

TABLE DES MATIÈRES

FABIEN LÉVY OU L'IMMÉDIATÉTÉ RÉINSTAURÉE, par Hugues Dufourt	7
REEXAMINER LA MODERNITÉ MUSICALE : UN JEU ENGAGÉ, par Jean-Claude Risset.....	15
REMERCIEMENTS.....	18
NOTE AU LECTEUR.....	18
INTRODUCTION.....	19

CONTEXTES HISTORIQUES

(PROLOGUE)

1968 ET LA CRISE DE LA GRAMMATOLOGIE MUSICALE TRADITIONNELLE	23
L'après-guerre, terreau fertile pour une pratique d'ordre structural	24
Le structuralisme, une nouvelle méthode d'analyse	25
Le structuralisme, une nouvelle pratique scientifique.....	25
Le structuralisme, une nouvelle démarche artistique.....	26
Structuralisme et musique : un débat ancien.....	28
Perception des structures et premiers doutes.....	30
« L'effet Goulag » dans les sciences humaines	30
Les premières remises en cause internes en musique.....	31
Le revirement des aînés.....	33
La révolution américaine	34
Des considérations nouvelles perception / structure.....	35
Pierre Schaeffer et Herbert Eimert, précurseurs de nouvelles écritures	37
Genèse d'un style.....	37
Outils et grammaires de la musique concrète.....	38
L'apport de la musique électronique.....	40
Mutations de Risset : Une écriture déjouée par des paradoxes.....	41
Mutations : entre procédures traditionnelles et paradoxes de l'analytique.....	42
Gestion traditionnelle des hauteurs et procédures sérielles	45
Une grammatologie nouvelle à l'intérieur du son	46
Le timbre non réductible	47
Mélodie, harmonie, timbre.....	48
Déploiement d'harmoniques et Illusion d'octave	49
Synthèse additive par règles.....	50

Glissando sans fin	50
Diffraction d'harmoniques et saturation de l'espace fréquentiel.....	52
Une pensée du paradoxe	53
Lachenmann et Grisey : deux tentatives pour dépasser la combinatoire de la note	54
Construire l'inharmonique par la « musique de synthèse instrumentale ».....	54
Helmut Lachenmann et la « musique concrète instrumentale »	59
Annexe technique : Un paradoxe réconciliateur.....	66
Une combinatoire de l'intervalle : la technique de multiplication d'accords.....	66
Une procédure acoustique : les techniques de modulation d'onde	67
La modulation au sens large	67
La modulation d'amplitude	68
Le modulateur en anneau	68
La modulation de fréquence.....	69
c. q. f. d.....	69
La crise de la modernité	70

LE SIGNE ET LE SENS

(ENJEUX THÉORIQUES)

LE COMPOSITEUR FACE À SES REPRÉSENTATIONS DU MUSICAL.....	73
Composer la musique, composer les signes de la musique	73
La perception est cognitive et culturelle	73
Imaginer, composer, transcrire.....	75
Écritures et archi-écritures	76
La mise en trace comme moyen de distanciation	78
Fonctions graphémologiques et grammatologiques de toute écriture.....	79
Autres caractéristiques des écritures transmissibles et pérennes.....	79
Quelle épistémè inférée par la musique occidentale ?	82
L'héritage pythagoricien : rationalité, harmonie des hauteurs, consonance	83
Séparation et discrétisation des paramètres.....	84
Fonctionnalité, abstraction.....	87
Une notation d'usage autonome et complète	87
Une notation pérenne.....	88
Un autre paradigme, venu de Bagdad.....	89
La source pythagoricienne de l'harmonie et de la consonance.....	90
L'école de Philoaoos : l'intervalle à valeur fixe.....	91
Archytas, Aristoxène de Tarente et Ptolémée : l'intervalle à valeur mobile	93
Influence sur la musique arabe	94
Un autre paradigme en voie de colonisation	96
Deux conceptions distinctes des intervalles et de la consonance	96
Une théorie plus tolérante est-elle plus vulnérable à la globalisation ?	97
Les représentations occidentales de la musique sont-elles une surdité au monde ?	100
L'exemple de la cithare chinoise Guqin.....	100
L'exemple de l'arc Mbela.....	104
Composer la musique ou composer les signes de la musique ?	106
L'invention d'une graphémologie incite à de nouvelles grammatologies.....	107
Du sens, au signe, au sens	111
La brisure du signe.....	111
Le signe comme modèle.....	113
L'essoufflement de la rationalité, source de nouvelles inspirations musicales.....	114

Peut-on parler d'ineffable en musique ?	116
COMPLIQUÉE, INCOMPRÉHENSIBLE, INJOUABLE, FOISONNANTE, SUBTILE : QU'EST-CE QU'UNE MUSIQUE COMPLEXE ?	121
La complexité musicale : représentable ? mesurable ?	121
Complexité grammatologique, complexité aperceptive et complexité d'interprétation	122
La complexité analytique d'une œuvre est-elle mesurable ?	123
La complexité statique	123
La complexité dynamique	125
Une multiplicité problématique des mesures de la complexité analytique	126
Complexité, inintelligibilité, hasard	126
Un paradoxe révélateur	126
Huit conclusions fondamentales sur la complexité musicale	129
Postulat cognitiviste	129
Hypothèse relativiste	130
Principe d'indépendance esthétique	130
Principe de calcul de la complexité aperceptive	130
Principe de non-bijection entre les complexités	130
Principe de saturation cognitive	130
Théorème de la complexité et de l'aléatoire	131
Principe d'économie poïétique	131
Applications à la musique	132
Gamelans binaires et ternaires	131
Complexité grammatologique et complexité aperceptive d'une transformation sérielle de motif	134
Les rythmes circulaires de Brian Ferneyhough	135
Une écriture revendiquant la complexité	135
Une pensée analytique volontairement contradictoire	138
Contresens informatique = sens musical ?	139
Ferneyhough : hyper-structuraliste ou post-moderne ?	143
Musique « contemporaine » et complexité	144
Complexité et subtilité	146

LA CARTE ET LE TERRITOIRE

(APPLICATIONS MUSICALES)

Pour en finir avec les rétrogrades	149
Jouer avec les signes, à en perdre sens	150
Rupture de sens dans les procédures sur les signifiants	152
Rupture de sens lors d'une substitution d'un signe correspondant par un signe non-correspondant	153
Graphémologie adéquate	153
Cryptographie et gématricie	154
Rupture de sens par usage de signes non-correspondants	155
Le rythme, collection de signes non-correspondants	156
Le mètre noté, conscientisation d'un temps pulsé	157
Composer les signes de rythme ?	159
Rupture de sens dans les procédures sur les positions	160
Opérations sur les positions d'une série d'objets musicaux	161

Opérations sur deux séries d'objets	161
Complexités perceptives	162
Un simulateur informatique d'aperception des procédures sur les positions	163
Fonctionnement du simulateur	164
Simulations.....	165
Exemple 1 : série de l'Opus 27 de Webern et son rétrograde	165
Exemple 2 : Séries de Lulu.....	166
En conclusion	170
DE QUOI LA CONSONANCE EST-ELLE LE NOM ?.....	171
Comment parler de consonance de hauteurs	171
Les approches métaphysiques de la consonance	172
Les approches expérimentales de la consonance.....	172
1. La confrontation d'une théorie à un test statistique sur échantillon ne peut que la réfuter ou en définir ses limites, et non confirmer son exactitude de façon universelle.....	173
2. L'expérimentation en musique n'objective ni ne démontre une intuition personnelle (paradoxe de Duhem)	174
3. La théorie musicale, même expérimentale, n'est pas une discipline normative..	174
Les approches conceptuelles de la consonance.....	175
Déconstruction de quelques modèles de consonance à prétention universaliste	176
Des justifications fondées sur des croyances épistémiques	176
La dissonance sensorielle	178
La dissonance sensorielle de Helmholtz	179
Généralisations, extensions et critiques des travaux d'Helmholtz.....	185
La dissonance spectrale	186
1. Sensibilité aux paramètres internes.....	187
2. Contradiction avec certaines conventions culturelles	187
Une approche conceptualisée mais relativiste de la consonance	189
Un modèle formel d'aperception culturelle des intervalles de hauteurs.....	189
La construction d'une échelle en fractions rationnelles comme principe d'aperception culturelle d'un intervalle	189
La longueur du chemin d'aperception comme indice de complexité apercptive d'un intervalle	192
Comparaison avec les indices de consonance sensorielle	195
La consonance : une construction mentale ?	196
Consonance cognitive	196
Postlude : mes consonances.....	197
FORME, SURPRISE ET EXPÉRIENCE SENSIBLE.....	201
La musique comme expérience cognitive du temps	201
Composer la forme	202
Forme versus structure.....	202
Formes « optimales »	205
Composer l'attente.....	207
Gérer la surprise de la surprise, et écouter la forme	207
Différents types d'anticipation et de surprise	210
Le couple anticipation / réalisation	211
Les trois étapes de la perception : anticipation, accommodation, assimilation.....	211
Quatre types d'anticipation / réalisation	212

Exemples musicaux	214
Assimilation par induction (assimilation schématique)	214
Anticipation par induction (anticipation schématique)	214
Anticipation/assimilation par analogie (anticipation véridique)	215
Assimilation par analogie	215
Surprise par analogie (surprise véridique)	216
Niveau cognitif des mécanismes d'écoute	216
Analogie avec les processus créatifs	217
Composer : une stratégie formelle	219
FASCINATION DU SIGNE ET DE LA FIGURE REMARQUABLE EN ANALYSE MUSICALE	221
L'analyse musicale : du son au signe	221
Quelle analyse pour quelle musique ?	222
Une analyse célèbre d'une œuvre célèbre	224
Une œuvre énigmatique	225
Stravinsky demeure	228
Signes et figure remarquable	229
Boulez demeure	231
Une analyse informationnelle de l'écriture du temps	232
Du sens au signe, au signe, au sens : l'analyse est une traduction interprétative	238

ET MAINTENANT ?

(CODA PROSPECTIVE)

CHRONIQUE DIURNE D'UN INSECTE NAGEUR	241
Nuages	241
Fêtes	243
Inflexions musicales et procédures ineffables	243
Illusions sur l'unité et ses multiples, cross-rhythms	245
Illusions polyphoniques, canons de Vuza	247
Composer le son, déconstruire la notion d'œuvre finie	248
Déconstruire pour composer	249
Sirènes	251
Plaidoyer pour une esthétique positive, sans snobisme, ni éthique, ni logocentrisme	252
Sortir du structuralisme sans entrer en postmodernité	254
En deçà de la brisure du signe : l'art sans se préoccuper de culture	257
INDEX DES CONCEPTS MENTIONNÉS	259
INDEX DES NOMS PROPRES	261
BIBLIOGRAPHIE	269