

INTERVENTIONS

- ***Proposition d'un nouveau système de chiffrage de l'analyse harmonique - Philippe Gantchoula***

« Notre pratique traditionnelle du chiffrage n'est pas tant fondée sur une pensée moderne et cohérente du langage tonal que sur un empilement de pratiques empiriques. » Je partage ce point de vue émis par le Président de la SFAM, Jean-Pierre Bartoli. C'est pourquoi, j'ai élaboré, ces dernières années, une théorie fonctionnelle de l'analyse harmonique qui ambitionne d'être cohérente et moderne. Elle implique elle-même l'emploi d'un nouveau système de chiffrages. Ce faisant, le but poursuivi était double :

- être plus efficace dans l'analyse des répertoires de la « tonalité courante »
- pouvoir analyser de manière convaincante des répertoires post-romantiques et modernes relevant de la tonalité au sens large.

Je me propose de présenter ici quelques éléments essentiels de ma démarche :

- J'emploie un chiffrage morphologique personnel fondé sur les fondamentales d'accords et non plus les basses.

- Je réforme le chiffrage des degrés en chiffres romains : ceci, de manière à préciser quand il représente une fonction tonale et quand il ne signifie qu'une position dans la gamme. Lorsque c'est nécessaire, je le complète par une notation en lettres fonctionnelles (dans la lignée de Riemann).

- Au-delà du chiffrage individuel des accords, je m'applique surtout à identifier et noter des structures plus larges :

- Cadences

- « cycles fonctionnels tonals » (par exemple, les successions tonique-prédominante-dominante-tonique)

- « processus logiques » (tels les marches d'harmonie, les accords parallèles, etc.)

Je pratique la hiérarchisation des chiffrages sur plusieurs lignes superposées ; ceci permettant souvent la mise en évidence des structures énumérées précédemment.

Exemples musicaux :

- Schumann, *Album für die Jugend*, Erinnerung n°28

- Haydn, *Quatuor Op. 76 n°1*, deuxième mouvement, début

- Haydn, *Sonate XVI 35* en Do majeur, 1, fin du développement

- Bach J.S., *Cantate Preise, Jerusalem, den Herrn*, BWV 119, Aria de ténor n°3, début

- Prokofiev, *Vision fugitive* n°8

- ***Pour une approche pédagogique des « schémas harmoniques » de R. Gjerdingen - Muriel Boulan et Clotilde Verwaerde***

Le travail pionnier de Robert Gjerdingen sur les schémas harmoniques (*Music in the Galant Style*, 2007) trouve désormais sa place dans les productions écrites de plusieurs éminents analystes outre-Atlantique tels que William Caplin ou James Hepokoski. Il renforce également les passerelles entre théorie et pratique, en lien avec les derniers développements sur le *partimento*. L'intérêt grandissant des musicologues pour ce nouvel outil, et ses bénéfices dans le cadre d'une analyse, tant dans ses aspects techniques que dans les considérations stylistiques, nous invite à en expérimenter l'usage dans le cadre pédagogique de l'université et des conservatoires. L'étude didactique d'exemples tirés du répertoire permettra de formuler et d'illustrer les avantages ainsi que la polyvalence de cet outil, tout en nous amenant à envisager une catégorisation plus fine de ces schémas.

- **20 ans de publications en analyse et théorie de la musique - Marc Rigaudière**

Il s'agira de transmettre une bibliographie et de commenter quelques ouvrages marquants. Marc Rigaudière présentera : *Organized Time : Rhythm, Tonality, and Form* de Jason Yust.

- ***Théories transformationnelles et tonalité* - Xavier Hascher**

Ce qu'on nomme les théories transformationnelles en musique recouvre principalement (sans toutefois s'y limiter) l'approche dite « néo-riemannienne », en référence au célèbre musicologue allemand Hugo Riemann (1849-1919), auteur entre beaucoup d'autres choses d'ouvrages sur l'harmonie dont l'influence a été profonde et durable. L'approche néo-riemannienne est apparue aux Etats-Unis entre la fin des années 1980 et le début de la décennie suivante et a connu un impact international significatif. Il s'agit de la dernière approche analytique théorisée en date, après la théorie schenkérienne et la Set Theory. Se plaçant dans le sillage de cette dernière, elle s'applique non pas comme elle à la musique atonale de l'Ecole de Vienne avant l'invention de la série dodécaphonique, mais plutôt au répertoire romantique relevant de la tonalité « élargie » ou « évoluée », où les rapports harmoniques se complexifient et se chromatisent, faisant perdre de vue l'unité tonale de la phrase ou de l'œuvre musicale, et rendant inopérant le chiffrage harmonique usuel. Les précurseurs ou premiers représentants des théories transformationnelles et du néo-riemannisme s'appellent David Lewin, Richard Cohn, David Kopp. Dans cette présentation, on tentera d'exposer de manière aussi simple que possible les présupposés théoriques de cette démarche ainsi que de donner quelques exemples de son application à l'analyse.

- ***Théories transformationnelles et musique atonale* - Moreno Andreatta, José Luis Besada**

Le *Tonnetz* est probablement la représentation géométrique la plus connue parmi les modèles transformationnels de la musique tonale. Pourtant, il est possible de modifier les rapports intervalliques de ses axes afin d'obtenir onze autres *Tonnetze*, certains d'entre eux plus adaptés pour une représentation de l'organisation harmonique de plusieurs répertoires de musique post-tonale. Après une présentation de l'environnement web *Tonnetz* développé au sein du projet SMIR à l'université de Strasbourg, permettant à l'analyste d'avoir accès de façon interactive à cette panoplie d'espaces de représentation, nous passerons à une description élémentaire des réseaux de Klumpenhouwer, un deuxième outil issu des théories musicales transforma-tionnelles dont nous montrerons la pertinence dans l'analyse de plusieurs passages du quatuor *Melencolia* de Philippe Manoury

- ***Vecteurs harmoniques : le point sur la question*. Thomas Bottini, Philippe Cathé, Christophe Guillotel-Nothmann, Nicolas Meeùs.**

La théorie des vecteurs harmoniques (TVH), proposée par Nicolas Meeùs il y a plus de vingt ans, continue à alimenter les recherches sur l'évolution de l'harmonie. Notre communication décrira brièvement la théorie, proposera une bibliographie d'écrits récents qui en font usage, commentera quelques-uns des résultats acquis et quelques-uns des projets en cours. Une proposition d'utilisation de la théorie pour analyser des madrigaux du Troisième livre de Monteverdi (SV 60-74) et des chorals de Bach ... sera discutée avec la salle.

- ***Du signal à l'harmonie : les descripteurs harmoniques* - Manuel Gaulhiac**

Les représentations temps-fréquence sont devenues le support d'une compréhension intime des enjeux de l'harmonie, sous ses aspects à la fois physiques et perceptifs. En effet, depuis les travaux d'Helmholtz au XIXe siècle, les modèles psychoacoustiques permettent d'explicitier les liens entre harmonie et timbre, et la notion de dissonance reste au cœur des recherches actuelles. Pourtant, malgré plusieurs propositions, ces représentations et ces modèles semblent se heurter à un obstacle lorsqu'il s'agit d'étudier l'harmonie dans un contexte musical. La présentation vise à montrer que cet obstacle est avant tout d'ordre méthodologique, et qu'un cadre théorique adapté, comme celui des descripteurs harmoniques, permet d'éclairer le phénomène harmonique sous un angle original et pertinent dans une visée analytique.

Une première partie sera consacrée à présenter l'approche adoptée, à l'interface entre le symbolique et le signal, et à préciser sa finalité et ses limites. Les modèles spectraux utilisés seront brièvement introduits. Ensuite, des exemples d'analyses seront directement donnés sur le logiciel dédié aux descripteurs harmoniques.

- ***Analyse en réseau : une transposition pratique et pédagogique des représentations vectorielles des intervalles - Jean-Marc Chauvel***

Les représentations en réseau sont en apparence des représentations complexes et très éloignées d'une pratique de l'analyse harmonique. On voudrait essayer de montrer que c'est tout l'inverse, et que ces représentations sont des espaces de projection où la complexité des différents aspects de l'harmonie peuvent se retrouver de manière très pratique et très immédiate.