

SUJET PROPOSÉ A UN CONTRAT DOCTORAL ETABLISSEMENT 2015

A déposer sur la plateforme :

<https://thesesenbretagne.ueb.eu> complété et signé, **avant le 8 avril 2015 :**

Pour les renseignements :

Joëlle BISSON, pour les unités de recherche de l'Université RENNES 2,

Isabelle DAVID, pour les unités de recherche de l'UBO

Axelle GUITTON, pour les unités de recherche de l'UBS

UNITE DE RECHERCHE

Nom de l'Unité de Recherche: *Arts : pratiques et poétiques*

N° de l'Unité de Recherche : EA 3208

Nom du Directeur de l'Unité de Recherche : Gilles Mouellic

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L'UNITE:

SUJET DE THESE

Intitulé Français du sujet de thèse proposé

200 caractères maximum espaces compris

Les différents plans structuraux de la musique : une perspective analytique sur l'œuvre d'André Jolivet

Intitulé Anglais du sujet de thèse proposé

200 caractères maximum espaces compris

Different structural layers in music : an analytical perspective on André Jolivet's work

--

Domaine scientifique principal de la thèse	Sciences humaines et Sociales DSPT 6
Domaine scientifique secondaire de la thèse	Musique et musicologie
Discipline	Arts : plastiques, spectacle, musique, esthétique, sciences et histoire de l'art. Code DISCIPLINE : 625

DIRECTEUR DE THESE

CIVILITE	Monsieur
NOM	BONNET
PRENOM	Antoine
Adresse mail	antoine.bonnet@univ-rennes2.fr
Date d'obtention HDR	1994
Nombre d'encadrement en cours au 1er octobre 2015	8

Co-directeur le cas échéant

CIVILITE	
NOM	
PRENOM	
UNIVERSITE D'AFFECTATION UNITE DE RECHERCHE	
Adresse mail	
Date d'obtention HDR	
Nombre d'encadrement en cours au 1er octobre 2015	

ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse :

- **problématique,**
- **contexte,**
- **méthodologie**

1 page maximum

MOTS CLES (5) : Analyse musicale, Jolivet, algèbre, structure, modélisation

Au cours du XXe siècle, alors que le système tonal a cessé d'être posé d'avance comme cadre universel de la musique, le langage musical est devenu particulier à chaque compositeur. Cela implique un changement profond du paradigme de l'analyse musicale. L'analyse « s'occupe des structures musicales » (Bent et Pople, 2007), et si on distingue avec Adorno (1962) trois plans de structure, le « matériau », la « technique » et la « forme », l'analyse tonale s'intéresse surtout à la forme, qu'elle ramène à des formes connues, et dans une certaine mesure à la technique en tant qu'application de règles préétablies, le matériau étant considéré comme donné. Mais dans le contexte actuel où « plus aucun fondement de la pensée musicale ne va de soi » (Bonnet, 1991), le cadre dans lequel on peut faire sens d'une œuvre musicale n'est plus connu à l'avance, et il faut le reconstituer avant de pouvoir expliquer l'usage qui en est fait. C'est pourquoi l'analyse, hors du contexte tonal, doit considérer également les trois plans structuraux, ainsi que leur articulation.

Le compositeur André Jolivet (1905-1974) évoque son propre langage musical en parlant surtout du matériau, et donne à partir de là quelques indications sur la manière dont sa technique en dépend, mais n'aborde pas la question de la forme, au contraire des discours traditionnels sur la musique. Comment s'articulent les différents plans de la structure musicale, et comment l'analyse peut-elle en rendre compte ? En particulier, que dire du rôle du matériau dans la détermination des autres niveaux de structure, et qu'en est-il dans l'œuvre d'André Jolivet ? Tenant compte du cadre du doctorat, on concentrera l'étude sur la musique de chambre afin de limiter le nombre et la dimension des œuvres prises en compte tout en conservant au corpus diversité et complexité.

La première phase de la recherche consistera en la lecture de la bibliographie sur la musique de Jolivet et les plans de structure musicale, et en parallèle une première analyse du corpus avec les outils adaptés des méthodes traditionnelles, qui sont le « premier réflexe » analytique et permettent une approche rapide des œuvres. Elle visera au choix d'un sous-corpus de 5 à 10 œuvres, le plus possible représentatif du langage musical de Jolivet, qui sera étudié plus avant dans la seconde phase. Une tâche essentielle sera donc d'établir des critères de choix pertinents, afin que l'étude de ces œuvres apporte un éclairage sur l'ensemble du corpus. On utilisera les résultats de la première analyse, les écrits sur le langage musical de Jolivet, et la littérature sur la question des différents plans structuraux qui éclaire les limites des outils utilisés à ce stade dans un cadre non tonal. Dans une seconde phase, ce sous-corpus sera étudié plus en détail à l'aide d'outils d'analyse issus de la théorie mathématique de la musique, qui permettent de représenter la musique avec peu voire pas de présupposés quant au cadre. Ils s'appuient sur la puissance généralisatrice de l'algèbre contemporaine, qui permet de calculer sur des objets musicaux et d'obtenir des propriétés des structures musicales dès lors qu'on peut les exprimer comme structures algébriques, ce qui rend possible des modélisations géométriques pour visualiser des procédés d'écriture qui peuvent passer inaperçus dans la partition. Une troisième phase consistera en une réflexion théorique sur la question spécifique des plans structuraux et de leur articulation, en premier lieu dans les œuvres analysées en détail dans la deuxième phase. On élargira ensuite les résultats obtenus sur ce sous-corpus à l'ensemble de la musique de chambre de Jolivet étudiée en première intention, et éventuellement au-delà, notamment sur l'impact de cette question sur la pratique analytique.

Références de l'unité de recherche sur le sujet :
programmes de recherches en cours,
bibliographie sommaire de l'unité et du porteur de projet sur le
sujet proposé

1 page maximum

Programme de recherche en cours

Au titre de son interdisciplinarité de principe (analyse musicale, modélisation mathématique), cette recherche s'inscrit d'emblée dans le cadre du programme de recherche *La musique à l'épreuve de l'hétérogène* au sein de l'équipe d'accueil *Arts : Pratiques et Poétiques*.

Elle bénéficiera des relations anciennes avec l'équipe *Représentation musicale* de l'IRCAM (UMR 9912) du directeur de recherche, qui y a élaboré le logiciel *Situation* avec le mathématicien Camilo Rueda, et de la dynamique créée par le recrutement en 2015 au sein du laboratoire de musique rennais d'un PR en analyse et technologies numériques.

En outre, le laboratoire d'accueil explore des approches transversales (cf. colloque *Questions de phrasé*) et méthodologiques (colloques *L'Interdisciplinarité. Journées d'Informatique Musicale* puis *Corpus et méthodes. Traductions théoriques de l'hétérogénéité musicale*) qui concernent directement le sujet de cette thèse.

Bibliographie du porteur du projet en lien avec le sujet :

- « Composition musicale et enregistrement : le paradigme de la résonance », *Musique et enregistrement*, Presses universitaires de Rennes, P.-H. Frangne, H. Lacombe (éd.), 2014, p. 219-229.
- « Qu'est-ce que phraser veut musicalement dire ? Problématique contemporaine », *Questions de phrasé*, A. Bonnet, Fr. Nicolas, Th. Paul (éd.), Éditions Hermann, Paris, 2011, p. 21-40.
- « Aura et perception. Réflexions sur la musique mixte à partir de Benjamin », *JIM 2010*, A. Bonnet, B. Bossis (éd.), Rennes, 2010, <http://www.afim-asso.org/spip.php?article11>
- « Situation 3.0 (environnement Open-Music). A constraint-based computer aided composition », en collaboration avec Rueda C., *Computer Aided Composition Group*, Forum IRCAM, Paris, 1999.
- « Situation : un langage visuel basé sur les contraintes pour la composition musicale », en collaboration avec Rueda C., in *Recherche et application en informatique musicale*, J.-M. Chemillé (éd.), Hernès, Paris, 1998, p. 23-33.
- « Composition et théorie », dans *In/harmoniques*, numéro double 8/9, IRCAM - Centre Georges Pompidou, Paris, 1991, p. 248-258.

Bibliographie collective de l'unité en lien avec le projet

- *Questions de phrasé*, actes du colloque des 23-25 septembre 2010 à l'ENS-Ulm, A. Bonnet, Fr. Nicolas (ENS-Ulm), Th. Paul (École Polytechnique) (éd.), Éditions Hermann, Paris, 2011, 308 pages.
- *L'Interdisciplinarité*, Journées d'Informatique Musicale sous l'égide de la Société Française d'Informatique Musicale, actes du colloque des 18-20 mai 2010 à l'université Rennes 2, A. Bonnet, B. Bossis (éd.), Association Française d'Informatique Musicale, 2010, 227 pages, <http://www.afim-asso.org/spip.php?>
- *Corpus et méthodes. Traductions théoriques de l'hétérogénéité musicale*, Journées d'Analyse Musicale sous l'égide de la Société Française d'Analyse Musicale, colloque des 3-6 avril 2013 à l'université Rennes 2, Br. Bossis et M.-N. Masson, actes en cours de parution aux Presses universitaires de Rennes.

Connaissances et compétences requises pour le futur doctorant :

Le chercheur doit être titulaire d'un Master en Musique et musicologie, avoir une solide compétence en analyse musicale, une bonne connaissance du langage tonal et de la musique du XXe siècle ainsi qu'une aisance dans l'usage des technologies numériques.

Il devra par ailleurs avoir des compétences avérées en mathématique et notamment savoir maîtriser les outils d'analyse issus de la théorie mathématique de la musique en vue de la modélisation des œuvres du corpus envisagé.

Un esprit ouvert à la création et à l'expérimentation est souhaitable.

Intérêt du projet quant aux perspectives d'insertion professionnelle du-de la doctorant-e :

Indépendamment de l'intérêt académique (inscription dans la recherche universitaire), ce sujet conduira le candidat à travailler en liaison avec des chercheurs et musiciens de haut niveau professionnel, notamment à l'IRCAM, et, partant, au cœur de débats en cours sur les relations mathématique/musique/nouvelles technologies.

À moyen terme est notamment ambitionnée une participation au congrès *Mathematics and Computations in Music*, si possible en 2017 soit dès la seconde année de thèse.

La double compétence de haut niveau requise pour cette thèse (musique et formalisation mathématique de la musique) devrait ouvrir à des perspectives élargies d'insertion professionnelle.