

Table des matières

Avant-propos	7
Abréviations et sigles	9
Introduction	11
Terres des troubadours, <i>lenga limosi</i> et <i>lenga d'oc</i>	13
La tradition d'étude	16
I. LE TEMPS ET LA VIE DES TROUBADOURS	21
Le Midi occitan féodal (XII ^e -XIII ^e siècle)	21
L'éclosion du <i>trobar</i> (début du XII ^e siècle)	27
Les premiers troubadours	29
L'affermissement du <i>trobar</i> (milieu du XII ^e siècle)	31
La foison créative (charnière des XII ^e -XIII ^e siècles)	36
Le désastre : la croisade des Francs (1209-1218)	48
Le long « hiver » du <i>trobar</i>	52
II. LES CIRCONSTANCES DU CHANT	61
Les miniatures des troubadours	61
<i>Trobar</i> et <i>chantar</i> : la courtoisie, mémoire du monde	68
Voix et comportement des chanteurs	73
De l'état de jongleur : un métier décrié	80
Concurrence : <i>trobaires</i> , <i>joglars</i> et prédicateurs	83
Mémoire et gestes, imprégnation des savoir-faire	88
Écrire, apprendre et transmettre	94

Réemplois mélodiques, « <i>sur l'air de</i> »	97
Sur la vocalité et l'écrit : le rapport écrit-oral	99
« <i>Un breu de parguamina</i> » : feuilles volantes, <i>rotuli</i>	101
Raisons vocales, raisons graphiques	103
III. SOURCES MANUSCRITES ET CORPUS MÉLODIQUE	107
Transmission et spécificités des chansonniers	107
Les chansonniers musicaux	111
<i>Le manuscrit Milan, Ambr. R71 supra (G)</i>	111
<i>Le manuscrit Paris, BnF, fr. 22543 (R)</i>	116
<i>Le Manuscrit du roi, Paris, BnF, fr. 844 (W)</i>	122
<i>Le manuscrit Paris, BnF, fr. 20050 (X)</i>	126
Corpus des troubadours	133
Les portées sans musique du ms catalan V de Venise	134
Datation des manuscrits musicaux	136
La matérialisation du chant : fixité et clarification	137
<i>Présentation générale</i>	139
<i>Procédés visuels délimitant le texte</i>	139
La langue des troubadours dans les chansonniers français ..	141
<i>Les adaptations sonores</i>	142
<i>Omissions et transformations strophiques</i>	146
Notations	147
<i>Le groupe ancien proche des notations neumatiques</i>	147
<i>Le groupe de transition en notations carrées</i>	148
<i>Le groupe de notations avec traces de modalité</i>	148
IV. PAROLES CHANTÉES : GENRES, FORMES ET ÉMOTIONS	151
La <i>canso</i> et le grand chant aristocratique	151
<i>Lieux et conditions spatiales des chants</i>	152
<i>La demeure du plaisir</i>	152
<i>Cercles intérieurs : la cour et la cambra</i>	153
<i>Intimité et circularité dans la canso</i>	153
<i>L'éloignement : sirventes, planh et chant de croisade</i>	154
La <i>fin'amor</i> et le « service » de la dame	155
<i>Joi</i> et douleur : lieux communs, écarts et sincérité	158

La mélodie dans la <i>canço</i> et l'émotion	161
Mélos et colère : <i>sirventes</i> et chant de croisade	164
La plainte	168
<i>Actio</i> et <i>passio</i> , la <i>canço</i> métaphore de l'amour	171
Les <i>trobairitz</i> : la <i>fin'amor</i> au féminin	173
Les genres du registre de « bonne vie »	176
<i>La pastorela</i>	177
<i>L'alba</i>	179
Les chants en danse : saisons, circularité et « déport »	180
<i>L'estampida</i>	180
<i>La balada</i>	182
<i>La dansa-virelai</i>	182
Chant des oiseaux : nature ou rhétorique ?	185
Contaminations et chevauchements formels	188
<i>Frontières entre pôles courtois et popularisant</i>	189
Retronchas	190
<i>Descorts et lais</i>	190
De la forme ou processus mélodique	194
<i>Le principe de l'hymne</i>	195
<i>Le type litannique</i>	195
<i>Le type séquence</i>	195
<i>Le type rondel</i>	196
V. LES LIENS POÈME-MÉLODIE DANS LA <i>CANSO</i>	197
<i>Vers et canço</i>	197
Le « <i>compas</i> » métrico-mélodique	198
Types de vers et de strophes	200
<i>Les vers</i>	201
<i>Les strophes</i>	202
Les combinaisons de rimes	203
L'enchaînement des strophes	204
<i>Rimes et mots estramps (isolés)</i>	206
Coblas doblas et coblas ternas	206
<i>Canço redonda</i>	207
L'organisation « convenante » de la strophe	208

<i>La stantia chez Dante</i>	208
<i>L'habitudo partium ou partition strophique</i>	208
<i>Oda continua et répétitions mélodiques</i>	210
<i>Statistiques à propos du mélos</i>	213
<i>Liberté et taille mélodique</i>	214
<i>Extension de la division mélodique aux formules de rimes</i>	215
Rimes et mélodie : isomorphie ou tension ?	216
Virtuosité et partition strophique	219
Une combinatoire généralisée	224
<i>L'exemple de « Bel m'es qu'ieu chant e coindei »</i>	225
<i>Quatre points de la méthode</i>	225
Le « nombre tolérant » et le modèle « convenant »	242
VI. LA VIE DU CHANT : MOUVANCE ET FORMULES	245
Mouvance : les variantes mélodiques	246
<i>Transcriptions synoptiques</i>	247
<i>Espèces mélodiques convergentes</i>	247
<i>Espèces mélodiques divergentes, les cas mixtes</i>	250
<i>Les « transferts » mélodiques : erratisme et disparate</i>	253
<i>Amplitude de la variance et « régions » critiques</i>	256
Intertextualité mélodique	263
<i>Le réemploi de mélodies uniques et célèbres</i>	265
<i>Les familles d'air</i>	267
<i>Réminiscences</i>	269
Vocabulaire mélodique : le règne de la formule	271
<i>Les formules récitatives</i>	273
<i>Les formulaires ornementaux</i>	276
<i>Le cheminement direct vers la cadence</i>	279
<i>Les intervalles larges</i>	280
<i>Les superpositions de tierces</i>	282
<i>Passages syllabiques et passages ornés</i>	283
<i>Finales et cadences</i>	285
La vie des formulaires	287
<i>Parcours mélodique et modal</i>	288
<i>Gestus vocal, modulatio et contraintes</i>	289
<i>La machinerie : fixité et variation des mélodies</i>	290

VII. LA DÉCLAMATION VOCALE	295
La valeur de la syllabe et l'accent	296
La mutation des formules : tension et détente sur le vers ..	298
Métrique accentuelle et théorie modale	300
Modèle folklorique et modèle « déclamatoire »	304
Tailles et inflexions mélodiques au niveau du vers	308
<i>Les vers longs</i>	309
<i>Les vers moyens</i>	312
Les pauses dans la <i>modulatio</i>	314
Déterminisme métrique et déclamations chantées	315
Mémoire et vocalisation : le « rechant »	318
Conclusion	323
Annexes	327
I. Classement des manuscrits et sigles	329
II. 1. Table des chants avec musique dans G	331
II. 2. Table des chants avec musique dans R	333
II. 3. Table des chants avec musique dans W	337
II. 4. Table des chants avec musique dans X	339
III. La variabilité modale des chansons du ms X	340
IV. Schémas mélodiques et rimiques des chants du ms X ..	342
Notes	345
Bibliographie	361
Index des noms	379