

LA MUSIQUE CHINOISE ANCIENNE

TERMINOLOGIE SELON LES INSCRIPTIONS SUR BRONZE DU DÉBUT DE L'ÉPOQUE DES ROYAUMES COMBATTANTS

Jean Lefeuvre

Les excavations effectuées en 1978 dans la tombe du seigneur (侯 *hóu*) 乙 Yi du pays de 曾 Zeng, située au 湖北 Hubei, ont mis au jour 65 cloches musicales, 32 pierres sonores et divers autres instruments musicaux. Le décès du seigneur Yi a été daté de 483 avant l'ère chrétienne. Il a donc vécu au début de l'époque 戰國 des Royaumes Combattants. Les nombreuses inscriptions figurant sur les cloches de bronze de cette tombe sont nettement antérieures aux textes anciens jusqu'alors connus (國語 *Guo Yu*, 周禮 *Zhou Li*, 禮記 *Li Ji*, 呂氏春秋 *Lü Shi Chun Qiu*, 淮南子 *Huai Nan Zi*, 史記 *Shi Ji*, 漢書 *Han Shu*) et sont donc d'une importance primordiale pour l'étude du développement historique de la musique chinoise. Lothar von Falkenhausen a publié le résultat de ses patientes recherches dans un ouvrage indispensable *Suspended Music* (University of California Press, 1993).

Comme un bon nombre de termes techniques figurant dans ces précieuses inscriptions ont été inclus dans le dictionnaire, il a semblé utile de les rassembler et d'en faire une brève présentation.

LES NOTES MUSICALES 音 YIN

La gamme pentatonique des cinq notes est en usage, mais la nomenclature des inscriptions figurant sur les cloches de la tombe du seigneur Yi de Zeng montre qu'on utilise constamment une gamme de douze demi-tons obtenue à partir de quatre notes de base, à savoir

- 宮 *gōng* – DO
- 商 *shāng* – RÉ
- 徵 *zhī* – SOL
- 羽 (ordinairement écrit 羽) *yǔ* – LA

Chacune de ces notes est augmentée, quand elle est suivie du déterminant 角 *jué*, d'une tierce majeure (quatre demi-tons), et quand elle est suivie du déterminant 曾 *zēng* de deux tierces majeures (huit demi-tons). On obtient ainsi les douze notes suivantes :

- 宮 *gōng* – DO
- 宮角 *gōng jué* – MI
- 宮曾 *gōng zēng* – SOL DIÈSE
- 商 *shāng* – RÉ
- 商角 *shāng jué* – FA DIÈSE
- 商曾 *shāng zēng* – LA DIÈSE
- 徵 *zhī* – SOL
- 徵角 *zhī jué* – SI
- 徵曾 *zhī zēng* – RÉ DIÈSE
- 羽 *yǔ* – LA
- 羽角 *yǔ jué* – DO DIÈSE
- 羽曾 *yǔ zēng* – FA

Si on compare ces notes avec celles de la terminologie utilisée en France, sans tenir compte de la hauteur du point de départ, on obtient la gamme des douze demi-tons suivante :

- 宮 *gōng* – DO
- 羽角 *yǔ jué* – DO DIÈSE
- 商 *shāng* – RÉ
- 徵曾 *zhī zēng* = RÉ DIÈSE
- 宮角 *gōng jué* – MI
- 羽曾 *yǔ zēng* – FA
- 商角 *shāng jué* – FA DIÈSE

- 徵 *zhī* – SOL
- 宮曾 *gōng zēng* – SOL DIÈSE
- 羽 *yǔ* – LA
- 商曾 *shāng zēng* – LA DIÈSE
- 徵角 *zhī jué* – SI

Dans la gamme pentatonique, la note 角 *jué* est en fait l'abréviation de 宮角 *gōng jué*.

La gamme dodécatonique des douze demi-tons est mobile et varie selon la façon dont elle est ajustée aux tons standards 呂 *lǚ* (voir tableau final page 9).

APPELLATIONS SPÉCIALES DE CERTAINES NOTES

- 中 *zhōng* : appellation parfois utilisée pour la note 宮 *gōng*.
- 巽 *xùn* : nom donné parfois à la note 宮 *gōng* quand elle appartient à l'octave supérieure.
- 下角 *xià jué* : la note *jué* suivante, la note *jué*. Cette formule est employée seulement dans le système de référence aux douze tons standards (*voir infra*).
- 璠 (讎) *gūi*, 鐔 *wei*, 音 (*zhan?*) : anciens noms de la note *jué*.
- 馱 *jué* : ancien nom de la note *jué* qui lui est donné parfois quand elle appartient à l'octave supérieure.
- 中罇 *zhōng bō* : nom donné à un ton fixe de référence correspondant à la note *jué* de la gamme inférieure se référant au premier ton standard principal 割肄 *ge xian* (姑洗 *gu xian*).
- 冬 (終) *zhōng* : nom donné parfois à la note 徵 *zhī* quand elle appartient à l'octave supérieure.
- 鄭 (臲)罇 *yī bō* : nom donné à un ton fixe de référence correspondant à la note 徵 *zhī* de la gamme inférieure se référant au premier ton standard principal 割肄 *ge xian* (姑洗 *gu xian*).
- 壹 *zhū*, 鼓 *gū*, 喜 *xǐ* : anciens noms de la note 羽 *yǔ* qui lui sont donnés parfois quand elle appartient à l'octave supérieure.
- 龠 *lún* : appellation spéciale donnée parfois à la note 羽曾 *yǔ zēng*.
- 音和 *yīn hé* : harmonie tonale : nom donné à un ton fixe de référence correspondant à la note 羽曾 *yǔ zēng* de la gamme supérieure se référant au premier ton standard principal 割肄 *ge xian* (姑洗 *gu xian*).

DÉTERMINANTS APPLIQUÉS AUX NOTES

- 角 *jue* : modifiée, déterminant indiquant que la note est augmentée d'une tierce majeure (quatre demi-tons).
- 曾 *zeng* : augmentée, déterminant indiquant que la note est augmentée de deux tierces majeures (huit demi-tons).
- 顛 *fu* : rectifiée, déterminant indiquant que la note est augmentée d'une tierce majeure (quatre demi-tons), équivalent de 角 *jue*, mais employé seulement dans le système de référence aux douze tons standards (*voir infra*).
- 顛下角 *fu xia jue* : rectifiée et modifiée; formule indiquant que la rectification *fu*, augmentant la note d'une tierce majeure, est suivie (*xia*) d'une modification *jue*, autre augmentation d'une tierce majeure, la note se trouvant ainsi huit demi-tons plus haut. Cette formule, équivalente de 曾 *zeng*, est employée seulement dans le système de référence aux six tons standards (*voir infra*).
- 附於素 [note] 之顛 *fu yu su... zhi fu* : proche de la rectification (顛 *fu*) d'une note originelle (素 *su*); formule indiquant qu'il s'agit d'une note située un demi-ton plus bas que la rectification d'une tierce majeure, c'est-à-dire non pas quatre mais seulement trois demi-tons au-dessus de la note originelle en question. Cette formule est employée seulement dans le système de référence aux six tons standards principaux (*voir infra*).
- 變 *bian* : située un demi-ton plus bas. Le déterminant, équivalent d'un bémol, n'est utilisé que dans le système de référence aux six tons standards principaux.
- 珈 *jia* : appartenant à l'octave inférieure, déterminant utilisé surtout dans le système de référence aux douze tons standards (*voir infra*).
- 大 *da* : appartenant à l'octave inférieure, déterminant utilisé seulement dans le système de référence aux douze tons standards (*voir infra*).
- 澹 *qian* : appartenant à l'octave inférieure, déterminant utilisé seulement dans le système de référence aux douze tons standards (*voir infra*).
- 反 (坂, 𪛗) *fan* : appartenant à l'octave supérieure.
- 冬反 *zhong fan* : située deux octaves plus haut.
- 少 *shao* : appartenant à l'octave supérieure, déterminant utilisé seulement dans le système de référence aux douze tons standards (*voir infra*).

TONS STANDARDS 呂 LÜ

La nomenclature des inscriptions provenant de la tombe du seigneur Yi de 曾 Zeng montre qu'en dehors des douze demi-tons de la gamme, on utilise une autre série de douze demi-tons, les tons standards 呂 *lü*. Les gammes sont mobiles. Au contraire, les douze tons standards sont fixes et c'est en référant les gammes mobiles à ces tons standards qu'on leur confère leur tonalité. Originellement les douze *lü* n'étaient pas, semble-t-il, douze tubes sonores mais plus probablement douze tons obtenus sur un instrument à cordes ou basés sur des cloches.

Les douze tons standards *lü* comprennent six tons principaux et six tons intermédiaires situés un demi-ton en-dessous du ton principal suivant. Les tons intermédiaires sont précédés du déterminant 濁 *zhuo* dont la signification originelle de « terreux » prend le sens d'atténué.

La musique était très florissante au début de l'époque des Royaumes Combattants et les appellations des tons standards *lü* variaient selon les pays. Les inscriptions de la tombe du seigneur Yi de Zeng donnent des équivalences précieuses. Les termes employés au pays de Zeng sont les plus proches de ceux des ouvrages anciens postérieurs. Ceux du pays de 楚 Chu, au sud du pays de Zeng, représentent une tradition plus particulière et systématiquement développée. Dans tous ces pays, le ton standard de base n'est pas 黃鐘 *huang zhong* mais l'équivalent de 姑洗 *gu xian* ordinairement écrit 割肄 *ge xian*. La liste suivante donne les équivalences indiquées dans les inscriptions du pays de Zeng pour les divers pays, mais fait figurer en tête, pour partir du connu, les appellations utilisées plus tard dans les ouvrages anciens.

APPELLATIONS DES DOUZE TONS STANDARDS DANS LES DIVERS PAYS AU DÉBUT DE L'ÉPOQUE DES ROYAUMES COMBATTANTS

1. 姑洗 *gu xian*

Premier ton standard principal servant de base à toute la série, appelé 割肄 *ge xian* (cédant la préséance?) et 宣鐘 *xuan zhong* (cloche [du roi] Xuan) quand il appartient à l'octave supérieure au pays de 曾 Zeng, 呂鐘 *lü zhong* (cloche régulatrice) au pays de 楚 Chu, 六壙 *liu yong* (Les six offrandes ou La sixième offrande), quand il appartient à l'octave supérieure, au pays de 晉 Jin.

2. 仲呂 *zhong lü*, 小呂 *xiao lü*

Appelé 濁坪皇 *zhuo ping huang*, ton standard intermédiaire 坪皇 *ping huang* atténué, au pays de Chu.

3. 蕤賓 *rui bin*

Appelé 妥 (綏) 賓 *sui bin* (Mettant à l'aise les invités) au pays de Zeng, 坪皇 *ping huang* (Majestueux [roi] Ping) au pays de Chu, 犀 (夷) 則 *xi (yi) ze* (Avançant cérémonieusement?) au pays de 申 Shen.

4. 林鐘 *lin zhong*, 大林 *da lin*, 函鐘 *han zhong*

Appelé 濁文王 *zhuo wen wang*, ton standard intermédiaire 文王 *wen wang* atténué, au pays de 楚 Chu.

5. 夷則 *yi ze*

Appelé 函音 *han yin* (son *han*) au pays de Zeng, 文王 *wen wang* ([cloche du roi] Wen Wang) au pays de Chu.

6. 南呂 *nan lü*

Appelé 濁新鐘 *zhuo xin zhong*, ton standard intermédiaire 新鐘 *xin zhong* atténué au pays de Chu.

7. 無射 *wu yi*

Quatrième ton standard principal servant de base à la deuxième moitié des tons standards principaux. Appelé 無舉 *wu yi* (sans relâche) et 羸享 *ying zi* (invitation [à se servir pour les invités qui] refusent?) quand il appartient à l'octave supérieure au pays de Zeng, 新鐘 *xin zhong* (nouvelle cloche) au pays de Chu, 呂音 *lü yin* (ton régulateur) au pays de 齊 Qi.

8. 應鐘 *ying zhong*

Appelé 濁獸鐘 *zhuo shou zhong*, ton standard intermédiaire 獸鐘 *shou zhong* atténué au pays de Chu.

9. 黃鐘 *huang zhong*

Appelé 黃鐘 *huang zhong* (cloche jaune : brillante) et 應鐘 *ying zhong* (cloche répondante) quand il appartient à l'octave supérieure au pays de Zeng, 獸鐘 *shou zhong* (cloche animalière) au pays de Chu, 應音 *ying yin* au pays de 周 Zhou.

10. 大呂 *da lü*

Appelé 濁穆鐘 *zhuo mu zhong*, ton standard intermédiaire 穆鐘 *mu zhong* atténué au pays de Chu.

11. 太簇 *tai cu*

Appelé 大簇 *da cu* (grande performance ou grande assemblée) et 穆音 *mu yin* (son [du roi] Mu) quand il appartient à l'octave supérieure au pays de Zeng, 穆鐘 *mu zhong* (cloche [du roi] Mu) au pays de Chu, 刺音 *la yin* (son tranchant) au pays de Zhou, 槃鐘 *ban zhong* (joyeuse cloche) au pays de 晉 Jin.

12. 夾鐘, 巨鐘 *jia zhong, huan zhong*

Appelé 濁割肆 *zhuo ge xian*, ton standard intermédiaire 割肆 *ge xian* atténué au pays de Chu.

RÉFÉRENCE DES NOTES AUX TONS STANDARDS

Les gammes sont mobiles et la tonalité d'une note est indiquée par sa référence à un des tons standards fixes. Lothar von Falkenhausen est le premier à avoir découvert que, dans les inscriptions de la tombe du seigneur Yi de Zeng, il y a en fait deux systèmes de référence, l'un qui inclut les douze tons standards, l'autre qui se limite aux six tons standards principaux. La référence est ordinairement indiquée par 之 *zhi* suivant le nom du ton standard et précédant celui de la note.

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE DES NOTES AUX DOUZE TONS STANDARDS

Ce système de référence souligne l'importance des cinq notes monosyllabiques de la gamme pentatonique en les référant aux douze tons standards incluant les tons standards intermédiaires. Cependant, quand il s'agit du premier et du septième des tons standards qui sont à la base de la première et de la seconde moitié de la série, on peut aussi leur référer les autres notes de la gamme des douze demi-tons.

Dans ce système on emploie la terminologie du pays de 楚 Chu et les différentes variantes pour les noms des notes sont fréquemment utilisées.

AUTRES PARTICULARITÉS DE CE SYSTÈME :

- On utilise 下角 *xia jue* pour désigner la note *jue* et 顛 *fu* pour le déterminant *jue* indiquant l'augmentation d'une tierce majeure.
- Pour indiquer qu'une note appartient à l'octave inférieure on utilise 大 *da* ou 澹 *qian* et pour indiquer qu'elle appartient à l'octave supérieure 珈 *jia* ou 少 *shao*.
- On n'emploie jamais 變 *bian*, ni 顛下角 *fu xia jue* ou 附於素 (note) 之顛 *fu yu su... zhi fu* (pour ces termes voir *supra*).

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE DES NOTES AUX SIX TONS STANDARDS PRINCIPAUX

Ce système de référence souligne l'importance des six tons standards principaux et leur réfère toutes les notes de la gamme dodécatonique aux douze demi-tons.

Dans ce système, les différentes variantes pour les noms des notes sont rarement utilisées.

AUTRES PARTICULARITÉS DE CE SYSTÈME :

- On emploie 變 *biàn*, 顛下角 *fu xia jue* et 附於素 [note] 之顛 *fu yu su... zhi fu* (pour ces termes voir *supra*).
- On n'emploie que rarement 少 *shao* et 珈 *jia*. On n'utilise pas 下角 *xia jue* pour désigner la note *jue*, ni le déterminant 顛 *fu*. 大 *da* et 澹 *qian* sont également absents de ces inscriptions (pour ces termes voir *supra*).

CONCLUSION

Les inscriptions des cloches musicales de la tombe du seigneur Yi de Zeng ont une importance considérable. Elles nous révèlent l'état de la musique chinoise ancienne au tout début de l'époque des Royaumes Combattants. La gamme pentatonique, d'un usage semble-t-il très ancien, reste en vigueur mais elle donne naissance à une gamme dodécatonique de douze demi-tons basés sur les quatre notes principales engendrant chacune deux autres notes, une tierce majeure ou deux tierces majeures plus haut.

À l'époque des Printemps et Automnes, il devait exister une série de six 呂 *lü* séparés par un ton plein. Au début de l'époque des Royaumes Combattants on développe une série de douze *lü* ou tons standards en ajoutant un ton standard intermédiaire, situé un demi-ton plus bas, sous chaque ton standard principal. On se trouve ainsi en présence d'une gamme de douze notes et d'une série de douze tons standards. La série des douze *lü* constitue une base de référence fixe. Les douze notes forment diverses gammes mobiles en fonction de la hauteur attribuée à la première note. Grâce à un double système complémentaire de références, les notes *yin* des gammes mobiles trouvent leur tonalité en se référant à l'un des tons fixes de la série des douze *lü*. Ce système, spécialement utile pour les concerts où divers instruments sont utilisés ensemble, semble s'être développé dans le pays de Chu.

Ce n'est que plus tard, à la fin de l'époque des Royaumes Combattants et au début des 西漢 Han de l'Ouest que les tons standards *lü* ont chacun été indentifiés avec une note fixe de la gamme. Les interprétations en fonction du *Yin-Yang* datent aussi de cette époque tardive.

Les inscriptions sur bronze des cloches musicales de Zeng ne font aucune mention du Yin et du Yang. Mais au début de l'époque des Royaumes Combattants, on pensait que l'harmonie musicale contribuait à développer l'harmonie dans le monde. Les inscriptions sur les cloches faisaient face à l'audience, non aux exécutants. Elles étaient illisibles de loin. Mais, pense Lothar von Falkenhausen, elles étaient supposées exercer leur influence harmonisante sur ceux qui jouissaient du concert.

TABLEAU DES RÉFÉRENCES DES NOTES 音 YIN AUX TONS STANDARDS 呂 LÜ

Les colonnes verticales indiquent les équivalences, les diagonales les déplacements de chaque note dans les gammes mobiles.

書籍 <small>Livres classiques</small>	曾國 <small>Pays de Zeng</small>	楚國 <small>Pays de Chu</small>	<small>notes 音 yin des gammes ajustées aux 12 tons standards</small>											
			羽角	商	徵曾	宮角	羽曾	商角	徵	宮曾	羽	商曾	徵角	宮
夾鐘	濁割肆	濁割肆	羽角	商	徵曾	宮角	羽曾	商角	徵	宮曾	羽	商曾	徵角	宮
大簇	大族	穆鐘	商	徵曾	宮角	羽曾	商角	徵	宮曾	羽	商曾	徵角	宮	羽角
大呂	濁穆鐘	濁穆鐘	徵曾	宮角	羽曾	商角	徵	宮曾	羽	商曾	徵角	宮	羽角	商
黃鐘	黃鐘	獸鐘	宮角	羽曾	商角	徵	宮曾	羽	商曾	徵角	宮	羽角	商	徵曾
應鐘	濁獸鐘	濁獸鐘	羽曾	商角	徵	宮曾	羽	商曾	徵角	宮	羽角	商	徵曾	宮角
無射	無辜	新 ¹ 鐘	商角	徵	宮曾	羽	商曾	徵角	宮	羽角	商	徵曾	宮角	羽曾
南呂	濁新鐘	濁新鐘	徵	宮曾	羽	商曾	徵角	宮	羽角	商	徵曾	宮角	羽曾	商角
夷則	鬲音	文王	宮曾	羽	商曾	徵角	宮	羽角	商	徵曾	宮角	羽曾	商角	徵
林鐘	濁文王	濁文王	羽	商曾	徵角	宮	羽角	商	徵曾	宮角	羽曾	商角	徵	宮曾
蕤賓	妥 (綏) 賓	坪皇	商曾	徵角	宮	羽角	商	徵曾	角宮	羽曾	商角	徵	宮曾	羽
仲呂	濁坪皇	濁坪皇	徵角	宮	羽角	商	徵曾	宮角	羽曾	商角	徵	宮曾	羽	商曾
姑洗	割肆	呂鐘	宮	羽角	商	徵曾	宮角	羽曾	商角	徵	宮曾	羽	商曾	徵角

1. S'écrit également avec le radical 75 (木).

