

La lettre d'information de la SFAM

n° 7, avril 2024



Le mot de la présidente

Chères et chers sociétaires,
C'est avec grand plaisir que nous vous adressons en qualité de membres de notre association cette 7^e édition de *La lettre d'information de la SFAM* qui rend compte des activités et publications de notre société durant ces derniers mois. Votre adhésion à la SFAM est le reflet de votre intérêt pour le champ de l'analyse et de la théorie musicales et je vous en remercie chaleureusement.

Le conseil d'administration, le bureau et moi-même nous réjouissons de vous rencontrer lors de nos prochains événements et restons à votre écoute pour recueillir vos suggestions et soutenir vos projets dans notre discipline.

Bonne lecture.

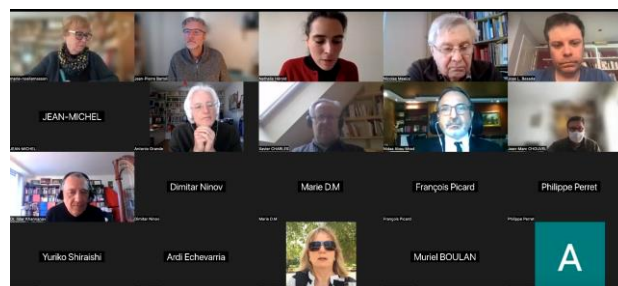
Nathalie Hérold
Présidente

contact@sfam.org
<https://sfam.org/>

Table ronde SFAM/EuroT&AM : Épistémologie de l'analyse musicale

L'analyse musicale consiste-t-elle à s'abstraire de la dimension sonore de la musique ? Est-il possible de la concevoir comme proprement musicale (distincte des analyses acoustique, sociologique, ethnologique, etc.) ? Ces deux questions ont constitué le point de départ d'une table ronde consacrée à l'épistémologie de l'analyse musicale qui s'est tenue par visioconférence le samedi 25 mars 2023 entre 14h30 et 17h30. Organisée par Jean-Pierre Bartoli, José Luis Besada, Nathalie Hérold, Marie-Noëlle Masson et Nicolas Meeùs, cette table ronde a constitué un événement satellite en marge du colloque international *Épistémologie de l'analyse musicale : quelles théories, quelles méthodes, pour quelles musiques dans quels contextes disciplinaire et culturels* (EMA 2023) qui a eu lieu à la Bibliothèque Nationale de France du 29 au 31 mars 2023, avec le soutien de la SFAM.

Forte d'une tradition dans la réflexion de nature épistémologique sur l'analyse musicale qui remonte à ses origines – si l'on songe notamment au congrès de Colmar (1989) et à différentes publications sur le sujet – et qui marque son identité en tant que société savante, la SFAM a ainsi eu l'occasion de renouer avec l'un de ses thèmes de prédilection. Élaborée en étroite collaboration avec l'EuroT&AM (European Network for Theory and Analysis of Music), cette table ronde a bénéficié de la présence de plusieurs invités – Xavier Charles (SFAM), Jean-Marc Chouvel (SFAM), Antonio Grande (GATM), Ildar Khannanov (OTM), Michel Lambert (SBAM), Nidaa Abou Mrad (SFAM) et François Picard (SFE) –, qui ont proposé de courtes interventions introductives destinées à stimuler les échanges et la réflexion collective.



Après une introduction par Nathalie Hérold, trois principales parties se sont succédées dans cette table ronde, chacune tentant de cerner sous un angle spécifique les conditions auxquelles l'analyse musicale devrait répondre pour entrer dans la sphère épistémologique des activités de recherche scientifique. Une première partie, modérée par Nathalie Hérold, mettait ainsi l'analyse musicale en regard de la dimension scientifique induite par le terme épistémologie. Une deuxième partie, modérée par José Luis Besada (SFAM et SATMUS) s'intéressait à l'objet musical de l'analyse, entre objet construit et objet perçu. Une troisième partie, modérée par Nicolas Meeùs (SFAM et SBAM) questionnait l'analyse musicale en tant que science ou idéologie. Enfin, une synthèse des échanges par Jean-Pierre Bartoli a permis de rappeler les idées principales qui ont émergé des différentes discussions, parmi lesquelles l'autonomie de l'analyse musicale – mais pas forcément son indépendance –, l'idée de langage musical – qui ne va pas de soi –, le rapport de l'analyse au vécu musical et à la dimension performative, la notion d'euroanéité, ainsi que la question de la centralité de l'analyse musicale, y compris sur le plan institutionnel.

La richesse et la fluidité des débats, au sein d'un format propice au partage d'idées et à leur discussion, ont fait de cette table ronde une expérience à renouveler.

Nathalie Hérold

Rencontres franco-qubécoises d'analyse musicale

Pour la quatrième année consécutive, la SFAM et l'Observatoire Interdisciplinaire de Création et de Recherche en Musique (OICRM) ont organisé conjointement des rencontres franco-qubécoises d'analyse musicale. Se déroulant en mode distanciel, ces séances abordent des thématiques variées. Depuis la première séance s'étant tenue le 27 novembre 2020 et s'interrogeant sur l'analyse de la musique de film aujourd'hui, quatre autres rencontres ont eu lieu.

La dernière en date, le 10 novembre 2023, s'est proposée de « Penser la phrase et la forme musicales dans la musique française d'avant 1870 ». Modérée par Marc Rigaudière (Université de Reims-Champagne Ardennes, SFAM), cette séance a consisté en trois brèves interventions qui ont abordé la question des méthodes d'approche de la forme musicale au XIX^e siècle et tout particulièrement dans le cas de la musique française pour laquelle les outils académiques paraissent souvent inadaptés.

- **François de Médicis** (Université de Montréal, OICRM), *Défi de l'adaptation de la théorie des fonctions formelles de William Caplin à l'étude de la musique romantique*

Cette communication offre quelques exemples de transposition de la théorie des fonctions formelles de William Caplin illustrés par le répertoire romantique. À partir d'une réflexion épistémologique sur certains concepts capliniens, les fonctions de « début » en l'occurrence, il est possible de les concevoir de manière radicalement différente (en en prenant le contrepied), pour mieux les adapter au répertoire visé.

- **Muriel Boulan** (Sorbonne Université, SFAM), *Identités formelles de la symphonie française avant 1870 : repousser ou réinterpréter les cadres*

Si le développement de la pensée cyclique constitue en France un tournant majeur dans l'évolution de la forme symphonique, nombreuses sont les propositions qui, de Reber à Saint-Saëns, s'émancipent dès les années 1840 d'une voie tracée par l'héritage beethovénien. Cette intervention propose de mettre en valeur quelques stratégies spécifiques au corpus français et d'interroger les problématiques qu'elles suscitent, en regard des écrits d'époque comme des outils contemporains, forgés avant tout sur un corpus germanique.

- **Clotilde Verwaerde** (Université Paris 8, SFAM), *Sortir du cadre induit par la forme poétique : le cas de la romance française*

Dès ses débuts, la romance vocale est indissociable ou presque de l'agencement par strophes qui



Enregistrement vidéo en accès libre sur la chaîne YouTube de la SFAM :

<https://www.youtube.com/watch?v=Glk1bqCNnOo>

caractérise « ce petit Poème du même nom, divisé par couplets » (Rousseau, *Dictionnaire de musique*, 1768). La forme strophique s'impose donc, ne tolérant guère qu'une exception : celle d'une alternance de modes – et de mélodies le plus souvent – entre strophes paires et impaires. À cet impératif s'ajoute la présence fréquente d'un refrain textuel, souvent placé en fin de strophe. Cette intervention vise à montrer de quelles façons les compositeurs cherchent très tôt à se libérer de ce carcan formel pour tant érigé en principe absolu par Thiébauld en 1813 et d'autres à sa suite.

Chaque présentation a été suivie d'une discussion collective sous forme de table ronde. À cet égard, deux témoignages plus formalisés ont été apportés : celui de Pauline Amar à propos de ses recherches sur la musique de chambre française avant 1870 et celui de Jean-Pierre Bartoli sur l'œuvre symphonique de Berlioz.



Observatoire interdisciplinaire
de création et de recherche
en musique



Enregistrement vidéo en accès libre sur la chaîne YouTube de la SFAM :

<https://www.youtube.com/watch?v=s62NGmg7vLI>

Revoir les rencontres précédentes :

- 1^{re} rencontre du 27 novembre 2020
« Analyser la musique de film aujourd'hui »
<https://www.youtube.com/watch?v=HTtPhah3qgk>
- 2^e rencontre du 5 mars 2021
« L'analyse musicale dans les universités et conservatoires aujourd'hui »
https://www.youtube.com/watch?v=bnINKAw_rnA
- 3^e rencontre du 11 juin 2021
« Approches jazz, populaires et ethnomusicologiques en analyse musicale »
<https://youtu.be/4ENXK2szDvw?si=UbNFTckji1jc8tN8>
- 4^e séance du 11 juin 2021
« La pensée cyclique aux confins des catégories »
<https://youtu.be/ix2HUpAMHZA?si=W7Bpbf4WGNFbW8h2>

RAMA – Rencontres d'Analyse Musicale Appliquée (2 décembre 2023)

Société Française d'Analyse Musicale et Conservatoire Hector-Berlioz (Paris CMA 10).

Ces journées (dont celle qui a eu lieu au CRR d'Aix-en-Provence en 2021 et qui impliquait également l'orchestre...) supposent une participation de départements d'études, de professeurs d'instrument, de chant, de jazz, d'analyse, de culture musicale, d'écriture, etc., d'élèves, d'étudiants suivant parallèlement des cours dans les deux types de structures : conservatoires et universités, de différents niveaux et domaines d'études, de compositeurs-professeurs, musiciens et musiciennes de l'ensemble du lieu de formation artistique, ainsi que d'autres, en étroite collaboration avec des membres de la SFAM, des intervenants et intervenantes universitaires, des chercheurs-instrumentistes... Chaque œuvre, choisie par des musiciens du lieu d'accueil, est interprétée une première fois au début de la séance et ré-écoutée à la fin de chaque session (ce qui permet une comparaison très intéressante...) après l'intervention d'un ou plusieurs analystes, qui font appel à des documents visuels et sonores. La

rencontre de décembre 2023 proposait des œuvres de Robert Schumann, David Lampel (compositeur suédois et professeur), John Cage, Iannis Xenakis et Theolonius Monk, dont la plupart présentaient des difficultés d'interprétation pour les jeunes musiciens qui étaient très investis et enthousiastes. Les questions de la salle sont assurément importantes.

Des moments de cette journée seront placés sur le site de la SFAM, deux techniciens (dont Florian Iochem qui est également le gestionnaire administratif de la Société) ayant enregistré les prestations musicales (avec de nombreux micros) ainsi que les communications analytiques.

Ce type d'expérience paraît extrêmement fructueux. Il sera particulièrement stimulant de le poursuivre dans de nombreux lieux de formation artistique.

Jean-Michel Bardez

Profils d'une œuvre : Schoenberg, « Farben », *Fünf Orchesterstücke* op. 16, n° 3 ; Ligeti, *Musica Ricercata* et *Études pour piano*

Le jeudi 23 mars 2023 de 14h à 16h, eut lieu, à l'initiative de la SFAM, la séance en visioconférence consacrée à la troisième pièce des *Fünf Orchesterstücke* opus 16 de Schoenberg, « Farben ». Deux jeunes chercheurs ont proposé leur analyse. Fabien Houlès a révélé des références à la fugue dans cette partition et Héctor Cavallaro a relié les catégories principales de l'analyse formelle au phénomène de « l'inflexion » menant à la « précipitation ».

Le jeudi 19 octobre 2023 de 14h à 16h30, c'est la SBAM qui a mené la séance consacrée à quelques pièces de deux opus de Ligeti : *Musica Ricercata* et les *Études pour piano*. L'idée de ce répertoire émanait de Jean-Marie Rens, qui détailla particulièrement la première et la septième pièce de *Musica Ricercata*. Malcolm Miller et Mark Sexton ont exploré avec des outils numériques l'utilisation structurelle de l'espace des hauteurs et des registres dans les

études n° 4 et 6. Amalia Szücs Blànaru a traité la neuvième étude, « Vertige », au sein d'un corpus privilégiant l'idée de continuum.

Marie Delcambre-Monpoël et Marie-Noëlle Masson



Enregistrement vidéo en accès libre sur la chaîne YouTube de la SFAM :

➤ Schoenberg, « Farben », *Fünf Orchesterstücke* op.16, n° 3

<https://www.youtube.com/watch?v=8E2-LrWhqOo>

➤ Ligeti, *Musica Ricercata* et *Études pour piano*

https://www.youtube.com/watch?v=joWodoy_qd8

Des nouvelles de *Musurgia*

Avec les départs de Christophe Guillotel-Nothmann puis de Nathalie Hérold, élue à la présidence de la SFAM, l'année 2023 a vu se renouveler l'équipe de rédaction en chef de *Musurgia*, désormais constituée de deux membres du CA de la SFAM : Muriel Boulan, maître de conférences à Sorbonne Université, membre de l'Institut de Recherche en Musicologie (IReMus), et Clotilde Verwaerde, maître de conférences à l'Université Vincennes – Saint-Denis (Paris 8), membre de l'équipe de recherche *Musidanse*. Le tout début de l'année

2023 a également vu l'arrivée au comité de rédaction de Jérôme Rossi, alors Professeur à Tours et nommé depuis à l'université de Lyon II, prenant la suite de Philippe Cathé. Cette réorganisation a été l'occasion de renforcer les liens et les collaborations avec le comité de rédaction, qui apporte un soutien actif et une aide précieuse tant dans la gestion du flux éditorial que dans les perspectives scientifiques de la revue à court et plus long termes.

Depuis le précédent bulletin de la SFAM, le nombre en hausse d'articles acceptés et arrivés au

terme du processus de modifications par les auteurs et autrices, a donné lieu à un travail éditorial particulièrement intense. Celui-ci a permis, après la parution du dernier numéro de 2022 coordonné par Nathalie Hérold (numéro XXIX/3-4 consacré aux articles du Concours 2021), la publication rapprochée des trois premiers numéros de l'année 2023 : un premier en septembre 2023, le suivant en décembre 2023 et le troisième en avril 2024. Le quatrième est en préparation et viendra clore en moins d'un an une rare série de quatre numéros simples.

Depuis le dernier bulletin, par ailleurs, se sont tenues deux éditions du concours SFAM/*Musurgia*. Le concours 2022 a suscité l'envoi de neuf articles, dont deux en anglais, traitant de sujets s'étendant du Moyen Âge à nos jours, sous des approches analytiques et méthodologiques variées. Le prix SFAM a été attribué Nicolas Boiffin pour son article consacré au traitement des cadences dans les *Mörke-Lieder* d'Hugo Wolf, le Prix Jean-Jacques Nattiez a récompensé Mariko Kiuchi pour son étude, au prisme des

topiques, du « *Rex tremendae* » de la *Grande messe des morts* de Berlioz. Ces deux articles ont pris place dans le numéro XXX/3 (2023). La dernière édition du Concours SFAM/*Musurgia*, menée au dernier trimestre de 2023, s'est révélée moins fructueuse : malgré la réception de huit articles, dont cinq répondaient aux critères Jeune Chercheur, aucun prix n'a pu être décerné.

En ce début d'année 2024, enfin, la revue a lancé un appel à articles autour de Fauré, à l'occasion du centenaire de la mort du compositeur. Cette première initiative, menée avec le concours de Sylvain Caron, membre du comité de rédaction, s'inscrit dans un projet plus large de numéros thématiques associant des membres du comité de rédaction ou des spécialistes extérieurs dans leurs domaines d'expertise.

Muriel Boulan et Clotilde Verwaerde

Parution du numéro 13 de la revue *Musimédiane*, « Interpréter *Les espaces acoustiques* de Gérard Grisey / *Performing Gérard Grisey's Les Espaces Acoustiques* »

Paru en novembre 2023 et entièrement bilingue (français-anglais), ce nouveau numéro de la revue audiovisuelle et multimédia d'analyse musicale *Musimédiane* est consacré à l'interprétation des *Espaces acoustiques* de Gérard Grisey, un cycle instrumental et orchestral qui comprend six pièces d'effectifs changeants composées entre 1974 et 1985 et que l'on peut considérer aujourd'hui comme l'un des « classiques » de la musique spectrale. Autour d'un projet commun entre les travaux du LabEx GREAM de l'Université de Strasbourg – devenu ITI CREA entretemps – et la programmation, sous la direction de Pierre-André Valade, de ce grand cycle dans le cadre d'un concert de l'orchestre de la *Zürcher Hochschule der Künste* (ZHdK, Haute École d'Art de Zurich) en avril 2016, une équipe de chercheurs et chercheuses, mobilisée par Pierre Michel, a travaillé sur les questions liées à l'interprétation de ce type de musique, en articulation avec une équipe de techniciens du son et de l'image chargée de la captation audiovisuelle de plusieurs séances de répétitions.

Pour qui analyse les répertoires contemporains, il est clair que dans certains cas comme celui de la musique spectrale, la partition comporte des zones d'ombre qu'il est parfois difficile d'éclaircir, ainsi qu'une certaine marge d'imprévisibilité dans la réalisation musicale. L'objectif de ce numéro est ainsi de mieux saisir la dimension interprétative liée à un tel cycle instrumental et orchestral en abordant, d'une part, des questions liées à l'instrumentiste, notamment la notation, sa lecture, les techniques instru-

mentales étendues et l'intonation des micro-intervalles, et, d'autre part, des aspects liés au chef d'orchestre, en particulier les techniques de répétition, les annotations sur partition, la lecture propre de l'œuvre et le cheminement parcouru avec cette dernière. À mi-chemin entre la musicologie de l'interprétation, les *performance studies* et la documentation de l'acte musical encouragée par le LabEx GREAM, ce numéro adjoint aux articles de trois musicologues et analystes particulièrement sensibles à ces questions – Nathalie Hérold, Ingrid Pustijanac et Camille Lienhard – une riche collection de vidéos – également accessibles directement sur la chaîne YouTube de la SFAM – montrant avec précision les données fondamentales, à la fois techniques et humaines, liées à la réalisation de ces pièces. La configuration spécifique de ce numéro 13 permet la mise à disposition de toutes les précisions et informations – titres des pièces, questions abordées pendant les extraits de répétitions, passages précis dans la partition, mots-clés – utiles en vue d'une navigation rapide comme d'une consultation liée à des choix plus spécifiques parmi ces moments de répétition avec Pierre-André Valade, l'un des chefs les plus expérimentés dans le domaine des musiques spectrales. Aux moments captés sur le vif avec les musiciens recevant les conseils du chef répondent des entretiens ciblés donnant la parole au chef et à certains des jeunes musiciens et musiciennes particulièrement impliqués dans le projet.

Pierre Michel et Nathalie Hérold

La chaîne YouTube de la SFAM

A chaque chose malheur est bon. Si la pandémie mondiale a fortement bouleversé les activités humaines pendant plusieurs années, elle n'en a pas moins permis d'accélérer le développement des modes de communication à distance. C'est ainsi que la SFAM et l'Observatoire Interdisciplinaire de Création et de Recherche en Musique (OICRM) ont organisé conjointement sur Zoom des rencontres franco-québécoises d'analyse musicale à partir de 2020. Dans la foulée, et pour garder une trace de ces échanges transatlantiques tout en offrant une séance de rattrapage aux personnes ayant, pour une raison ou une autre, manqué le rendez-vous, la SFAM a créé sa chaîne YouTube « Société Française d'Analyse Musicale ».

Depuis, la chaîne s'est parée d'une bonne dizaine de vidéos. Les cinq rencontres franco-québécoises s'y trouvent en intégralité : la première, « Analyser la musique de film aujourd'hui », a ouvert le bal sous forme de cadeau de Noël en étant mise en ligne le 26 décembre 2020, suite à quoi ont suivi « L'analyse musicale dans les universités et conservatoires aujourd'hui » (postée le 20 avril 2021), « Approches jazz, populaires et ethnomusicologiques en analyse musicale » (postée le 23 juillet 2021), et « La pensée cyclique aux confins des catégories » (postée le 4 avril 2023) et très récemment « Penser la phrase et la forme musicales dans la musique française d'avant 1870 » (le 2 avril 2024). Les remises des prix du concours d'articles de la SFAM et de la revue *Musurgia* (Prix Jean-Jacques Nattiez et Prix SFAM) 2020, 2021 et 2022 ont aussi droit à leur vidéo spécifique.

D'autres événements ponctuels sont également aujourd'hui en ligne. C'est le cas de deux entretiens conduits en marge des Assemblées générales de l'association, respectivement consacrés à *Vocabulaire*

de l'harmonie de Claude Abromont et Eugène de Montalembert (Minerve, 2021) conduit par Jean-Pierre Bartoli (et posté le 20 mars 2022) et à *La musique qui vient du froid : arts, chants et danses des Inuit* de Jean-Jacques Nattiez (Presses de l'Université de Montréal, 2022) conduit par Claude Abromont (et posté le 30 mai 2023). De plus, la passionnante table ronde SFAM/EuroT&AM, événement satellite du colloque *Épistémologie de l'analyse musicale* (EMA 2023) se trouve in extenso sur YouTube sous la forme d'une vidéo de 2h46 de haute tenue. Les « Profils d'une œuvre » ont eux aussi fait leur apparition sur la chaîne, la dernière vidéo en date portant sur Ligeti.

Depuis quelques mois, à la faveur du recrutement de Florian Iochem comme gestionnaire administratif de la SFAM, le rythme de publication de la chaîne tend à s'accroître, et les vidéos mises en ligne se sont vues agrémenter de bandeaux introductif et conclusif. En outre, les moments de silence ou de pause ont été coupés, inaugurant une intervention du montage dans ce qui auparavant se cantonnait à la vidéo brute. La SFAM serait-elle donc en passe de devenir le prochain YouTubeur tendance ?

Benjamin Lassauzet



La chaîne YouTube de la SFAM :

<https://www.youtube.com/@societefrancaisedanalysemu6642/>

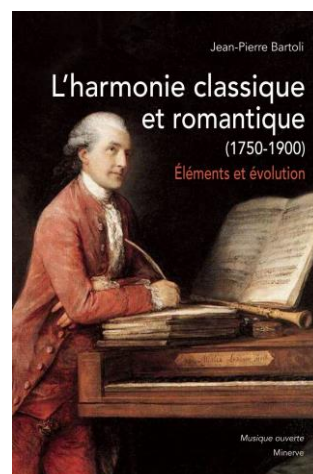
Publications récentes

Parmi les ouvrages récents portant sur la théorie ou l'analyse musicales il convient de signaler dans le présent numéro ceux-ci, rédigés par nos membres et sympathisants.

Jean-Pierre Bartoli, *L'harmonie classique et romantique (1750-1900) : éléments et évolution*, seconde édition revue et augmentée, [Paris], Minerve, 2023, coll. « Musique ouverte », 238 p.

Publié en 2001 aux éditions Minerve, *L'harmonie classique et romantique (1750-1900) : éléments et évolution* de Jean-Pierre Bartoli fait partie des ouvrages incontournables de l'analyse musicale en langue française. Vingt-deux ans après sa parution initiale, l'auteur nous en propose une seconde édition revue et augmentée qui permet de rendre ce travail à nouveau accessible – la première édition étant épuisée – tout en l'actualisation en regard des avancées récentes dans ce domaine.

S'adressant à un lectorat tant étudiant que plus confirmé, l'ouvrage – comme son prédécesseur – « se propose d'examiner comment les éléments du langage harmonique et tonal ont évolué progressivement depuis les années 1750 jusqu'à l'aube du xx^e siècle » (p. 20), à ceci près que la notion de « période classique » est ici systématiquement abandonnée au profit d'une expression plus neutre – « seconde moitié du xviii^e siècle » – et plus à même de rendre compte de l'idée-force de la réflexion : la continuité, la cohérence, voire l'unité du langage musical du milieu du xviii^e siècle au début du xx^e.



L'ouvrage reprend une structure similaire à celle de la première édition, avec un premier chapitre présentant une synthèse des concepts essentiels de différentes théories de l'harmonie et de la tonalité, de Rameau à Schoenberg, suivi de trois chapitres plus analytiques agrémentés d'une large palette d'exemples musicaux et axés successivement sur le langage harmonique, la syntaxe harmonique et la syntaxe tonale envisagés dans une perspective à la fois diachronique et synchronique. Parmi les petites différences par rapport à l'édition précédente se trouvent notamment les quelques références aux pratiques et théories du *partimento*.

Des apports plus substantiels à la réflexion se situent au sein du dernier chapitre intitulé « Vers l'harmonie du XX^e siècle », qui intègre désormais une section consacrée non plus seulement aux axes fonctionnels de Lendvái, mais également à la théorie transformationnelle néo-riemannienne, enrichie en outre par la discussion de quelques nouveaux exemples musicaux de Brahms, Liszt, Schubert et Wagner. Comme le souligne Jean-Pierre Bartoli, l'idée même de théorie transformationnelle de l'harmonie rappelle « le règne de ce que j'ai appelé ici-même la syntaxe des notes voisines et que j'ai précisément désignée comme responsable de la suspension des fonctions dans les œuvres musicales du XIX^e siècle. » (p. 205.)

La fin de l'ouvrage, qui conclut de façon générale – même au-delà de la période historique considérée – sur « la cohabitation parfois harmonieuse, souvent contradictoire, de deux logiques, l'une contrapuntique (la conduite des voix) et l'autre harmonique (les accords), dont le concours sert de fondement à la tonalité harmonique » (p. 220) reste toujours aussi pertinente et justifie la (re)découverte de ce « classique » de l'analyse musicale.

Nathalie Hérold

Jean-Jacques Nattiez, *La Musique qui vient du froid : arts, chants et danses des Inuit*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2023, 486 p.

Déjà multi récompensé (prix de l'Académie Charles Cros, prix France-Musique-Claude-Samuel, médaille Luc-Lacourcière, prix Opus 2022-23), consacré à la musique des Inuit, l'exceptionnel catalogue de l'exposition du Musée des beaux-arts de Montréal permet enfin de rendre accessible à tous des recherches que Jean-Jacques Nattiez a débutées en 1972, dès son arrivée au Canada, avec trois élèves passionnés, et qui ont donné lieu par la suite à de nombreux voyages sur le terrain. Livre d'art de 488 pages, riche de 174 illustrations (sculptures, estampes, etc.) provenant de la collection personnelle de l'auteur, il s'agit d'un travail fondé sur quatre approches simultanées : historique, culturelle, musicale et iconographique.

Au-delà du puissant intérêt anthropologique et même politique du livre, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer le passé et le destin d'un univers circumpolaire dont les fascinantes traditions chamaniques courent le danger d'être totalement oubliées, tout

musicologue y trouvera des ressources essentielles pour découvrir les danses à tambour et les chants de gorge, cœur du répertoire Inuit. Le chapitre 5, en particulier, approfondit les questions de structure et de composition (forme, gamut, échelle, ambitus, tempo), tandis que le site des Presses de l'Université de Montréal propose en ligne l'ensemble des exemples du livre en partition, y compris des analyses paradigmatiques conséquentes, mais aussi de formidables archives sonores (presque tous les disques disponibles ont été numérisés) et visuelles (si utiles pour mesurer la dimension ludique des chants de gorge féminins), accompagnées d'une discographie et d'une précieuse liste de liens.

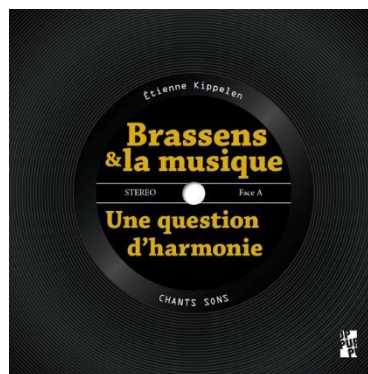
Ce nouvel opus de Nattiez souligne, s'il en était encore besoin, la diversité de ses champs d'intérêt et la dimension protéiforme des outils sémiologiques qu'il ne cesse de mettre à l'épreuve des répertoires musicaux les plus variés, de tradition orale autant qu'écrite.



Claude Abromont

Etienne Kippelen, *Brassens et la musique : une question d'harmonie*, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2023, 115 p.

Une étonnante étude très poussée de 148 chansons sous leur aspect harmonique de cet « auteur-compositeur-interprète » autodidacte, permet de comprendre ce qui constitue la singularité stylistique de ce « catalogue » de titres. Une telle analyse – jusqu'à une approche néo-riemannienne – permet de mettre en avant des préférences pour certaines tonalités,



certaines successions harmoniques également « suggérées » par sa pratique de la guitare, l'évolution globale des choix d'accords vers de plus « denses », vers des exceptions et, peu à peu, de dégager de nombreux aspects structurels, le lien éventuel entre des parties textuelles et des éléments musicaux, les influences de musiques « fréquentées » par Georges Brassens, mais également les traces qu'il dissémine ensuite chez d'autres auteurs.

Des questions essentielles sont ainsi abordées à travers tous les aspects de la « mise en œuvre ». Comment un style évolue-t-il ? Quels sont les parcours tonaux, voire les emprunts modaux ? Quelles sont les relations particulières entre texte – considéré comme prévalent par Georges Brassens – et musique, quand bien même ses déclarations à ce sujet peuvent être contradictoires ? Quels rapports existent entre sémantique et éléments musicaux, par exemple lorsqu'une même mélodie est superposée à deux ou plusieurs passages textuels (on pourrait estimer que des « moments » poétiques différents sur une même musique la font percevoir d'autres manières...).

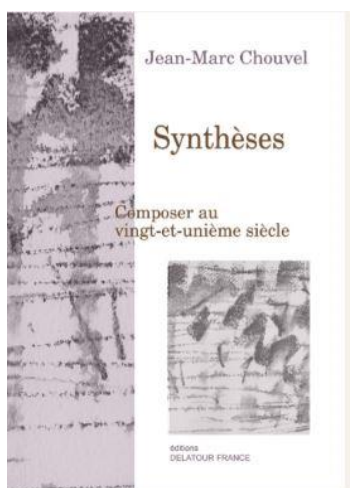
Ainsi que l'écrit Etienne Kippelen : « Heurtant l'intuitive fluidité que perçoit l'auditeur, cet émerveillement face à la complexité insoupçonnée a été la principale révélation de notre analyse, abordant la musique par différents angles pour mieux en cerner la fine conception ». Ce processus de ré-évaluation détaillé, convaincant, pourrait être appliqué dans bien d'autres cas.

Jean-Michel Bardez

Jean-Marc Chouvel, *Synthèses : composer au vingt-et-unième siècle*, Sampzon, Delatour-France, 2023, 360 p.

Dans cet ouvrage, Jean-Marc Chouvel propose d'explorer les multiples aspects de son propre travail de composition, depuis un quart-de-siècle. Se présentant comme un « compositeur plongé dans les soubresauts de son époque », il nous offre des pistes de réflexion passionnantes pour mieux appréhender la création contemporaine. Le choix du titre, *Synthèses*, qui fait référence tant au processus de composition, à l'acoustique, à l'esthétique qu'à la chimie et aux mathématiques, rappelle ici la grande richesse du parcours et la pluridisciplinarité de son auteur, à la fois compositeur, musicologue, philosophe et plasticien.

Construit comme une sorte de fiction tout en évitant l'écueil biographique, ce livre est organisé en cinq chapitres thématiques rassemblant de nombreux écrits, partitions et réflexions inédites : *devenir compositeur ; paradoxe de l'écriture du sonore ; écrire : musique/texte ; connivences et métamorphoses ; l'horizon esthétique*. Pour reprendre l'une des nombreuses expressions savoureuses de l'auteur, cette réflexion dresse un « bilan d'incomplétude » sur les différentes problématiques auxquelles



sont confrontés les compositrices et compositeurs du XXI^e siècle.

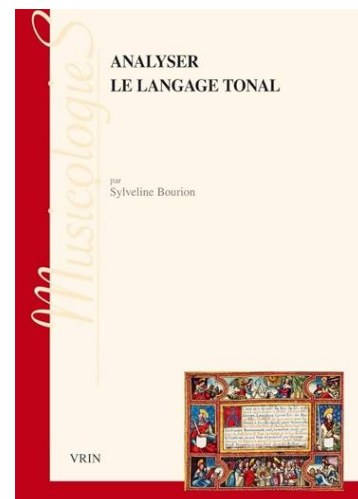
Louisa Martin-Chevalier

Sylveline Bourion, *Analyser le langage tonal*, Paris, Vrin, 2023, coll. « MusicologieS », 549 p.

Sylveline Bourion estime que « le rôle de l'analyste [est] celui, eu égard à la musique, de l'anatomiste : il lui faut bien nommer ces os, ces tendons, ces cartilages dont le musicien et l'auditeur, souvent Monsieur Jourdain sans le savoir, font déjà l'expérience avec le contact direct de la musique ». En conséquence, *Analyser le langage tonal* a pour objectif d'aider les étudiants à développer leurs savoirs afin qu'ils puissent nommer, chiffrer, découper et structurer la musique.

Cet ouvrage offre ainsi un équivalent francophone aux manuels de théorie musicale qui peuplent les rayons des institutions nord-américaines. Les recherches menées par Sylveline Bourion à l'Université de Montréal ayant généralement porté sur la musique de Debussy et de Bach, sa première incursion dans le domaine des textes pédagogiques couvre également un large éventail de compositions allant de l'époque baroque à celle du romantisme. Ce livre propose 160 exercices d'entraînement pour aider le lecteur à maîtriser ces compétences, dont les corrigés se trouvent en fin du volume. Il contient également 384 exemples d'analyse, 63 tableaux et 26 figures.

Il s'agit d'un guide pratique d'analyse qui vise à enseigner au lecteur comment aborder certaines œuvres. Toutefois, ce livre ne se veut pas un guide complet, car toutes les compositions ne sont pas conformes aux conventions. Sylveline Bourion tient aussi à mettre en garde le lecteur qu'à ce stade de l'apprentissage, « la meilleure et la plus complète analyse d'une œuvre, c'est l'œuvre elle-même ! »



Elwyn Rowlands

Nouvelles institutionnelles

Le 11 février 2023, l'assemblée Générale a voté la composition du Conseil d'Administration. Sylvain Caron (professeur titulaire à l'Université de Montréal) et José Luis Besada (chercheur à l'Universidad Complutense de Madrid) n'ayant pas demandé le renouvellement de leur mandat pour convenance personnelle, ce sont Clotilde Verwaerde et Louisa Martin-Chevalier (maîtresses de conférence respectivement à l'Université Paris 8 et à Sorbonne Université) qui ont été élues. Nous les remercions vivement pour leur investissement auprès de notre société ces dernières années.

Ainsi reconstitué, le nouveau Conseil d'administration de la société a ensuite procédé à la recomposition du bureau. Après les mandats successifs de Pierre-Marie Sgard, Jean-Michel Bardez, Marie-Noëlle Masson et Jean-Pierre Bartoli, c'est Nathalie Hérold (maîtresse de conférences à Sorbonne Université) qui a été élue présidente de la SFAM. Notre Société est reconnaissante envers Jean-Pierre Bartoli pour l'efficacité de sa présidence et souhaite à Nathalie Hérold la bienvenue à cette même mission.

Bureau de l'association

- Nathalie Hérold – présidente
- Jean-Michel Bardez – vice-président
- Jean-Pierre Bartoli – vice-président
- Marie-Noëlle Masson – vice-présidente
- Marie Delcambre-Monpoël – trésorière
- Étienne Kippelen – secrétaire
- Benjamin Lassauzet – secrétaire adjoint

Conseil d'administration

- Claude Abromont
- Jean-Michel Bardez
- Jean-Pierre Bartoli
- Muriel Boulan
- Jean-Marc Chouvel
- Marie Delcambre-Monpoël
- Philippe Gantchoula
- Xavier Hascher
- Nathalie Hérold
- Étienne Kippelen
- Benjamin Lassauzet
- Louisa Martin-Chevalier
- Marie-Noëlle Masson
- Nicolas Meeüs
- Clotilde Verwaerde

Marie Delcambre-Monpoël

Musimédiane

revue audiovisuelle et multimédia d'analyse musicale,
publiée avec le concours de la SFAM



Numéro publié en 2023 :

Numéro 13 - Interpréter Les espaces acoustiques de Gérard Grisey / Performing Gérard Grisey's Les Espaces Acoustiques

Éditorial : Interpréter Les espaces acoustiques de Gérard Grisey / Performing Gérard Grisey's Les Espaces Acoustiques

par Pierre Michel & Nathalie Hérold

Remerciements / Acknowledgments

par Pierre Michel

Entretiens et répétitions / Interviews and Rehearsals

par Pierre Michel

Une approche des Espaces acoustiques de Grisey par une documentation de l'acte musical : quelques pistes d'analyse / An Approach to Grisey's Les Espaces Acoustiques through a Documentation of "Music as Act": Some Analytical Propositions

par Nathalie Hérold

Du signe au son : dans la forge d'un chef d'orchestre / From Sign to Sound: In the Forge of a Conductor

par Ingrid Pustijanac

L'écriture du son complexe et sa réalisation instrumentale dans Les espaces acoustiques de Grisey / The Composition of Complex Sounds and Their Instrumental Realisation in Grisey's Les Espaces Acoustiques

par Camille Lienhard

Ce numéro bénéficie du soutien de l'Institut Thématique Interdisciplinaire CREA dans le cadre du programme ITI 2021-2028 de l'Université de Strasbourg, du CNRS et de l'Inserm (financé par l'IdEx Unistra ANR-10-IDEX-0002 et par le projet SFRI-STRAT'US ANR-20-SFRI-0012 dans le cadre du programme Investissements d'Avenir), du LabEx GREAM dans le cadre du programme d'Investissements d'Avenir portant la référence n° ANR-10-LBX-27 et de la Zürcher Hochschule der Künste.

Tous les articles publiés en accès libre sur
<https://www.musimediane.com>

Musurgia : analyse et pratique musicales

Numéros publiés en 2023 :

Volume : 29/1-2 (2022)

- Nathalie Hérold, Éditorial
- Benjamin Lassauzet, « Donnez-lui un masque et il dira la vérité » : *commedia dell'arte* et confessions amoureuses chez Debussy
- Clare Wilson, An Infusion of Poetic Rhyme and a Diffusion of Musical Rhythm: An Analytical Perspective on Rhythmic Distortion in Extracts from André Caplet's Cinq ballades françaises
- Antoine Petit, La techno, ses textes et ses usages

Volume : 29/3-4 (2022)

- Nathalie Hérold, Éditorial
- Olivier Migliore, Analyser l'interprétation vocale des musiques populaires avec le logiciel AudioSculpt : chronique d'une pratique de l'analyse musicale assistée par ordinateur
- Camille Lienhard, Les fonctions de la hauteur-note dans les écritures instrumentales du son complexe : approche théorique et analytique
- Kévin Roger, La rhétorique du hoquet à texte brisé : enjeux analytiques, poétiques et sonores dans les motets du XIV^e siècle

- Mickael Blum, Introduction à la ludomusicologie : le cas de Shovel Knight

Volume : 30/1 (2023)

- Muriel Boulan, Éditorial
- Guillaume Bunel, Entre fugae exactes et diatoniques : trois nuances de l'écriture imitative dans l'œuvre de Josquin Desprez (v.1450-1521)
- Clotilde Verwaerde, Les chiffrages d'accords en France au XVIII^e siècle : ambiguïtés et systématisation
- Joseph Delaplace, Structure et processus formels des Magyar Etüdök de György Ligeti

Volume : 30/2 (2023)

- Clotilde Verwaerde, Éditorial
- Jason Julliot, L'analyse des harmonies non fonctionnelles dans la cinémusicologie française : méthodes et perspectives
- Sébastien Lebray, Éléments pour une définition (plus) musicale de la French touch
- Salomé Coq, Analyser le DJ set : une proposition méthodologique

Plus d'informations sur le site web :
<https://musurgia.fr>

Musurgia
Analyse et Pratique Musicales

Membres de la SFAM ayant adhéré en 2023

Nidaa Abou Mrad, Claude Abromont, Pauline Amar, Jean-Michel Bardez, Cécile Bardoux Lovén, Jean-Pierre Bartoli, Gérard Begni, Sabine Bérard, José Luis Besada Portas, Amalia Blanaru, Nicolas Boiffin, Muriel Boulan, Sylvain Caron, Anne-Emmanuelle Ceulemans, Xavier Charles, Jean-Marc Chouvel, Zélia Chueke, Geoffroy Colson, Elisa Constable, Salomé Coq, François Delalande, Marie Delcambre-Monpoël, Marie Demeilliez, Françoise Depersin, Sandrine Divanac'h, Iris Domine, Sylvie Douche, Frédéric Dufeu, Corentin Fabre, Corentin Fournes, Malgorzata

Gamrat, Philippe Gantchoula, Manuel Gaulhiac, Cinzia Gizzi, Gérard Guillot, Xavier Hascher, Nathalie Hérold, Fabien Houles, Florian Iochem, Ariane Jessulat, Muriel Joubert, Jason Julliot, Idar Khannanov, Étienne Kippelen, Mariko Kiuchi-Ogawa, Antoine Laporte, Benjamin Lassauzet, Viktor Lazarov, Sylvie Le Bomin, Raphaëlle Legrand, Lins Patriota Ismaël, François Madurell, Philippe Malhaire, Louisa Martin-Chevalier, Nicolas Marty, Marie-Noëlle Masson, Nicolas Meeùs, Malcolm Miller, Jean-Jacques Nattiez, Pierre Pascal, Calvin

Peck, Philippe Perret, Anne Piret, Theodora Psychoyou, Marc Rigaudière, Guillaume Rodriguez-Lima, Jérôme Rossi, Elena Rovenko, Tadhg Sauvey, Nahoko Sekimoto, Yuriko Shiraishi, Arthur Skorik, Ivanka Stoianova, Iaroslav Stanishvskiy, Lenka Stransky, Alice Tacaille, Grégoire Tosser, Rémi-Michel Trotier, Stéphanie Venturino, Clotilde Verwaerde, Matteo Vignier, Viviane Waschbusch, Konstantin Zenkin, Ivan-Adriano Zetina.

La liste des sympathisants de la SFAM (membres ne renouvelant pas leur adhésion tous les ans) est beaucoup plus étendue (plus de 250), mais une association sous le régime de la loi 1901 ne peut vivre seulement de sympathie... ☺

Merci à tous et à toutes de bien vouloir renouveler son adhésion pour l'actuelle année civile 2024 !

La lettre d'information de la SFAM, bulletin de liaison de l'association à périodicité libre dont la diffusion est réservée aux membres de la société. Conception Jean-Pierre Bartoli, Benjamin Lassauzet et Elwyn Rowlands. Tous droits de reproduction réservés © SFAM, 2024