

GIROLAMO FANTINI

(1600 - ENV. 1675)

Modo per Imparare a Sonare di Tromba

Traduction complète,
Biographie et Commentaire critique

de

Edward H. Tarr

(traduction française Jean-Pierre Mathez)

*(Première publication en anglais, 1975)
révisé, complété et traduit en français, 2009*

The Brass Press

DISTRIBUTED BY EDITIONS MARC REIFT

WWW.REIFT.CH

Library of Congress Cataloging in Publication Data:

Fantini, Girolamo, fl. 1638

Method for learning to play the trumpet in a
warlike way as well as musically

Translation: Modo per imparare a sonare
 di Tromba
 tanto di Guerra
 Quanto musicalmente in Organo, con Tromba
 Sordina, col Cimbalo, e ogn'altro istrumento

1. Trumpet - Instruction and study - To 1800.

I. Tarr, Edward H. II. Title

MT440.F1613 1975b 788'.1'0712 75-17500
(ISBN old 1975.0-914282-11-5)

Première publication 1638

Première traduction en anglais, 1975 / versions révisées, complétées en anglais,
en allemand et en français, 2009

(ISBN Deutsche Fassung: 978-88039-023-0)

(ISBN English version: 978-88039-028-1)

Réimpression facsimile de l' édition de 1638 publié par The Brass Press/Editions Bim - Ref. TP140

ISBN Version en français: 978-88039-029-X

Cet ouvrage est intégralement protégé par les droits d'auteur. Toute utilisation sans autorisation de l'éditeur est interdite, ceci en particulier en ce qui concerne la photocopie, les traductions, le microfichage et l'enregistrement dans et le traitement par les systèmes électroniques. Tous les droits sont réservés.

© World copyright 1975/2009 by by Editions Bim / The Brass Press (Editions Marc Reift, CH-3963 Crans-Montana)
Tous droits réservés - Alle Rechte vorbehalten - All Rights reserved

Ref. BrP TP187f

Girolamo Fantini: Biographie

Naissance, formation et emplois

D'après les plus récentes recherches d'Igino Conforzi,¹ Girolamo Fantini est né en 1600 à Spolète en Italie et baptisé le 11 février. Divers documents consignés là entre 1544 et 1606 confirment l'existence d'une tradition considérable de la trompette, grâce à laquelle Fantini aura certainement reçu sa formation.²

Le Cardinal Scipione Borghese l'engagea en sa noble demeure le 20 février 1626, apparemment comme unique trompettiste.³ Ses services y sont formellement documentés jusque et y compris octobre 1630.⁴

On le retrouve ensuite avec le titre de Trompette Major (*trombetta maggiore*) à la Cour du Grand Duc de Toscane, Ferdinando II de' Medici (qui règne de 1621 à 1670). Son engagement débuta au plus tard en avril 1631, mais probablement déjà à la fin de l'année précédente, puisque dans l'introduction de sa méthode de trompette imprimée en 1638, il précise être au service de cette cour depuis huit ans déjà. Quoi qu'il en soit, le 11 avril 1631, Fantini reçut une nouvelle trompette en argent, richement ornée de têtes d'anges et de bijoux, de deux drapeaux de trompette damassés au blason des Medici,⁵ et une solde mensuelle de 10 *scudi*. Ce salaire est inhabituellement élevé pour un trompettiste et c'est une première indication d'un talent très particulier. (Tous les autres instrumentistes étaient moins payés; seuls les chanteurs et le maître de chapelle recevaient plus).⁶

Concert public avec Frescobaldi à Rome

Vers le milieu de l'année 1634,⁷ Fantini se présenta en public dans la maison seigneuriale de son précédent employeur, le Cardinal Borghese, accompagné à l'orgue domestique par nul autre que l'illustre organiste de St. Pierre de Rome, Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Jusqu'ici il avait échappé aux historiens de la trompette qu'entre novembre 1628 et avril 1634⁸, Frescobaldi avait lui aussi été à la solde du Grand Duc de Toscane. Les deux avaient donc passé près de trois ans ensemble à son service.

Il s'agit donc de la première exécution connue de l'histoire, réunissant la trompette et l'orgue. L'événement fut relaté dans une lettre que Pierre Bourdelot, médecin et critique musical, adressa de Rome au théoricien parisien Marin Mersenne, qui à cette époque était sur le point de terminer son *Harmonicorum libri*, l'original en latin de son célèbre traité paru plus tard sous le nom d'*Harmonie universelle*. Dans cette lettre, Bourdelot qualifie Fantini comme étant «le plus grand trompettiste de toute l'Italie». Il ajouta que Fantini avait démontré ses capacités de jouer des notes entre les partiels naturels, bien que des trompettistes français présents au concert, les aient qualifiées de «fausses, confuses et désordonnées». ⁹ (Quoi qu'il en soit, l'expérience actuelle démontre que des notes intermédiaires

sonnent toujours différemment que les partiels naturels. Les Français étaient-ils trop critiques, voire jaloux?) Que jouèrent Fantini et Frescobaldi en concert? Fantini proposa probablement quelques-unes de ses sonates pour trompette et orgue qui furent publiées quatre ans plus tard dans sa méthode. Cinq d'entre elles comprennent de ces notes artificielles mentionnées plus haut.¹⁰ En cette période, Frescobaldi était précisément occupé à assembler sa grande collection de pièces pour orgue, *Fiori musicali*, destinée à la messe et qui fut imprimée l'année suivante à Venise. Aucune pièce de Frescobaldi pour trompette et orgue ne nous est parvenue, si même il en aurait composée.

La méthode de trompette de Fantini

De nos jours, la réputation de Fantini est essentiellement liée à sa méthode de trompette, dédiée en 1638 à son employeur. En fait il s'agit, après celle de Bendinelli de 1614, de la deuxième méthode du genre de l'histoire. Bien qu'aucune preuve ne le confirme, il se pourrait que cette dédicace ait à voir avec les 3 *scudi* additionnels qu'il reçut l'année suivante.¹¹ Voir plus loin (après les traductions) pour les explications exhaustives concernant cette méthode.

Sa médaille de l'Empereur du Saint Empire Romain

Lorsque le lecteur ouvre la méthode de Fantini à la page 3, il découvre le portrait gravé de l'auteur avec une inscription qui précise qu'il vient de Spolète et que ce portrait a été réalisé alors qu'il avait 36 ans. Une médaille, probablement en or, suspendue à une lourde chaîne pendue en diagonale sur sa poitrine, porte l'inscription FERDINANDUS SECUNDUS IMPERATOR. Il semble que ce soit un cadeau d'un autre Ferdinand II, l'empereur du Saint Empire Romain, qui régna de 1619 à 1636.¹² (L'employeur de Fantini à Florence était un neveu de l'empereur!¹³) Son fils, Ferdinand III (qui régna durant trente ans) lui succéda et fut couronné le 22 décembre 1636 à Regensburg. On a même supposé¹⁴ que la présence de cette médaille sur la gravure est un indice d'un éventuel voyage de Fantini à Regensburg, bien que les preuves manquent aussi ici. Cette médaille est peut-être un signe de l'appartenance de Fantini (très hypothétique pour un Italien) à la corporation impériale des trompettistes et timbaliers fondée par l'Empereur Ferdinand II en 1623 sur la base d'un privilège particulier.¹⁵

Un autre instrument

Le 1er octobre 1640, un inventaire de la cour florentine relevait un «nouveau violon alto» en sa possession.¹⁶ Ce qui laisse supposer qu'il jouait également d'un instrument à cordes. Reste à savoir pour quelle raison l'instrument principal de Fantini (généralement signalé sous le nom de *trombetta* dans les actes) n'est plus mentionné dans les archives de la cour des Médici dès le début de l'année fiscale 1639-40?

Famille

Les documents d'archives n'apportent guère d'informations sur l'environnement familial de Fantini. Entre le 5 mai 1637 et le 21 juin 1642, on y relève un Giovanni, d'abord comme

fil (figliolo), puis comme apprenti (*garzone*, 22 mai 1637), et finalement comme élève (*scolare*, 20 décembre 1639, 22 février 1640 et 24 octobre 1641);¹⁷ et plus tard une fille Elisabetta, né en 1650 ou peu avant et qui entra dans les ordres au Couvent de Marradi en 1668.¹⁸

Dernière mention dans les archives

Le nom de Fantini apparaît pour la dernière fois dans les archives de la cour en 1675. Cette inscription révèle qu'il vivait alors dans une pauvreté humiliante, car la soeur supérieure du couvent où vivait sa fille lui faisait un procès pour non paiement de la location. Il réussit plus tard à régler cette affaire, après l'heureux dénouement d'un autre procès qu'il avait lui-même intenté à l'encontre d'un de ses débiteurs. Sa triste situation existentielle fut confirmée durant le procès: étant totalement dépendant du revenu de sa rente (sans doute une pension de la cour des Médici), il était «dans ces circonstances misérables» légitime de ne pas payer la dette de sa fille.¹⁹

Sa descendance

Au début des années 1970, par l'intermédiaire de Klaus Rehm, un membre de mon ensemble de trompettes, j'ai fait la connaissance de Hans Fantini, un médecin munichois. Il se présenta comme descendant du célèbre trompettiste et avait reconstitué son arbre généalogique, bien que de nombreuses preuves avaient disparues. Selon lui, c'est Adamo Giovanni Giacomo Fantini, le petit-fils du trompettiste, qui aurait fondé la lignée allemande de la famille après son déménagement de Venise à Dusseldorf. Je transmis ces informations à Conforzi, alors encore mon étudiant à cette époque, qui parvint, grâce à ses propres recherches, à les compléter. Cet arbre ainsi complété figure à la page 169 de l'article biographique que Conforzi publia en 1993.²⁰

La maîtrise du trompettiste Fantini

Peu après les noces du Grand-duc Ferdinando II et de la princesse Vittoria della Rovere d'Urbino, en juillet 1637, parut un texte, comme il était de coutume alors, relatant les festivités. On y commenta ainsi le ballet équestre du 15 juillet: «Durant la danse, le chant s'élevait de temps en temps à pleine gorge avec une mélodie adaptée à la clameur ambiante; lorsque le chant cessait, [la danse] était accompagnée avec une maîtrise exceptionnelle par la trompette de Girolamo, le célèbre trompettiste du Grand-Duc». ²¹ Que la musique des ballets équestres soit assurée par des ensembles de trompettes est bien dans la tradition de l'époque, mais que l'un d'entre eux soit personnellement ainsi glorifié est vraiment exceptionnel.

Il a déjà été relevé que son salaire élevé à la Cour des Médici était lié à son talent particulier. Son concert de 1634 avec Frescobaldi, mentionné plus haut, représente un jalon de plus pour sa carrière.

Les trois poèmes de louanges publiés au début et à la fin de la méthode de trompette de Fantini témoignent également de sa grande maîtrise instrumentale; on en trouve la traduction aux endroits correspondant ci-dessous. Ils témoignent tous de

sa capacité d'adoucir les sonorités martiales de la trompette militaire. En fait, il aurait été impossible de jouer avec le seul accompagnement d'un orgue domestique, si le trompettiste n'avait pas été capable, «avec un art noble ... de passer des sonneries guerrières aux chants doux»²² à en faire «frémir de plaisir les chevaliers et leurs dames présents lorsque de guerrier son talent sert l'amour». ²³ Pouvoir jouer doucement était une condition essentielle pour l'admission de la trompette dans l'art musical. C'est le mérite historique de Fantini²⁴ - comme l'a écrit Hermann Eichborn en 1890 - «d'avoir développé la technique et les ressources expressives de son instrument au plus haut niveau.»²⁵

Girolamo Fantini: Modo per imparare a sonare di tromba (1638)

Table des matières²⁶

Gravure sur bois Fantini à 36 ans	3
Madrigal d'Alessandro Adimari	3
Poème de louanges anonyme	4
Dédicace	5
Au lecteur	6
Avant-propos	6
Tableau de tessiture	7
15 Etudes dans le grave	7
Syllabes d'articulation	10
Signaux militaires	
- Premier appel de bataille	12
- En selle	12
- A cheval	13
- La marche	13
- Deuxième appel de bataille	14
- La bataille ²⁷	14
- Au standard	14
- La garde	15
- Retraite	15
- Collecter les tentes	15
- Manger	16
Exercice grave-aigu	16
Entrada Imperiale	17
Deuxième Imperiale	20
Six signaux	21
12 Ricercari dans l'aigu	
- Premier Ricercar de Soprano	23
- detta l'Acciaioli	23
- detta la Serristori	23
- detta la Torrigiani	24
- detta la Lenzoni	24
- detta la Canigiani	24
- detta la Martellini	24
- detta del Guidoni	25
- detta la Castiglioni	25
- detta la Brancadoro	25
- detta l'Albergotti	26
- detta l'Amerighi	26
20 Balletti	
- detto del Velzer	27
- detto dello Spada	28
- detto il Lunati	29
- detto il Strasoldo	30
- detto dell'Oddi	30
- detto il Passi	31
- detto l'Incontri	31

- detto il G[h]isilieri	31
- detto il Petrucci	32
- detto l'Altovito	33
- detto il Bedoin	33
- detto l'Angioli	33
- detto il Martelli	33
- detto l'Alfani	33
- detto lo Squilletti	34
- detto del Zanbeccari	34
- detto il Scorno	35
- detto il Porroni	35
- detto il Panciatichi	36
- detto il Soldani	36
Cinq Brandi	
- detto il Baglioni	36
- detto il Pietra	37
- detto il Rucellai	37
- detto il Mont'Auto ²⁸	38
- detto il Bianchi	38
Balletto detto il Gavotti	40
Balletto detto il Cavalca	40
Brando detto l'Albizi	41
Saltarello detto del Naldi	42
Brando detto del Bufalo	42
Sarabanda detta del Zozzi	43
Aria detta la Truxes	44
Cinq Capricci	
- detto del Suares	45
- detto il Visconti	45
- detto il Caleppi	45
- detto del Carducci	46
- detto del Gondi	47
21 Correnti	
- detta la Schinchinelli	47
- detta del Bonarelli	48
- detta del Guerrini	49
- detta la Pandolfini	49
- detta la Meaza	49
- detta del Carlotti	50
- detta del Dovara	50
- detta del Vique	51
- detta la Volg[h]estain	51
- detta del Nobile	51
- detta del Labbia	52
- detta del Derchia	52
- detta del Rondinelli	53
- detta dell'Elce	53
- detta del Cioli	54
- detta del Cansachi	55
- detta del Bentivogli	55
- detta del Riccardi	56
- detta la Gherardesca	57
- detta dello Staccoli	57
- detta del Mont'Albi	58
Cinq Sonates	
- detta la Verliche	59

- detta dell'Arcinboldo	59
- detta del Capponi	59
- detta del Bardi	60
- detta del Stufa	60
Corrente detta dell'Antinori	61

Cinq Sonates	
- detta del Malespina	62
- detta del Panicarola	62
- detta dello Staffa	63
- detta la Renuccini	64
- detta del Monte	64

Neuf Sonates pour deux trompettes	
- detta del Corsi	65
- detta del Corsini	66
- detta del Ricasoli	66
- detta del Piccolomini	67
- detta del Castaldi	67
- detta del Gu[i]cciardini	68
- di Risposte detta la Salviati ²⁹	69
- detta del Coppoli	70
- detta la Gherardini ³⁰	71
Gagliarda detta dello Strozzi	70

Huit Sonates pour trompette et orgue	
- detta del Colloredo	72
- detta del Gonzaga	73
- detta del Niccolini	74
- detta la Saracinelli	75
- detta dell'Adimari	76
- detta del Morone	77
- detta del Vitelli	83
- detta del Nero	84
"Maffei" exercices de passages	78
Exercices de coups de langue	82
Registre	[87]
Poème de louange anonyme	[88]

Traductions

NB. Les remarques du traducteur sont signalées par un astérisque (*) ou se trouvent dans les notes..

[1]

TITRE ET SOUS-TITRE

Méthode, pour apprendre à jouer / DE LA TROMPETTE / TANT POUR LA GUERRE / que musicalement, avec [accompagnement d'] orgue, / avec sourdine, avec [acc. de] clavecin ou tout autres instruments³¹ / avec en plus de nombreuses pièces telles que Balletti, Brandi, Capricci, Sarabandes, Correnti, / [Exercices de] Passages et Sonates pour trompette & orgue ensemble // PAR GIROLAMO FANTINI / DE SPOLETO, // Trompette Major de son Altesse le Grand Duc / de Toscane FERDINAND II. // [imprimé] A FRANCFORT par Daniel Watsch,³² 1638 / avec permission officielle

[3]

FANTINI GRAVURE SUR BOIS

*Madrigale del Sig. Alessandro Adimari.
In lode dell'Autore.*

* La légende signifie:

GIROLAMO FANTINI DE SPOLETO A L'ÂGE DE 36 ANS.

* La médaille pendue à son cou porte l'inscription: „Ferdinand II Empereur“.

Madrigal d'Alessandro Adimari

Eloges de l'auteur³³

Ô heureuse Florence,
Fille de la Rome antique
Et amicale émule de ses aventures
En ton roi s'est réincarné Enée³⁴
Qui a plus d'un Palinur³⁵ en mer Tyrrhénienne
Te manquait [encore] un Misène,³⁶

Et voici Girolamo, sonnant chaque heure
Avec son art merveilleux
Pouvant, de son chant fier, enflammer Mars;
Et (pour créer ses sons sublimes) prendre
La trompette de la Renommée³⁷ et son souffle du vent.

de présenter une telle oeuvre à qui que ce soit d'autre excepté à
Votre Altesse sérénissime, d'abord parce que ma dette [envers
Vous] requiert que je consacre le fruit [de mon travail] à Celui
qui m'a permis de le réaliser ainsi également en raison du
perfectionnement accompli dans le jeu de la trompette qui est
dû à personne d'autre qu'au monarque de ces gens qui furent
les inventeurs de cet art. Enfin, pendant que je m'incline devant
Vous avec toutes la déférence dûe, je prie le Ciel, qu'il réalise
chacun de Vos vœux.

Donné le 20 avril 1638

A son Altesse sérénissime

*Votre dévoué et humble serviteur,
Girolamo Fantini*

[4]

D'un auteur inconnu au même³⁸

Celui-ci, qui du son d'un instrument belliqueux
fait vaciller les panaches [de casques] à volonté,
Fracasse, transperce, fait frémir les destriers
Plus féroces que la foudre et la tempête.

Voyez le même dans un ensemble musical
Adoucissant ses sons les plus fiers
A ce que Dames et Chevaliers s'extasiaient de joie
Transcendant le talent martial en amour.

Merveilleuse alliance d'Art et de Nature,
Serrée avec tant de vertu en une seule poitrine,
A en obscurcir la renommée de Misène.

Aujourd'hui monarque de la Trompette sur terre,
Il assure la victoire sur les coeurs,
Arbitre de la paix et de la guerre.

[5]

[Dédicace] à son Altesse sérénissime le Grand Duc³⁹

La magnanime générosité de Votre Altesse sérénissime et l'infinie
reconnaissance dont je lui suis redevable depuis les huit ans que
je suis à son service, m'ont incitées à lui exprimer un modeste
signe de reconnaissance et de gratitude, qui, dans la perspective
de ce que je dois à un tel prince, mon seigneur et maître, est
insignifiant. Ses faveurs m'ont incité à réaliser ce modeste
C'est le résultat des quelques loisirs qu'il m'a concédés
des trois dernières années, ainsi que des études et
lorsque cela m'était possible. Dans cet ouvrage
de la trompette depuis ses débuts jusqu'à l'
atteinte de nos jours, démontrant tous les
avec les sonneries militaires⁴⁰ qu'a eues
la trompette. Je prie donc que Votre
accepter de prendre sous Sa protection
que je Lui donne et dédie comme
affection de mon esprit.⁴¹ Il

[6]

De l'auteur aux lecteurs⁴²

[J'ai] transmis ce modeste travail à l'imprimerie, dans le but
d'aider ceux qui jouent de la trompette, ou ceux qui se désirent
à en jouer. Non plus en plein air comme c'était le cas initialement
mais avec un véritable accompagnement, comme
instruments complets,⁴³ même si la trompette n'a que
notes naturelles, comme on peut le voir au début
[d'après le tableau de la tessiture qui y est jointe]
souhaite composer au-delà [dans l'aigu]
ignorer les autres [notes graves],⁴⁴ ce
d'un effort considérable. C'est pour cette raison
de celles déjà mentionnées, qui en ont
laissant de nombreuses basses
parce que, pour s'en sortir
une solide fondation [pour]
[cet ouvrage] avec bien
sur d'autres [publics]
jugement équitable.

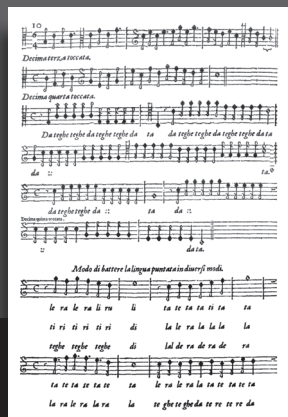
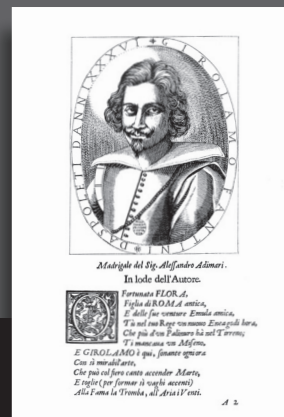
Instr

et

Girolamo Fantini

Modo per Imparare a sonare di Tromba (1638)

The Brass Press
Facsimile reprint

A seminal work in the history of the trumpet. Girolamo Fantini (?1600-ca.1675) was the first to introduce a new style of playing which made it possible for the trumpet to be accepted into art music.

Reissue 2009, elegant facsimile reprint of the edition of 1638, on selected high quality paper, size 24cm x33 cm, 90 pages. Ref. TP 140

Separately available:
Complete english translation, biography and critical commentary at current state of research by Dr. Edward H. Tarr. (Ref. TP187e)

Das Schlüsselwerk in der Geschichte der Trompete. Girolamo Fantini (?1600-ca.1675) führte als Erster eine neue Art zu spielen ein, dank welcher dieses Instrument in die Kunstmusik aufgenommen wurde.

Neuaufgabe 2009, gepflegter Facsimile Nachdruck der Ausgabe von 1638, auf hoch qualitativem Papier, Format 24cm x33 cm, 90 Seiten. Ref. TP 140

Separat erhältlich:
Vollständige deutsche Übersetzung, Biographie und kritischer Kommentar auf neuestem Forschungsstand von Dr. Edward H. Tarr. (Ref. TP187d)

L'oeuvre clé dans l'histoire de la trompette. Girolamo Fantini (?1600-ca. 1675) fut le premier à instaurer une nouvelle façon de jouer grâce à laquelle il devint possible à la trompette de s'inscrire dans l'art musical raffiné.

Rédition 2009, élégante réimpression facsimile de l'édition de 1638, sur papier de haute qualité, format 24cm x33 cm, 90 pages. Ref. TP140

Obtenable séparément:
Traduction, biographie et commentaire critique selon les dernières recherches de Dr. Edward H. Tarr. [trad. en français par J.P. Mathez] (Ref. TP187f)

at your local dealer or directly from / bei Ihrem Händler oder direkt bei / chez votre marchand ou directement chez

The Brass Press

DISTRIBUTED BY EDITIONS MARC REIFT
WWW.REIFT.CH