

Analyse et pratiques interprétatives

Journées d'Analyse Musicale 2015
de la Sfam

6 et 7 novembre 2015

Conservatoire
à rayonnement régional
de Paris

14, rue de Madrid
75008 Paris

JAM15

Journées d'Analyse Musicale 2015 de la Sfam :

Les enseignements de l'Analyse et leurs incidences sur les multiples pratiques interprétatives

Adossée à une interrogation générale et récurrente qui questionne les relations croisées entre l'analyse d'une œuvre et son interprétation, cette troisième édition des Journées d'Analyse Musicale a pour objectif d'évaluer ce qui se noue entre, d'une part, les différentes pratiques de l'analyse telles qu'elles sont dispensées dans les enseignements de cette discipline et, d'autre part, les pratiques et réalisations instrumentales, vocales, des étudiants interprètes auxquels ces enseignements sont destinés.

Il s'agit donc :

- de dresser un état des lieux des corpus abordés et des orientations méthodologiques privilégiées, et d'en analyser les évolutions de programme dans les divers cursus ;
- de mettre en relief des innovations d'approche ainsi que la nécessaire intégration des technologies numériques ;
- de comprendre la place, partagée ou non, de l'analyse musicale sous toutes ses formes parmi l'ensemble des disciplines enseignées ;
- de mesurer la relation à double sens qui peut s'instaurer entre la recherche en analyse musicale et l'interprétation et cartographier l'ensemble des productions académiques qui en résultent (masters, doctorats).

Plus largement, la question des modalités de l'enseignement de l'analyse concerne également les universités et pourra être étendue à son intégration dans les classes de culture musicale et de commentaire d'écoute des conservatoires. De même, on pourra s'interroger sur la place de l'analyse dans le travail de préparation des cours dans l'enseignement secondaire.

9h30 > accueil des participants et présentation

Marie-Noëlle MASSON, Anthony GIRARD, Jean-Michel BARDEZ

Session 1 Présidence de séance : Marie-Noëlle MASSON

10h > Nicolas MEEÛS (Université Paris-Sorbonne)

Analyse musicale : pour une sémiotique interne

10h30 > Hugues SERESS (Université Paris-Sorbonne)

Analyse sur partition, analyse sur audition : le statut particulier du commentaire d'écoute dans l'enseignement français

11h > Pause

11h30 > Joan GRIMALT (Escola Superior de música de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya)

Music and Senses: an interpretive and pedagogical Survey

12h > Fabre GUIN (CRR d'Aubervilliers),

« *Chemins de traverse* » : *analyse musicale et tradition herméneutique*

12h30 > Repas

Session 2 Présidence de séance : Hugues SERESS

14h > Marie DELCAMBRE-MONPOËL (Université de Rouen)

Transmission d'une culture musicale, adaptée à la diversité des stades d'apprentissage : de l'analyse sous-jacente à l'analyse enseignée

14h30 > Marie-Françoise QUINET (Lycée Pasteur Lille)

Enseigner l'analyse au lycée, en section TMD (technique de la musique et de la danse)

15h > Jean-Marie RENS (Université de Liège, Conservatoire Royal de Liège)

L'analyse musicale : un outil au service de la créativité et de l'intelligence artistique

15h30 > Pause

16h > Philippe GONIN (Université de Bourgogne)

Enseigner l'analyse des musiques actuelles : quels outils pour quels enjeux ?

16h30 > Marie TAHON (CNRS), Pierre-Eugène SITCHET (Université Paris-Sorbonne)

De l'intérêt d'un enseignement de l'analyse musicale d'une œuvre à travers différents prismes. Analyses croisées de deux pièces musicales du répertoire Gwoka de la Guadeloupe

17h > discussion de fin de journée

18h > CA Sfam

Session 3 présidence de séance : Marie Delcambre-Monpoel

9h30 > Conférence de Johannella TAFURI (Bologna et Conservatoire de Lugano)
Situation de l'analyse musicale en Italie dans les pratiques pédagogiques et d'interprétation

10h30 > Cécile BARDOUX LOVÈN (Université de Stockholm)
Théorie et analyse musicale à Stockholm : unicité ou multiplicité des pratiques ?

11h > Pause

11h30 > Renata SKUPIN (Académie de Musique de Gdańsk Pologne)
L'enseignement de l'analyse musicale aux étudiants interprètes – l'expérience et quelques conclusions

12h > Iwona Hanna SWIDNICKA (Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw (Poland))
The method of teaching analysis in research of interdisciplinary relations in compositions

12h30 > Repas

Session 4 présidence de séance : Jean-Michel BARDEZ

14h > Anne APICELLA (CRR Reims), Caroline JORÉ-GARRIGUES (Université Paris-Sorbonne), Alice TACAILLE (Université Paris-Sorbonne)
Analyser la musique antérieure à 1600 : enjeux et outils.

15h > Solveig LERAT (Université de Strasbourg)
Le Voyage à Paris de Michèle Reverdy : de l'analyse à l'interprétation

15h30 > Anthony GIRARD (CRR et CNSMD de Paris)
Analyse et orchestration

16h > Pause

16h30 > Joëlle BRUN-COSME
L'analyse musicale dans tous ses états, une omniprésence complexe

17h > Table ronde
Les incidences de la démarche analytique dans la transmission des pratiques musicales

Claude ABROMONT (CNSMD de Paris), Jean-Michel BARDEZ (Conservatoires Paris), Marie DELCAMBRE-MONPOËL (Université de Lille), Alice TACAILLE (Université Paris-Sorbonne), Johannella TAFURI (Bologna et Conservatoire de Lugano), Pascal TERRIEN (Université d'Aix Marseille – CNSMD de Paris)

17h30 > Discussion et conclusion du colloque

Anne APICELLA (CRR Reims), **Caroline JORÉ-GARRIGUES** (Université de Paris-Sorbonne), **Alice TACAÏLLE**, (Université Paris-Sorbonne)

Analyser la musique antérieure à 1600 : enjeux et outils.

Cette contribution collective se propose de présenter des témoignages d'enseignants, d'étudiants et de jeunes professionnels autour d'un enseignement dispensé à tous au cours de la deuxième année universitaire à Paris IV à la fois sur le plan des contenus, mais aussi des méthodes et du reflet de cet enseignement dans les pratiques professionnelles actuelles de ceux qui l'ont suivi.

Anne Apicella est professeur d'analyse et d'histoire de la musique au CRR de Reims.

Caroline Joré-Garrigues est chercheuse en musique médiévale, chargée de cours à Paris IV, et doctorante IreMus CNRS 8223 de l'Université Paris-Sorbonne.

Alice Tacaille est Maître de conférences en histoire et analyse de la musique de la Renaissance à l'Université Paris-Sorbonne.

Cécile BARDOUX LOVÈN (Université de Stockholm)

Théorie et analyse musicale à Stockholm : unicité ou multiplicité des pratiques ?

En Suède, les enseignements du secondaire et du supérieur ont récemment connu des réformes. Concernant la formation théorique de la musique, j'ai néanmoins pu observer une méconnaissance des pratiques mises en œuvre au sein même de certains établissements et entre les établissements. Aussi l'étude proposée visera-t-elle à établir un état des lieux des enseignements de la théorie et de l'analyse musicale actuellement pratiqués dans les cursus pré- et post-baccalauréat des établissements spécialisés de la région de Stockholm.

L'étude examinera les méthodes pédagogiques et analytiques employées, les objectifs prononcés et réalisés, la continuité et la cohérence éducatives, la progression des niveaux, la place attribuée à l'analyse musicale et les répertoires abordés. Des enquêtes de terrain (comprenant questionnaires et entretiens) seront effectuées. La communication en présentera la synthèse et elle répondra à un intérêt exprimé aux échelles régionale, nationale et européenne.

Senior lecturer (Université de Stockholm), Chercheuse financée par le Conseil Scientifique de la Recherche Suédois (titre du projet de recherche : *A Syncretic Method to Renew Music Analysis: A Need for Musicology and Music Teaching*), Docteur en musicologie (2013, Université Paris-Sorbonne et Université de Stockholm), Titre de la thèse: *Karl-Birger Blomdahl et Ingvar Lidholm : Enjeux mélodiques, tonals et organiques des années 1940.*

Joëlle BRUN-COSME (Université de Paris 8 - Saint-Denis)

L'analyse musicale dans tous ses états, une omniprésence complexe

Ainsi que monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, tous les enseignants désirant comprendre* la musique, la faire comprendre à leurs élèves, pratiquent l'analyse musicale, parfois sans utiliser ce double terme, parfois même sans en avoir conscience. Discipline à part entière mais aussi interdisciplinaire en musique, l'analyse musicale participe à la préparation d'une interprétation musicale. Elle contient l'étude harmonique d'une œuvre, même si l'harmonie est également une discipline à part entière. Elle utilise les théories du solfège, aide à comprendre la réception des

œuvres par le public. Comment l'analyse musicale est-elle envisagée dans les différentes institutions et par rapport aux autres disciplines musicales ? Son omniprésence sera présentée chronologiquement et un essai de définition sera envisagé en fonction du contexte institutionnel.

* La notion de compréhension de la musique est utilisée ici dans le sens de Boris de Schloezer, dans sa célèbre *Introduction à Jean-Sébastien Bach*, en comprendre la construction.

Après avoir enseigné l'éducation musicale au collègue, la formation musicale en conservatoire, puis la pédagogie de la musique à l'ESPE d'Evry, Joëlle Brun-Cosme est PRAG à l'Université Paris 8-Saint-Denis où elle enseigne « intonation » et « audition ». Agrégée de musique, elle possède le CA de formation musicale, une médaille d'or d'analyse au CRR de Cergy, et différents prix de chant et de violoncelle. Doctorante à l'UCP (Cergy-Pontoise), elle étudie le monde sonore dans l'œuvre de Bernanos.

Marie DELCAMBRE-MONPOËL (Université de Lille)

Transmission d'une culture musicale, adaptée à la diversité des stades d'apprentissage : de l'analyse sous-jacente à l'analyse enseignée

Nous nous intéressons aux étudiants non spécialistes en analyse musicale tels que les élèves de conservatoire en culture et commentaire d'écoute, les lycéens préparant le baccalauréat TMD, et la plupart des étudiants en musicologie à l'université. Tous sont des interprètes, certes de niveaux très variés, mais aptes à profiter de révélations analytiques influant ou non sur leur pratique. Ce large panel invite à considérer deux situations : celle qui utilise l'analyse comme aide à la transmission de la musique (l'analyse sous-jacente), et celle qui la met en scène (l'analyse enseignée), qui concerne davantage le cursus musicologique. Nous nous concentrerons sur la première, qui peut exister isolément mais aussi comme étape préparatoire à la seconde, en présentant des objectifs et des stratégies aux conséquences prioritaires sur la compréhension du langage musical à plusieurs niveaux, tout en légitimant la part de subjectivité qui préside à la réception d'une œuvre musicale.

Maître de conférences à l'université de Rouen (histoire moderne, analyse musicale, Master recherche, Master MEEF). Expérience pédagogique de la maternelle à l'université, dont quinze ans d'enseignement en collège, ainsi qu'en conservatoire : analyse musicale, culture et commentaire d'écoute au CRR de Lille. Principaux centres d'intérêt : la transmission de la musique, les langages musicaux savants du vingtième siècle, et plus particulièrement la musique d'Henri Dutilleux.

Anthony GIRARD (CRR et CNSM de Paris)

Analyse et orchestration

L'étude de l'orchestration est indissociable d'une approche analytique. Une œuvre orchestrale peut être abordée tout d'abord sous l'angle de l'analyse auditive, afin d'apprécier précisément les timbres, les doublures et les différents types de textures. Il est possible aussi d'envisager l'étude des partitions à travers la technique de « réduction analytique ». Celle-ci permet de faire apparaître clairement les différents plans d'une écriture orchestrale et de mettre ainsi en valeur le processus d'orchestration. Mais le travail analytique devient encore plus nécessaire lorsqu'il s'agit d'orchestrer à proprement parler, de passer du piano à l'orchestre : lever les ambiguïtés, compléter les parties manquantes, interpréter la signification du texte et envisager des techniques qui découlent du caractère, du style, du langage. L'analyse apparaît là comme une étape essentielle du processus d'invention.

Anthony Girard est professeur d'analyse et d'orchestration au CRR de Paris et professeur d'orchestration au CNSM de Paris.

Philippe GONIN (Université de Bourgogne)

Enseigner l'analyse des musiques actuelles : quels outils pour quels enjeux ?

L'analyse des musiques actuelles est aujourd'hui encore un domaine qui pose questions quant aux méthodologies qu'il convient de mettre en œuvre. Des travaux existent (Moore, Julien, Tagg, Middleton, ...) qui n'épuisent pas pour autant le champ d'investigations.

Si les questions de méthodologie demeurent donc entières, il en est de même en ce qui concerne l'enseignement de cette analyse. Comment aborder l'analyse d'une musique dont l'objet premier (*The Primary Text* - Moore) est l'enregistrement ? Comment aborder, par l'analyse, les questions d'espace, de timbres, (et de ses modifications) ? Rendre compte des « paradoxes acoustiques » ? Prendre en compte la notion de texture ?

Le but de cette communication est de proposer des pistes qui, au-delà des méthodes traditionnelles d'analyse, ouvrent l'espace à des méthodologies faisant appel notamment à l'informatique et aux logiciels d'analyse du phénomène sonore (MIR Toolbox, Sonic Visualiser, ...).

Philippe Gonin est Maître de Conférences à l'Université de Bourgogne (Dijon). Il a en charge les cours d'analyse et d'histoire des musiques actuelles et du jazz. Ses travaux portent sur le rock des années 1960 à 1980 et s'intéressent en particulier au processus de création. Auteur de plusieurs ouvrages, il a notamment dirigé et édité le volume *Focus sur le rock en France*. Philippe Gonin est chercheur permanent au Centre Georges Chevrier de Dijon (UMR CNRS 7366)

Joan GRIMALT (Escola Superior de música de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya)

Music and Senses: an interpretive and pedagogical Survey

This paper presents a general survey of the field of musical meanings, as it appears in a textbook that the author recently published. The idea is to discuss the way in which the book's list of contents classifies this area of musicology, inevitably favouring some aspects over others. The book responds to frequent requests of Analysis students, who miss an accessible text where all these questions are organized, summarized, explained and provided with examples, to be used in further analyses. The main concepts of scholars such as Eero Tarasti, Grabócz Márta, Raymond Monelle, Robert Hatten or Philip Tagg have been considered and synthesized into this new text. In spite of their intermingling in "real musical life", the analytical and the theoretical aspects in each chapter are presented one after the other, to allow different approaches and to promote a useful, practical reading without neglecting its musicological fundament.

Conductor (Vienna University), philologist (Barcelona University), PhD in musicology (UAB) with a thesis on Gustav Mahler. After a decade devoted to interpretation, he combines practical musicianship with teaching and research, mainly at the Barcelona conservatoire. His main field of research is musical meaning, especially on the edge to literature and language. His books include *Com escoltar música* (2007), *La música sacra: nou audicions i un pròleg* (2012), *La música de Gustav Mahler* (2012) and *Música i sentits* (2014).

Fabre GUIN (CRR d'Aubervilliers)

« Chemins de traverse » : analyse musicale et tradition herméneutique

La partition musicale est souvent considérée comme l'objectivation première de l'idée du compositeur. Cependant, elle en est tout autant une forme de projection dans le sensible que la musique produite en tant qu'objet secondaire par le musicien qui l'interprète. Entre les deux, on peut

toutefois postuler une différence de nature : l'interprète ne vise pas seulement la restitution de l'objet, mais les images et les émotions suscitées en lui. Il faut ainsi tenir compte, dans l'analyse, du fait que l'objet musical est à la fois un objet produit et un objet perçu. Il existerait donc un « niveau sémantique premier » depuis la mise en partition de l'idée musicale, qui impliquerait que toute analyse ultérieure interviendrait en fonction de critères établis dans un cadre interprétatif particulier. Un niveau d'analyse « neutre », de même que la probabilité de trouver des critères universaux, dès lors, n'existeraient pas.

Cependant, tel un linguiste aux prises avec un système étranger qu'il voudrait décrire, un interprète ne peut transcrire toutes les nuances qu'une analyse objective du matériau permet de percevoir mais seulement les classes d'éléments minimaux qui permettent de distinguer les messages les uns des autres. Il y a là à faire un parallèle fructueux avec les travaux effectués en linguistique sur les catégories signifiantes de langage : on identifie, dans une partition, des « zones de bifurcations sémantiques » privilégiées, des éléments à même d'être interprétés, compris et restitués différemment, et d'autres pas. On voit dès lors l'intérêt de catégoriser et de comprendre mieux de tels éléments, et ce dans trois dimensions :

- une dimension compositionnelle qui amènerait le créateur à affiner la transmission de ses idées musicales et surtout à leur trouver le moyen de transmission et de notation le plus adéquat en fonction de la recherche de liberté désirée,
- une dimension analytique qui ambitionnerait de dépasser la catégorisation élémentaire pour parvenir à envisager des perspectives signifiantes de recherche et de compréhension interprétatives,
- une dimension interprétative de tradition herméneutique, attentive aux espaces métaphoriques (au sens ricoeurien du terme) dans lesquels le sens est fluctuant et permet la variété et l'extension de la compréhension.

L'ambition du présent travail est donc tout autant de fournir des passerelles entre l'analyse d'une œuvre et son interprétation, que de fournir aux compositeurs et aux musiciens des éléments clés sur lesquels asseoir et construire leur grille de lecture des œuvres. Comprendre une interprétation musicale, c'est en fait saisir l'essence de la relation entre une face publique (la partition, l'interprétation, le concert) et une face privée (l'écriture, le travail technique et analytique). Elle passe par des relais très concrets : brouillons, esquisses, annotations de partitions, répétitions, travail technique et compétences de mémorisation...

Fabre Guin commence ses études au CRR de Nancy. Lauréat du Concours Général des Lycées en musique et en dissertation française, élève de Sciences-Po-Paris, il est admis à 19 ans au CNSM de Paris où il est récompensé par six premiers prix. Organiste de la chapelle St Vincent de Paul à Paris, et de la Basilique Saint-Epvre de Nancy, il enseigne l'écriture au CRR d'Aubervilliers. Il est l'auteur de travaux de recherche sur les techniques de compositions ravéliennes, mais aussi sur le rapport au « fait musical » dans l'œuvre cinématographique d'Alain Robbe-Grillet.

Solveig LERAT (Université de Strasbourg)

Le Voyage à Paris de Michèle Reverdy : de l'analyse à l'interprétation

En tant qu'enseignante de flûte à bec et de musique d'ensemble dans plusieurs écoles de musique, j'ai réalisé un projet pédagogique en 2004 avec plusieurs élèves issus de deux écoles, autour du *Voyage à Paris* de Michèle Reverdy. Le *Voyage à Paris* (1992) de Michèle Reverdy est un cycle de cinq pièces écrites pour quatuor de flûtes à bec (SATB). Assez facile d'accès par la notation utilisée, il permet de faire découvrir une œuvre musicale récente à des élèves dont le niveau se situe vers une fin de deuxième cycle. J'ai établi des tableaux avec des lettres représentant les cellules, qui tiennent compte de leur disposition à l'intérieur des quatre voix. Cette représentation de la partition a permis de dégager la forme générale de chaque pièce, afin de faciliter l'enchaînement des voix lors de la performance instrumentale. Cette forme d'analyse m'a été très utile pour leur présenter ces pièces inhabituelles.

Après avoir obtenu une licence à l'Université de Paris IV, Solveig Lerat a poursuivi ses études de musicologie à l'Université de Strasbourg où elle prépare une thèse : « Un Cantor au service de l'Eglise : Michael Praetorius » sous la direction d'Alessandro Arbo et de Nicole Schwindt. Parallèlement à ses études, elle enseigne la flûte à bec, la formation musicale et la musique d'ensemble dans plusieurs écoles de musique d'Alsace.

Nicolas MEEÛS (Université Paris-Sorbonne)

Analyse musicale : pour une sémiotique interne

L'analyse musicale hésite entre herméneutique d'une part, commentaire ou description du projet narratif et approche technique interne d'autre part, analyse du niveau neutre. L'herméneutique semble dire ce que la musique signifie. Ce discours, utile au mélomane, l'est cependant moins pour le musicien qui n'y trouve que peu d'indications d'interprétation. Mais la sémiotique ne se réduit pas à la référence externe : d'autres techniques analytiques correspondent à une approche sémiotique interne, se préoccupant plus des conditions techniques de la production de sens que de la description de celui-ci en langue naturelle – le « sens » n'est pas nécessairement référence mondaine. Ces analyses se révèlent bien plus utiles à l'interprète. Leur apport est limité, cependant, comme celui de la partition elle-même : elles disent quel sens, quel effet produire, mais pas comment le produire – ceci reste de la responsabilité exclusive de chaque musicien. La communication consistera notamment en des analyses du Prélude op. 28 no 6 de Chopin.

Nicolas Meeùs est Professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne. Ses domaines de recherche sont l'organologie, l'histoire de la théorie musicale et l'analyse musicale. Il est le traducteur de *L'Écriture libre* d'Heinrich Schenker et l'auteur de plus d'une centaine d'articles et d'ouvrages dans ces domaines.

Marie-Françoise QUINET (Lycée Pasteur Lille)

Enseigner l'analyse au lycée, en section TMD (technique de la musique et de la danse)

« Enseigner l'analyse au lycée, en section TMD (technique de la musique et de la danse) »
Les profils des élèves entrant en seconde TMD sont très variés, du débutant complet en analyse (les danseurs) à l'élève ayant terminé son cursus de formation musicale et inscrit en classe d'écriture.
Après avoir brièvement exposé les objectifs visés (essentiellement la préparation de l'épreuve d'analyse au baccalauréat), nous proposerons des pistes de réponse aux questions suivantes :

1. Comment aborder l'analyse sur partition avec des non-lecteurs ?
2. Quels liens entre l'analyse et les autres disciplines artistiques pratiquées par ou enseignées aux lycéens ?
3. Quelle formation pour le professeur de lycée ? Etat des lieux, besoins.

Marie-Françoise Quinet est professeure agrégée d'Education musicale au Lycée Pasteur de Lille.

Jean-Marie RENS, Compositeur, Université de Liège, Conservatoire Royal de Liège

L'analyse musicale : un outil au service de la créativité et de l'intelligence artistique

L'analyse musicale pratiquée avec de jeunes apprentis musiciens a pour mission, le plus souvent, de faire comprendre un texte musical au travers de sa segmentation, mais aussi, lorsque les connaissances de l'étudiant le permettent, de sa compréhension sur le plan syntaxique. Elle a également le projet, mais la chose est (en Belgique du moins) plus rare, de fournir des pistes de

réflexion qui peuvent amener notre apprenti musicien à une interprétation assumée et revendiquée par la connaissance du texte.

Mais l'analyse musicale peut également s'aventurer sur d'autres terrains comme celui de la créativité au sens large du terme. Comment utiliser les données analytiques récoltées comme source d'invention pour réaliser un arrangement d'une petite pièce extraite des *Microcosmos* de Bartók, d'une chanson populaire, d'un menuet de Haydn ? Comment utiliser le matériau musical récolté pour jouer avec celui-ci : le manipuler, le transformer, improviser à partir de ...

Jean-Marie Rens est compositeur, professeur d'analyse musicale au Conservatoire Royal de Liège, Maître de conférences à l'Université de Liège et membre de la SBAM (Société Belge d'Analyse Musicale).

Hugues SERESS, (Université Paris-Sorbonne)

Analyse sur partition, analyse sur audition : le statut particulier du commentaire d'écoute dans l'enseignement français

« Les structures que l'analyse met en lumière ne s'entendent pas, du moins pas dans le sens ordinaire du mot, ou plus précisément elles ne s'entendent qu'après avoir été identifiées par l'analyse »*. Cette phrase questionne autant la nature du phénomène sonore comme système symbolique renvoyant à un contenu musical, que celle du statut de l'analyse, et de sa variante auditive, le commentaire d'écoute, tant pratiquée dans nos institutions d'enseignement, conservatoires ou universités. Sans toutefois nier l'importance de l'audition dans les processus cognitifs, cette communication focalisera son attention sur une pratique assez spécifiquement française, dont ni les objectifs et les processus, ni les convergences et les contradictions avec l'analyse sur partition, ne semblent avoir été étudiés suffisamment. Parce que la ligne de fracture entre analyse et commentaire d'écoute dissimule une démarcation encore plus fondamentale, celle entre l'œuvre individualisée et le système qui la soutient, questionner les différentes approches pédagogiques de l'analyse musicale peut refléter de manière éclairante le rapport de l'œuvre musicale à sa réalisation.

* Nicolas MEEÛS, « Apologie de la partition », *Analyse Musicale*, 1991, p. 19-22.

Docteur en musicologie, Hugues Seress est Professeur d'Enseignement Artistique de culture et d'analyse musicale en Conservatoire (Châtellerauld, Vitré) et au Centre d'Études Supérieures de Musique de Poitiers. Il se consacre à l'étude de la tonalité élargie, particulièrement en Europe centre-orientale (1890-1914), et développe des outils de description théorique et d'analyse d'inspiration néo-riemannienne.

Renata SKUPIN (Académie de Musique de Gdańsk, Pologne)

L'enseignement de l'analyse musicale aux étudiants interprètes – l'expérience et quelques conclusions

Cet exposé aura pour objectif de présenter les pratiques de l'analyse musicale dans l'enseignement supérieur (les premier, deuxième et troisième cycles) destiné aux étudiants interprètes (instrumentistes et chefs d'orchestre) de l'Académie de Musique de Gdańsk, dans le contexte de la tradition polonaise d'enseignement de cette discipline aux conservatoires nationaux supérieurs de musique en Pologne. Il s'agira de mettre en relief des différences dans les corpus abordés, les objets et les buts de l'analyse, et de commenter des orientations méthodologiques privilégiées. Les modalités de l'enseignement de l'analyse et les évolutions de programme dans les divers cursus seront discutées en relation avec les besoins de la *formation musicale professionnelle*. Les conclusions seront formulées *sur la base de notre expérience* de vingt ans dans l'enseignement de l'analyse musicale.

Dr hab. Renata Skupin est professeur d'analyse musicale à l'Académie de Musique de Gdańsk (Pologne), et doyen de la Faculté de direction d'orchestre, de composition et de théorie de la musique. Auteur de *La*

poétique de la musique orchestrale de Giacinto Scelsi. L'oeuvre et la spiritualité – entre l'Orient et l'Occident (2008) et d'une quarantaine d'articles d'analyse musicale, concernant surtout l'orientalisme dans la musique polonaise du XXe siècle. Rédacteur en chef de la revue scientifique *Aspekty Muzyki*.

Iwona Hanna SWIDNICKA (Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, Pologne)

The method of teaching analysis in research of interdisciplinary relations in compositions

I would like to outline the analytical method, which has been used in Poland for just a little more than ten years. I employed this method to study Rachmaninov's symphonic works in such areas as relations between different areas of construction of his works, motif relations, relations to the prior compositions, forms and styles, biographical relations, inspirations from folk and religious music, painting, biographical and others. I am going to present the definition of intertextuality and explain this method and its elements. Then I will demonstrate intramusical and extramusical (music-literature, painting-music, biographical, cultural) relations. It is very important to explain the difference between the analysis of contemporary music and that from the past and I try to clarify this question. The conclusions drawn on the basis of the study facilitate placing the music of the given composer in broadly understood cultural changes.

Iwona Hanna Świdnicka is graduate of Academy of Music in Gdańsk (Conducting) and Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw (Theory of Music). In 2010, she completed PhD in the Faculty of Composition, Conducting and Theory of Music in Fryderyk Chopin University of Music. In 2007 she was granted the Award of Merit for Polish Culture by the Minister of Culture and National Heritage. Since 2012 she has been a lecturer in the Fryderyk Chopin University of Music. Doctor Świdnicka's academic achievements include academic papers published by FCUM and articles in scientific magazines.

Marie TAHON (CNRS), Pierre-Eugène SITCHET (Université Paris-Sorbonne)

De l'intérêt d'un enseignement de l'analyse musicale d'une œuvre à travers différents prismes. Analyses croisées de deux pièces musicales du répertoire Gwoka de la Guadeloupe

La présente contribution se propose de mettre en évidence l'intérêt de l'enseignement d'une analyse croisée des musiques traditionnelles. Deux approches seront utilisées conjointement : une analyse musicale basée sur des critères paradigmatiques et une approche « signal » inspirée du domaine des MIR (Music Information Retrieval), basée sur l'extraction d'indices acoustiques à partir du signal audio. Nous nous appuyerons sur l'étude comparative de deux pièces musicales du répertoire Gwoka de la Guadeloupe. Celles-ci seront préalablement segmentées en voyelles afin de limiter les erreurs lors de l'extraction automatique. La mélodie et le rythme seront étudiés à partir de ces voyelles. Nous associerons à cela l'étude des éléments récurrents dans les pièces musicales choisies. Le recours à cette démarche pluridisciplinaire offre à l'apprenant l'occasion d'une exploration approfondie du matériau musical.

Marie Tahon est actuellement en post-doctorat au LIMSI-CNRS. Elle a obtenu son doctorat d'Informatique de l'Université Paris-Sud en 2012. Elle a été recrutée comme ATER en acoustique au CNAM, Paris. Elle possède également un DEM de clarinette et a étudié l'analyse de musique contemporaine au CRD de Paris. Ses domaines de recherche sont l'analyse acoustique et la modélisation de la parole émotionnelle et de signaux musicaux (timbre, rythme, articulation et intonation).

Franco-américain d'origine camerounaise basé à New York, Pierre-Eugène Sitchet (nom d'artiste : Gino Sitson) est vocaliste, compositeur et chercheur en musicologie. Titulaire d'un Master 2 en sciences de l'éducation, il termine actuellement une thèse de doctorat en musicologie sur le Gwoka guadeloupéen à l'Université Paris-Sorbonne. Ses travaux portent sur la cognition musicale, les propriétés expressives de la voix et le processus de transmission des musiques de la diaspora noire.

Johannella TAFURI (Bologna et Conservatoire de Lugano)

Situation de l'analyse musicale en Italie dans les pratiques pédagogiques et d'interprétation

Pour comprendre la situation actuelle de l'analyse musicale en Italie, il faudrait rendre compte des vingt-cinq dernières années pendant lesquelles on a pu observer une véritable effervescence dans ce domaine. De nombreux spécialistes issus de domaines disciplinaires différents, mais tous intéressés par l'analyse musicale, décidèrent de fonder, en 1990, une association d'associations, le GATM (Gruppo Analisi e Teoria Musicale). La présence de plusieurs associations au sein du GATM assurait la richesse de l'interaction entre différentes recherches (informatique, pédagogie, histoire, interprétation etc.). À travers les publications et les congrès du GATM, il est possible de suivre l'évolution des études et des pratiques analytiques en Italie pendant toute cette période.

Nous essayerons de brosser un tableau de la situation actuelle de l'analyse dans les pratiques pédagogiques et d'interprétation. S'agissant des premières, on trouvera, par exemple, des études sur les processus grâce auxquels les enfants perçoivent et mémorisent la forme musicale, apprennent par cœur, à dix ans, une pièce pour piano. Ou encore, des études sur l'enseignement de l'analyse musicale dans les Conservatoires et à l'Université, jusqu'à la naissance d'un Master universitaire de formation à l'analyse à la faveur duquel, au delà des cours sur des disciplines de base (les sciences cognitives, la sociologie de la culture etc.), les étudiants peuvent aussi s'exercer à appliquer les méthodes analytiques à des répertoires différents (tonal, pré-tonal, post-tonal, jazz, musiques de tradition orale, chansons populaires, musiques dans les mass media etc.).

Les pratiques d'interprétation impliquent deux formes différentes d'analyse : celle qui vise à la préparation de l'interprétation d'une œuvre ou celle qui porte sur une interprétation déjà réalisée (exemple d'un concours d'interprétation "expressive" basée sur des programmes informatiques).

Il ne sera pas possible de donner un tableau complet, mais nous tenterons d'apporter une contribution italienne aux Journées d'Analyse Musicale.

Violoniste diplômée de Conservatoire de Lecce et de l'Académie Nationale de Perfectionnement de S. Cecilia à Rome, Johannella Tafuri a joué avec des orchestres de chambre, parallèlement s'est spécialisée en Europe (Genève, Salzburg, Paris etc.) dans les méthodes de pédagogie musicale et s'est consacrée à l'enseignement de la Méthodologie de l'éducation musicale aux Conservatoires de Pesaro, Bologna et Lugano (CH). Ses compétences se sont étendues à la Psychologie de la musique, notamment en relation avec le développement musical des enfants et à la Méthodologie de la recherche pour l'enseignement musical (cours de Doctorat à l'Université de Pamplona (ES) et à Bologna (I). Parmi ses nombreuses publications, on mentionnera une recherche longitudinale sur le développement musical des enfants à partir de la vie prénatale jusqu'à 6 ans (*Nascere musicali*, E.D.T. Torino 2007 (traduite en espagnol et en anglais). Johannella Tafuri a été Présidente nationale de la SIEM (Società Italiana per l'Educazione Musicale), membre du Board of Directors of ISME et membre du Conseil de Direction du GATM (Gruppo Analisi e Teoria Musicale).