

Empfindsamkeit ou « Style Sensible »

L'**Empfindsamkeit** (ou "style sensible") est un courant esthétique apparu au milieu du XVIIIe siècle, principalement en Allemagne du Nord. Il se distingue par sa recherche d'expression émotionnelle et de subtilité dans la musique, en opposition au rationalisme et à la rigueur formelle du baroque. Ce style vise à "toucher le cœur" et à capturer les fluctuations intérieures de l'âme humaine.

1. Expression intense des émotions

L'Empfindsamkeit se concentre sur la transmission d'émotions profondes et variées, allant de la joie exubérante à la mélancolie ou à l'agitation intérieure.

Les œuvres cherchent à représenter l'instabilité émotionnelle et les contrastes soudains, souvent en passant rapidement d'une humeur à une autre.

2. Modulations harmoniques audacieuses

Les modulations inattendues et fréquentes entre différentes tonalités sont une caractéristique clé.

Ces changements harmoniques créent une tension dramatique et augmentent l'impact émotionnel de la musique.

Par exemple, un passage peut commencer dans une tonalité majeure lumineuse avant de basculer brusquement dans une tonalité mineure sombre.

3. Contrastes dynamiques marqués

Les contrastes soudains entre des passages doux (piano) et des moments plus puissants (forte) sont fréquents.

Ces variations dynamiques accentuent le caractère émotionnel de la musique et surprennent l'auditeur.

4. Silences et pauses expressives

L'utilisation de silences ou de pauses dramatiques, parfois imprévues, joue un rôle important dans l'Empfindsamkeit.

Ces moments de suspension augmentent la tension et donnent l'impression d'un discours spontané.

5. Phrasés irréguliers et liberté rythmique

Les mélodies de l'Empfindsamkeit sont souvent sinueuses et irrégulières, avec des phrasés qui semblent improvisés.

La musique peut inclure des rythmes brisés, des changements de tempo et des accents imprévisibles, renforçant l'impression d'une "parole musicale".

6. Mélodies chantantes et introspectives

Les lignes mélodiques, souvent simples et chantantes, sont conçues pour évoquer l'introspection et la vulnérabilité.

La mélodie semble souvent "parler" à l'auditeur, imitant les inflexions de la voix humaine.

7. Textures épurées

Contrairement au contrepoint complexe du baroque, l'Empfindsamkeit privilégie une texture plus simple, où la mélodie principale est accompagnée d'un accompagnement léger.

Cette clarté met en valeur l'émotion véhiculée par la ligne mélodique.

8. Influence de la rhétorique musicale

L'Empfindsamkeit emprunte des concepts à la rhétorique, notamment la structure en "affects" (humeurs) et l'idée que chaque phrase musicale doit transmettre un sens ou une émotion.

La musique est conçue comme un "discours" qui communique des pensées et des sentiments.

9. Ornaments subtils et expressifs

Les ornaments ne sont pas utilisés simplement comme des embellissements décoratifs, mais comme des moyens d'intensifier l'émotion.

Les trilles, mordants et autres ornaments sont souvent placés de manière à accentuer un sentiment ou un moment dramatique.

10. Influence littéraire et philosophique

Le style Empfindsamkeit est lié à des mouvements littéraires et philosophiques contemporains, comme le préromantisme et les romans sentimentaux de Samuel Richardson, Laurence Sterne et Jean-Jacques Rousseau.

La musique vise à capturer les nuances de l'âme humaine, un idéal également partagé par les écrivains de l'époque.

Exemples de compositeurs et d'œuvres

Carl Philipp Emanuel Bach est considéré comme le maître de l'Empfindsamkeit. Ses sonates pour clavier, telles que les "Sonates wurtembergeoises" (Wq 49), en sont des exemples emblématiques.

Wilhelm Friedemann Bach, frère aîné de Carl Philipp Emanuel, partage également certains éléments du style sensible dans ses compositions.

D'autres compositeurs influencés par ce courant incluent Johann Gottfried Mützel, Carl Friedrich Abel et Johann Joachim Quantz.

Impact sur l'histoire de la musique

L'Empfindsamkeit a joué un rôle essentiel dans la transition entre le style baroque et le classicisme. Il a influencé des compositeurs comme Haydn, Mozart et Beethoven, en ouvrant la voie à une musique plus introspective et émotionnelle. Ce style a aussi jeté les bases du romantisme en introduisant des éléments tels que l'exploration de l'émotion humaine et l'individualité artistique.