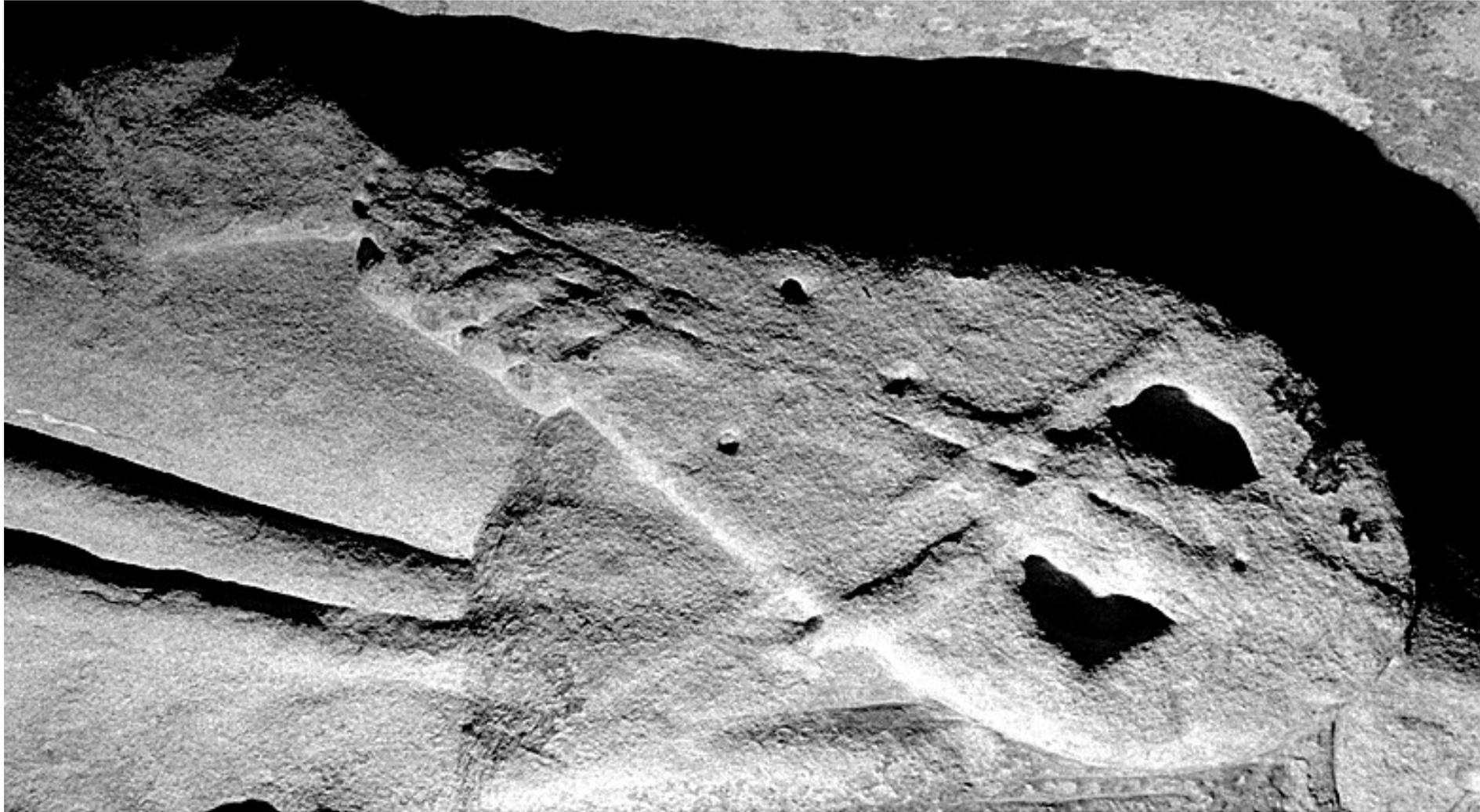

Mon ami Christian Rault a étudié principalement ce type parce qu'il offre le plus de possibilités musicales.

Je vais m'efforcer à montrer les divers chemins empruntés par les créateurs des instruments romans, et proposer une typologie basée sur les exigences musicales.

Plus que la forme de la caisse, sa jonction avec le manche est primordiale, car elle détermine l'ambitus réalisable et traduit l'évolution des exigences musicales.

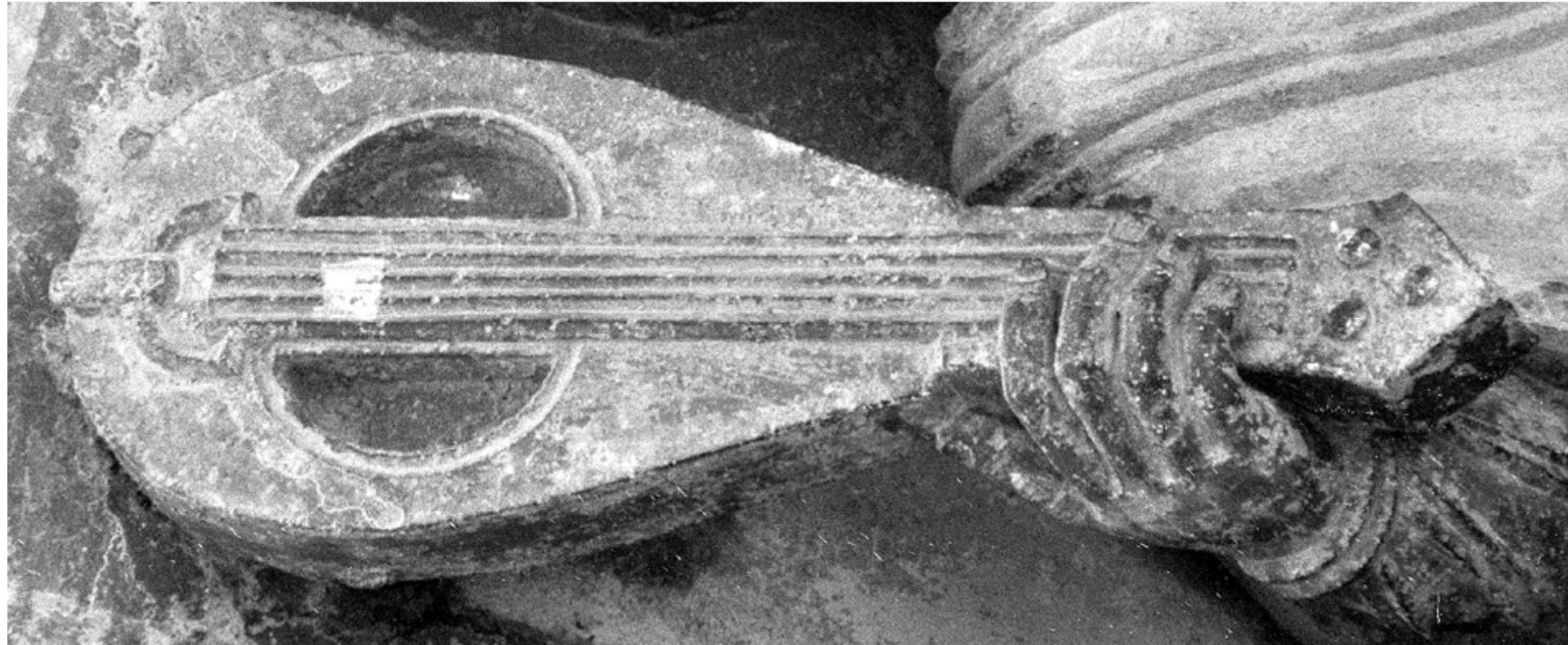

Sur les premières vièles piriformes, la caisse rejoint directement la tête au niveau du sillet

L'esquisse d'un manche s'observe ensuite lorsque la courbe extérieure de la caisse s'inverse à quelques centimètres de la tête

Un manche, plus ou moins long, nettement détaché,
apparaît sur des caisses de formes diverses :

de piriforme

à un ovale presque rectangulaire

en passant par l'elliptique.

Une touche, surélevée ou inclinée, recouvre le manche de certaines vièles dès le début du XIIe siècle.

Le type le plus original, la vièle piriforme à touche, assez rare, se remarque à Chartres et sur quelques autres sites.

Ferrières

Foussais

Vermenton

Sur un modèle au contour extérieur proche de la vièle piriforme, avec un manche esquissé par une contre-courbe, une touche trapézoïdale inclinée, recouvrant la table sur plusieurs centimètres, permet un accès conséquent aux notes hautes, malgré l'absence d'un manche nettement détaché.

Cet instrument ne semble pas constituer une forme transitoire entre la vièle piriforme et la vièle ovale, mais propose une solution différente :

l'accès aux notes aiguës est facilité par la touche,

alors que la vièle piriforme à manche
et la vièle ovale le permettent par un
manche plus ou moins détaché de la
caisse.

L'évolution ne s'opéra pas de façon linéaire.

A la fin du XIIe siècle, des conceptions archaïques subsistent dans les mains de certains jongleurs,

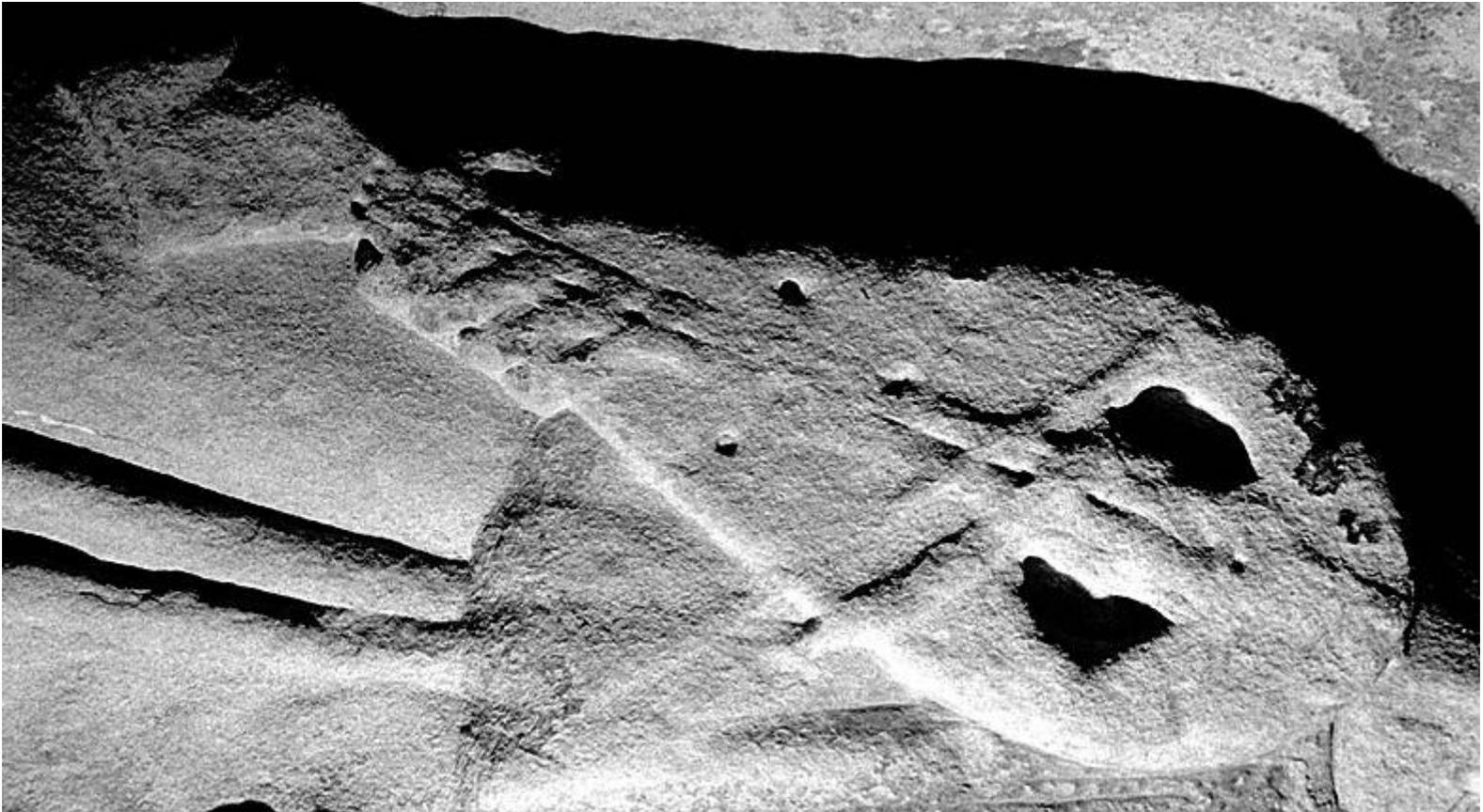
alors que d'autres ont adopté des instruments offrant plus de possibilités musicales.

Proposition de typologie

Après cette revue de detail, je voudrais proposer une typologie basée sur les exigences musicales et classer les vièles ainsi :

La vièle piriforme (sans manche et sans touche)

La vièle à manche (avec un manche sans touche)

La vièle piriforme à touche (sans manche, mais avec une touche)

La vièle ovale ou semi-ovale
(avec un manche nettement détaché de
la caisse et pourvu d'une touche)

Eléments et accessoires

La tête

Au bout du manche, la tête accueille les chevilles servant à tendre les cordes ; elle apparaît souvent creusée sur le dessus

mais pas toujours

évidée dessous

majoritairement pentagonale

mais pouvant être arrondie

ronde

ou ogivale

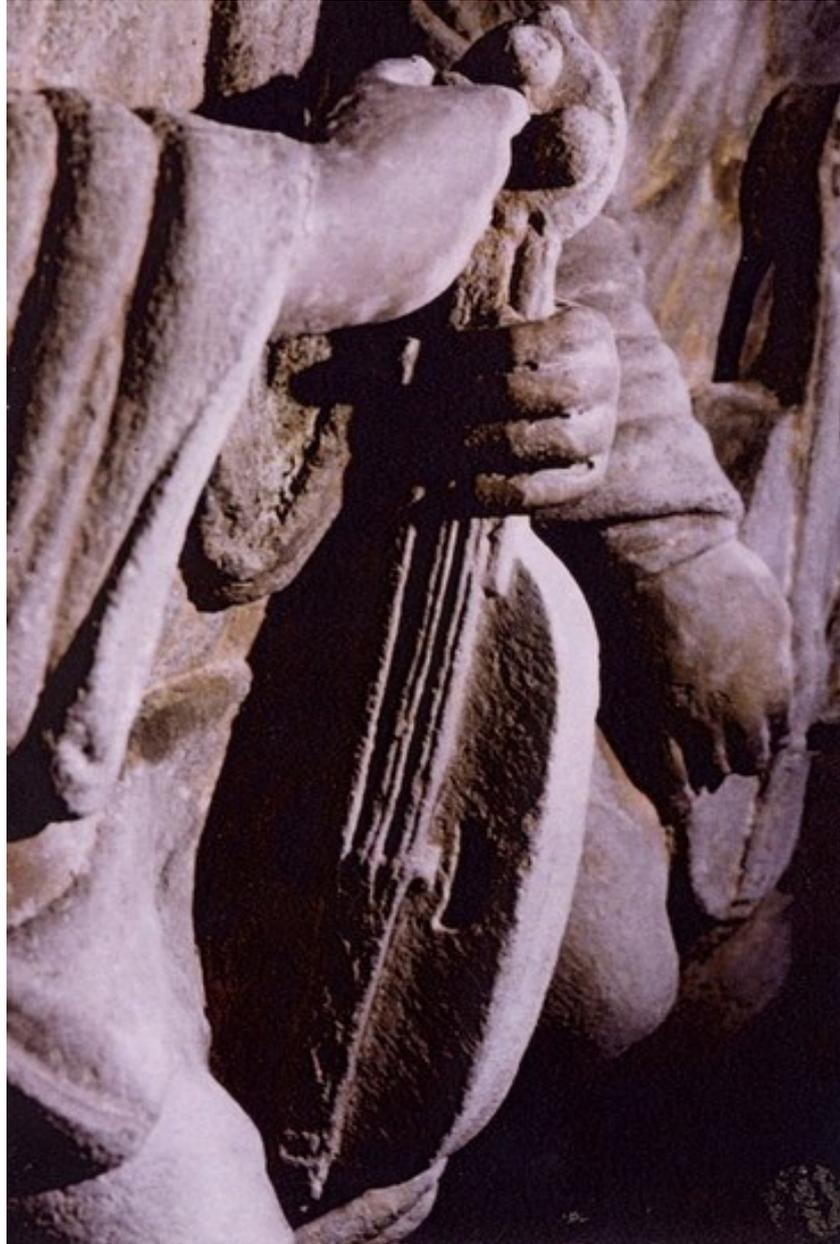
sur tous les types de vièles

Des surépaisseurs cylindriques ou angulaires
décorent parfois les angles des pentagones

Les chevilles frontales (manipulées par l'avant)
prennent trois formes principales

en tronc de pyramide

demi-discales

rondes

Dans la majorité des cas, elles sont évoquées par des trous

Elles sont manipulées par l'arrière

lorsque la corde est attachée sur la partie frontale de la tête

ou lorsque l'extrémité du fût est représentée.

Derrière un sillet, souvent suggéré

une à trois lumières

permettent aux cordes de pénétrer dans la tête
et d'être fixées au fût de la cheville.

Le rapport entre les cordes et les chevilles ne correspond pas toujours, en fonction de l'application du sculpteur à restituer ces deux éléments avec fidélité.

Deux montages dominant

le plus ancien est constitué de trois cordes

Confirmées par trois chevilles

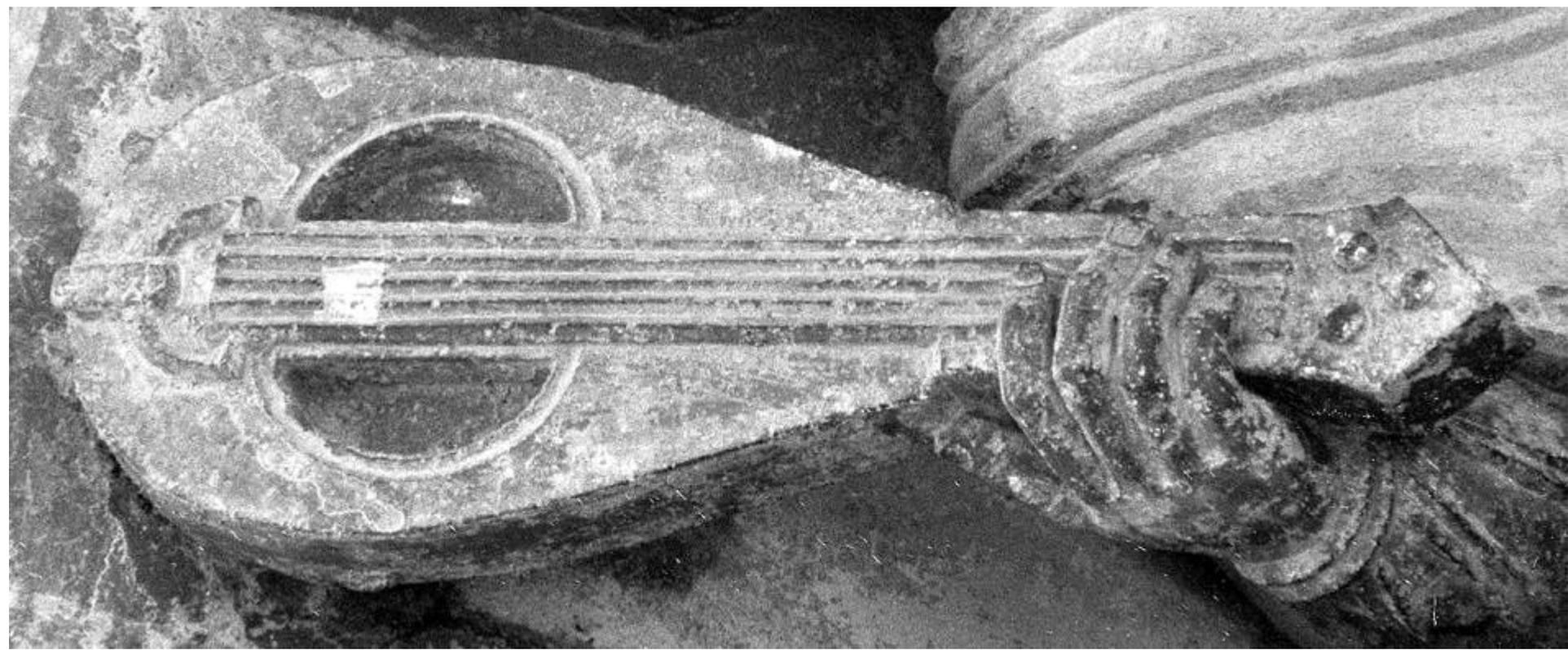
le plus élaboré présente deux chœurs (deux cordes proches)
et un bourdon passant généralement à l'extérieur du manche

dont la longueur de jeu peut être modifiée par le pouce

Cinq cordes tendues par trois chevilles

ou trois cordes sur cinq chevilles

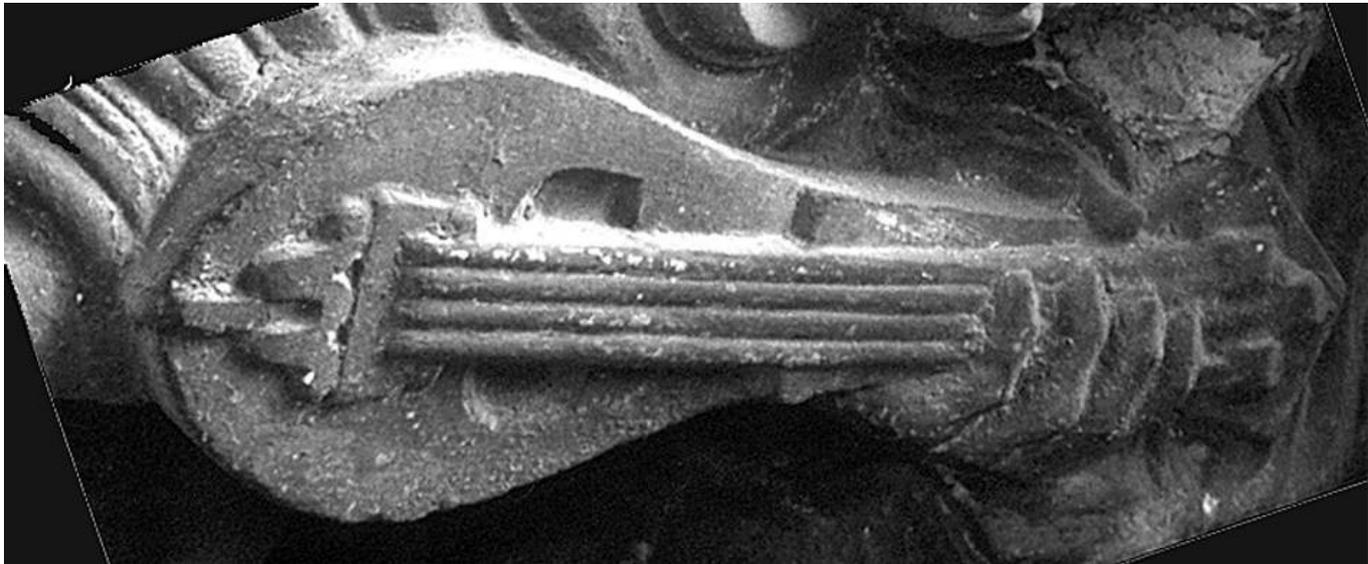
traduisent un montage à cinq cordes réparties en trois chœurs

Le montage le plus énigmatique s'avère être celui à quatre chevilles et quatre cordes espacées régulièrement, avec une position du pouce qui témoigne de la présence du bourdon. La corde supprimée au sein d'un des deux chœurs est impossible à définir. On peut supposer que la chanterelle ne soit pas doublée, mais ce n'est qu'une hypothèse influencée par le montage de la guitare à la Renaissance.

La vièle de Toulouse témoigne de
l'idée d'un montage à 3 chœurs
avec 4 cordes et trois chevilles

Sur une vièle de Chartres, il n'y a pas de bourdon
4 cordes en deux chœurs, 4 chevilles

La sculpture restitue des cordes, probablement en boyau constituée d'un seul filament. Elle n'apparaissent jamais tressées ou filées, ni sous la forme d'une corde large évoquant un bande en crin

Le fond est rarement accessible,
Il présente un profil bombé ou plan

parfois incliné pour compenser l'épaisseur plus faible
au niveau de la jointure avec le manche

Les éclisses peuvent être bombées ou droites

Sur les instruments les mieux soignés, dans un souci d'allègement, elles sont creusées à l'extérieur, restituant un profil concave pour lequel l'adjectif tuilé convient parfaitement.

Dans la sculpture romane en France, la table est presque toujours plane

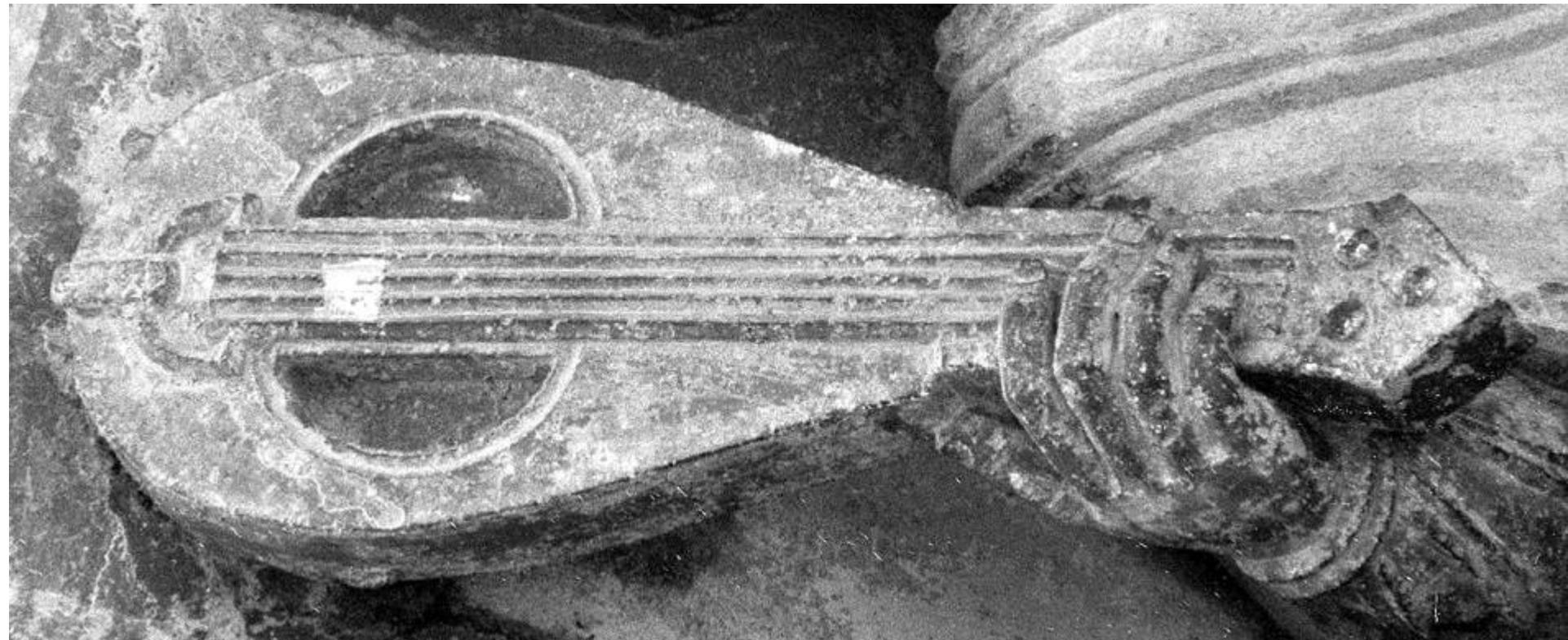

Elle est parfois bombée sur quelques vièles

Des ouïes, percées dans la table pour permettre au son de sortir de la caisse, sont placées généralement de chaque côté du chevalet.

La paire la plus fréquente se compose de deux figures opposées proches ou inférieures au demi-cercle.

Certaines ouïes adoptent la forme de lettres

de neume

particulièrément la virga

de gouttes d'eau opposées

elle peuvent être ovales

demi-ovales

quart d'ovale

les demi-cercles peuvent être inversés par erreur

L'aspect apparemment gothique de certaines permet de dégager des repères qui servent, comme l'a magistralement montré André Calvet à Moissac, à positionner le chevalet.

D'autres ouïes peuvent s'ajouter aux deux principales pour aérer certaines tables

des croix grecques ou de Malte

des gouttes d'eau en constellation

ou de simples trous

Certaines perforations supplémentaires s'observent dans les éclisses

et même un trou dans la partie latérale d'une tête

On inventorie un triangle

un trou ou deux trous

sept ou dix trous centrés 1-6 et 1-9

L'ajout d'ouïes supplémentaires est toujours en vigueur pour le rebab marocain, les musiciens le justifient en ces termes :
"C'est pour faire sortir le son."

Le chevalet

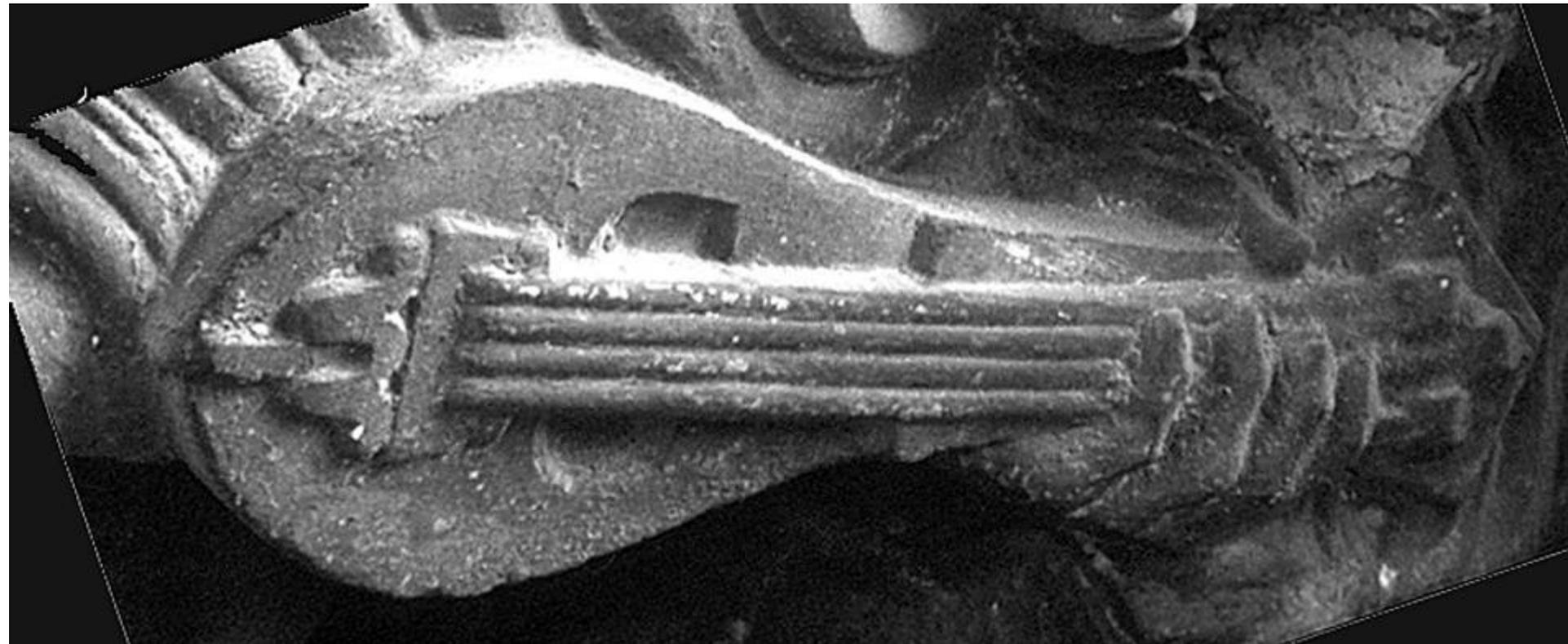
Le chevalet transmet la vibration de la corde à la table

Il est très rarement représenté
dans la sculpture romane,
mais un montage qui en
serait dépourvu s'avère
inimaginable

il peut être intégré ou très proche du cordier

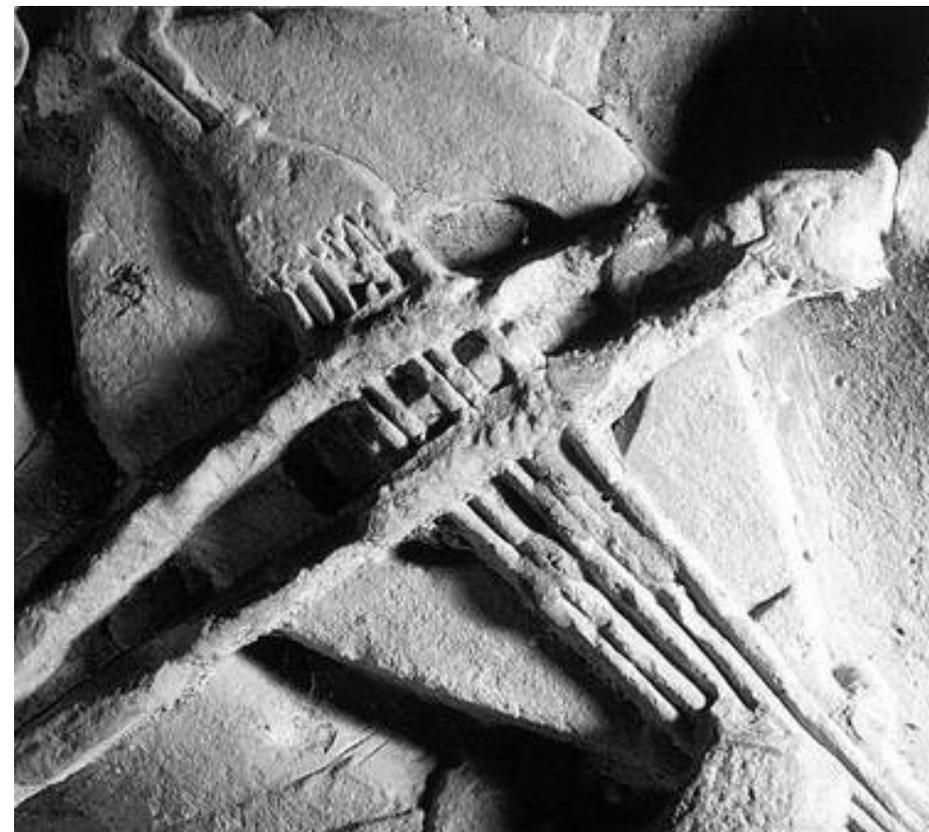

Le chevalet est souvent stylisé par un trait

Lorsque la reproduction est soignée, les cordes reposent sur une arête

qui peut être droite ou arrondie avec des encoches qui sont parfois bien visibles

Le contact avec la table s'effectue par une sole qui peut comporter un jambage.

La voûte n'apparaît que sur une gigue en 8, ce qui n'exclue pas son usage à tous les chevalets de vièles.

Dans certains cas, le cordier cloué fait aussi office de chevalet

Le cordier

Le cordier sert à tenir les cordes tendues sur le chevalet

Les cordiers trapézoïdaux peuvent être pleins

creusés et décorés

Les cordiers rectangulaires sont pleins
ou ajourés de deux lumières

Ils peuvent être triangulaires et comporter un anneau au niveau des cordes

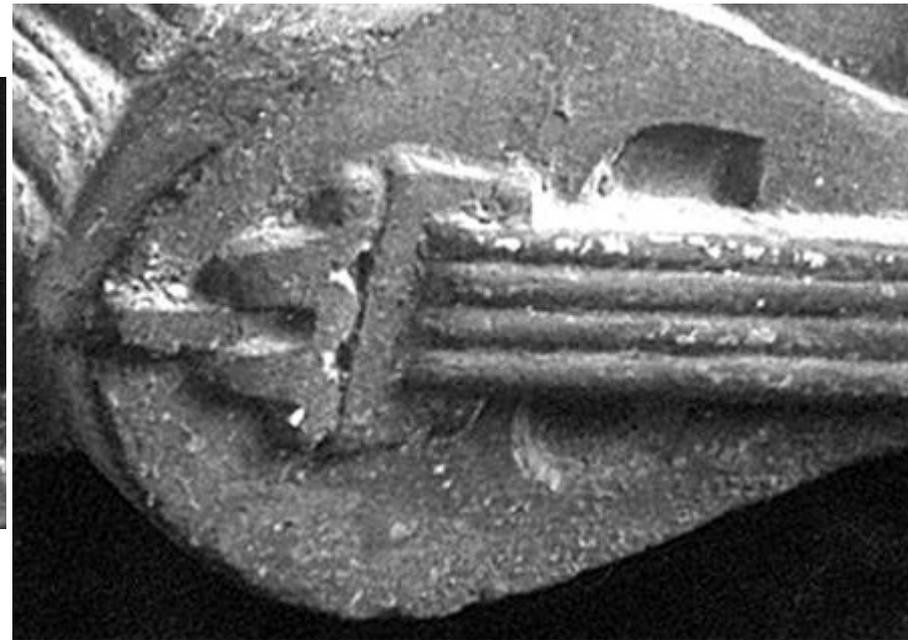
ou de l'attache cordier

Les cordiers sont aussi composés d'un anneau demi-circulaire ou oblong

des formes rares témoignent d'un souci d'originalité :
triangulaire flammée ou en forme de U à jambage

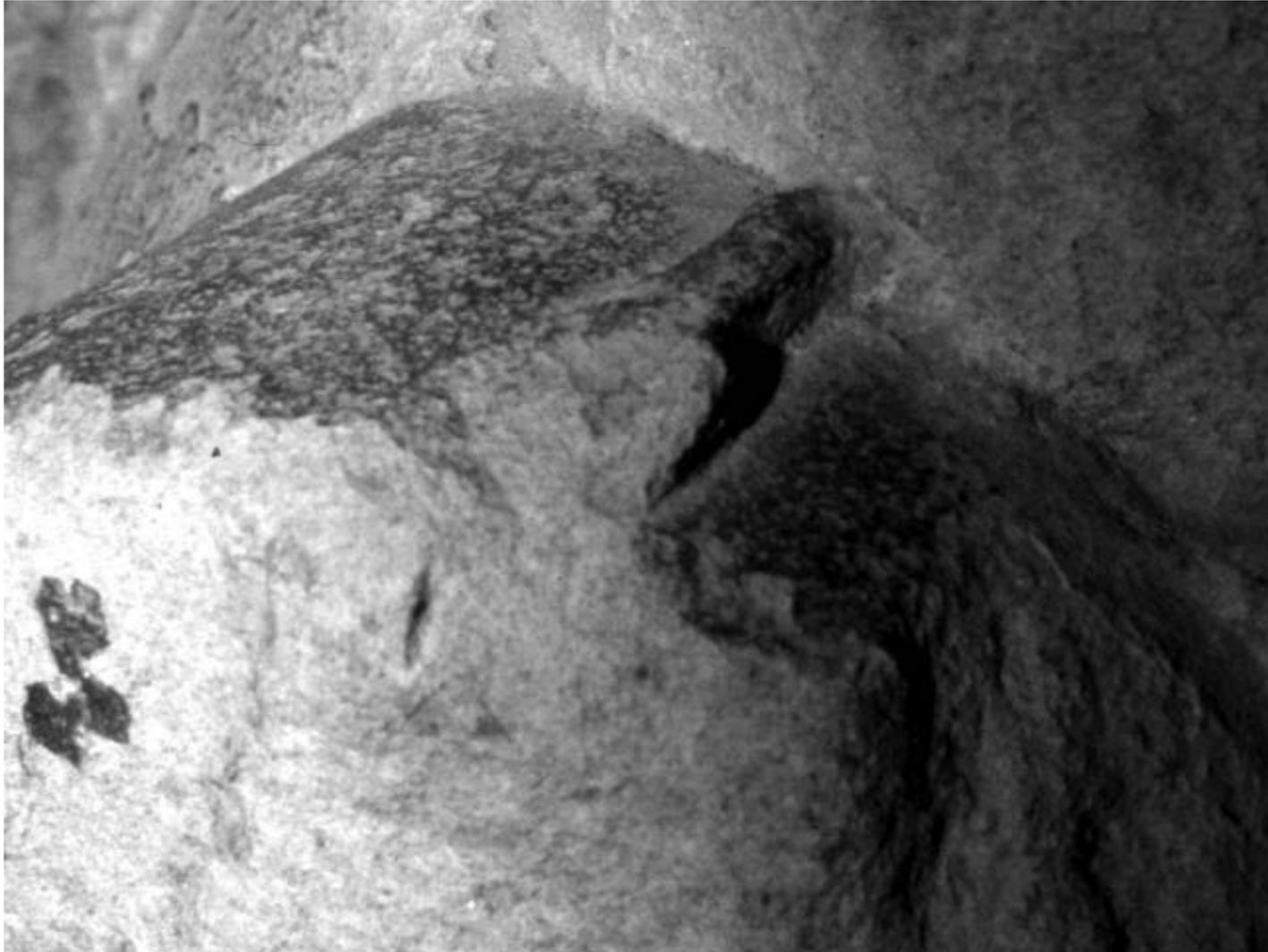
L'attache cordier

le cordier est maintenu par un lien en corde ou en cuir relié

à un talon couvrant toute la hauteur de l'éclisse
ou retillé : nommé alors bouton

Le nœud le plus courant est le nœud de boucle, réalisé en croisant les extrémités, après en avoir passée une dans un trou

Le lien peut figurer une corde ronde
ou une bande de cuir plate

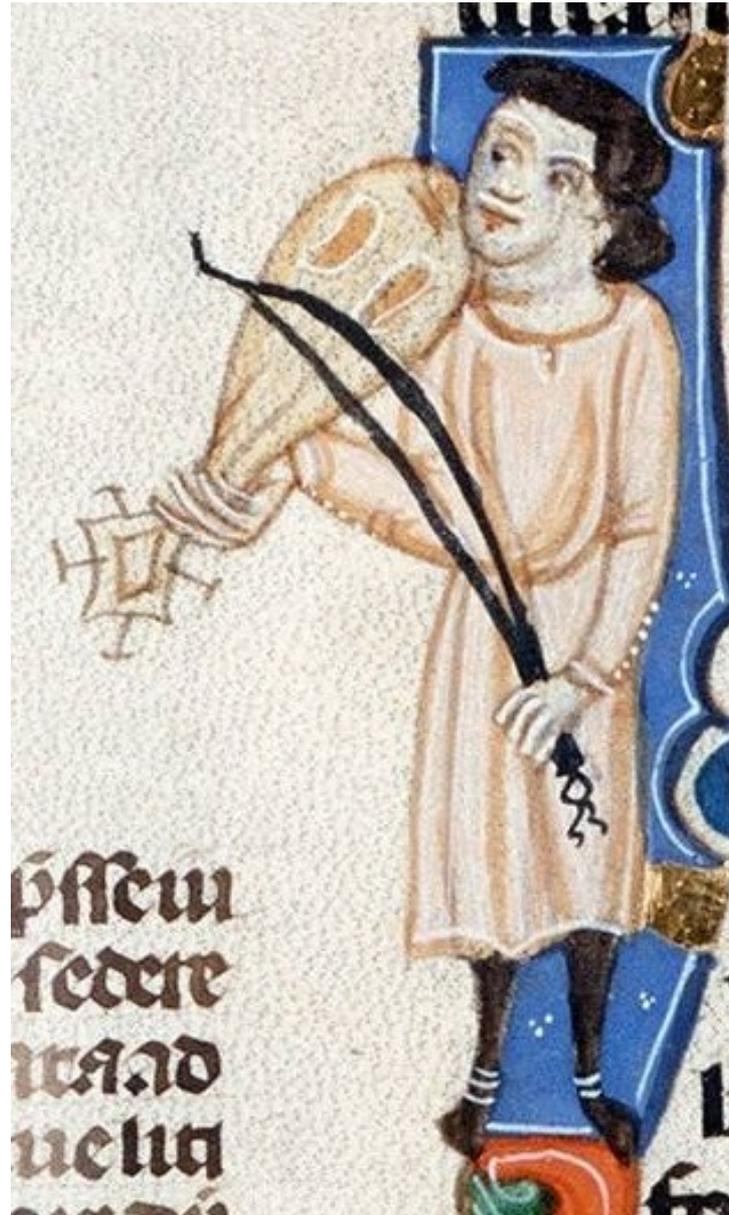

Les archets

Dans la sculpture romane, les archets sont très souvent détruits, reproduits sans détail ou stylisés

La sculpture restitue des archets plus massifs que ceux peints dans les manuscrits

Une vingtaine de représentations sculptées, figurées avec soin, offrent tout de même un ensemble cohérent

Les termes utilisés sont modernes, il ne semble pas exister de description médiévale de l'archet.

La poignée sert à le prendre en main : elle se termine presque toujours par une boule contrepoids destinée à équilibrer l'ensemble, représentée, même dans les figurations stylisées

La baguette sert à tendre la mèche

La section peut être ronde

Demi-ronde ou rectangulaire

La mèche se compose de plusieurs traits qui traduisent plusieurs fils

ou d'une surface lisse et plane qui évoque une bande constituée de crins

à Conques, la reproduction suggère les deux à la fois

La pointe peut se terminer par une tête sculptée.
Aucun détail ne précise la manière dont était fixée la mèche à la pointe.

En revanche, son principe de fixation est clairement rendu sous la jonction entre la poignée et la baguette

Sur les archets constitués d'une baguette à courbure très marquée à la pointe, souvent des archets courts, elle peut être maintenue par un ou plusieurs liens qui apparaissent comme des anneaux probablement constitués par une corde nouée

ou attachée par une bande enroulée sur la poignée, figurant le cuir ou le tissu qui offrent plus de confort à la prise en main que le bois nu.

Sur les archets à faible courbure, un ergot triangulaire, la hausse, sert à éloigner la mèche de la baguette

Elle s'y fixe ou est attachée derrière

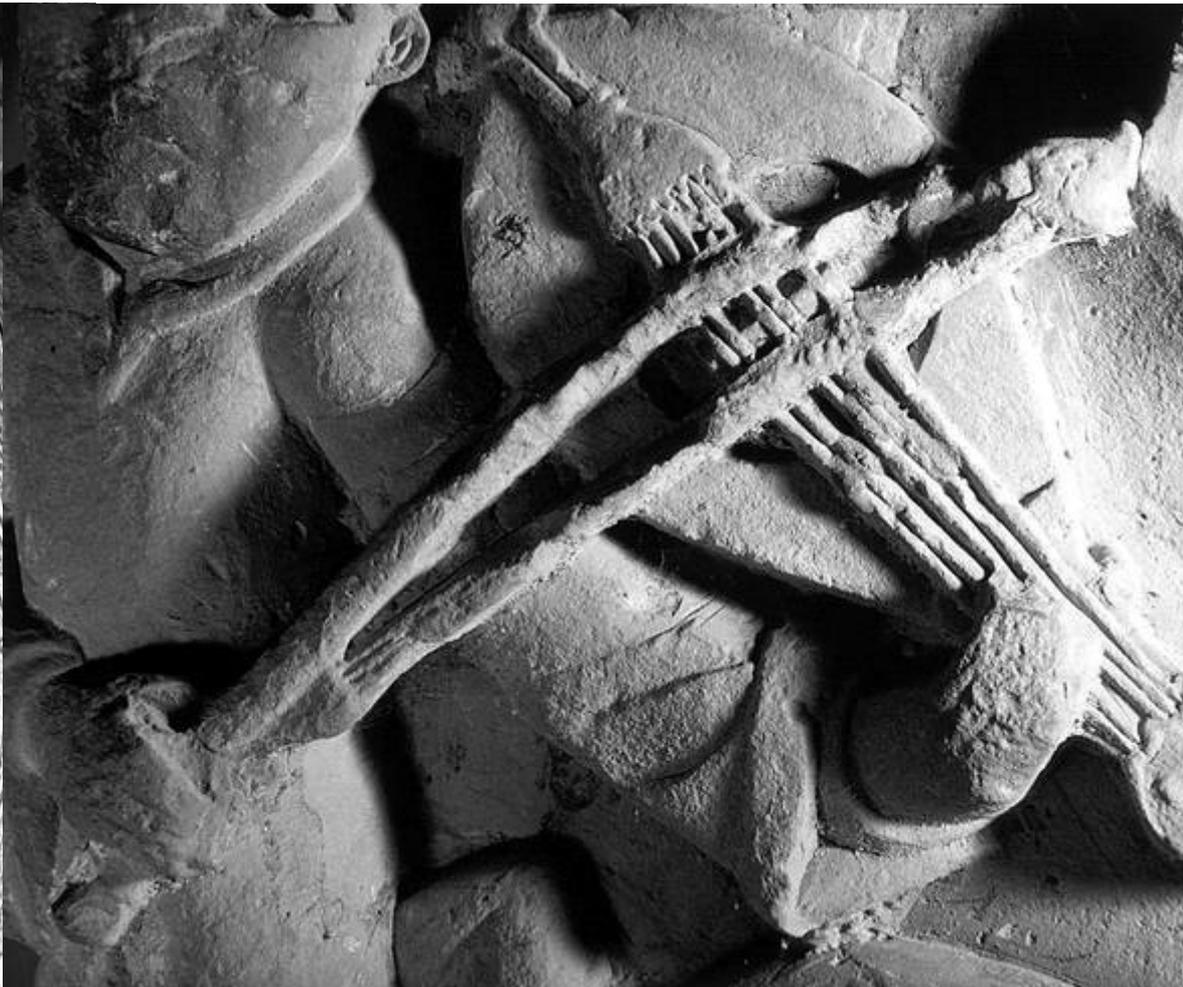
Sur les archets à hausse, la tension de la mèche est réglée avec les doigts

Ou en passant l'index entre la
mèche et la baguette

En conclusion, on observe que deux types d'archets sont associés indifféremment sur toutes les typologies de vièles

un modèle court, sans hausse, confirmé par les manuscrits,
avec une baguette dont la courbe s'accroît nettement à la tête

un type long avec une hausse placée sur une baguette faiblement courbée qui, dans les manuscrits, se retourne souvent vers le haut, à la pointe, après la jonction avec la mèche.

Le rebec

Pour finir, je rappelle qu'il n'y a pas de rebec dans la sculpture romane

Lors des trop généreuses remises à neuf par Viollet-le-Duc, un restaurateur induisit en erreur les observateurs peu attentifs des vestiges archéomusicologiques sculptés

D'une main ferme, il laissa à la postérité à Maillezais (Vendée), Saint-Hilaire de Melle et Saint-jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres), les seuls instruments à archet dont la caisse ressemble à une demi-poire coupée dans le sens de la longueur, inspiré des instruments post-Renaissance. Sans remarquer la modernité de la sculpture, les musicologues virent en eux le rebec, persuadés que, malgré l'absence d'occurrence avant 1270, il existait à l'époque romane.

La gigue (vièle en 8)

Je terminerai par une dernière parenthèse avec la vièle en 8, la gigue, dont l'organologie fut bien étudiée par Christian Rault à qui revient sa dénomination de gigue

La gigue en *o* est étroitement liée à l'organistrum, à côté duquel elle est toujours représentée, lorsqu'il est présent. Dans la sculpture romane, elle figure toujours dans un contexte favorable, dans les mains de David maître de la musique céleste ou des Vieillards de l'Apocalypse, jamais des jongleurs, très souvent à côté des autres instruments de l'éducation musicale : le monocorde, les cloches, le psaltérion. Elle est probablement née à cause de la difficulté de fabriquer un organistrum et peut être considérée comme un **organistrum à archet**.

Du point de vue organologique, elle se compose d'une caisse en forme de huit et d'un manche nettement détaché. Un épais chevalet, le plus souvent haut et plat, presque toujours placé au niveau des hanches, et un fort silet composé d'une barre plane ou ronde, soulèvent les cordes qui passent sur un manche, dépourvu de touche. Les cordes sont normalement au nombre de trois comme pour l'organistrum. Très hautes par rapport au manche, les cordes ne sont pas appuyées sur la touche. A l'instar des instruments à archet orientaux (et des tirettes de l'organistrum), la production de la mélodie se fait par simple contact du doigt ou du plat de l'ongle, sur l'avant ou le côté de la corde.