

Projets du domaine musique et arts de la scène financés par le fonds de recherche et d'impulsions (FRI)

RAPPORT Final (3 à 5 pages)

Le rapport d'activité doit être envoyé au siège de la HES-SO au terme de la réalisation du projet qui a obtenu un subside du fonds de recherche et d'impulsions. Il complète le rapport financier du projet et permet de libérer le solde de la subvention accordée. La **signature personnelle** du/de la requérant-e doit figurer à la fin du rapport d'activité ; elle est indispensable pour la validité de ce dernier.

Titre du projet : Propositions pour une approche pluraliste de l'analyse musicale (19e siècle)

Acronyme : PROPA

Numéro SageX : [N° de projet HES-SO : 91881]

Nom et prénom du/de la requérant-e : Vincent Arlettaz

Ecole et site du/de la requérant-e : HEMU (Sion)

1. Rappel des objectifs fixés dans la demande

Le projet de recherche « PROPA » présenté en novembre 2018 listait les objectifs suivants :

- a) faire une synthèse des outils analytiques existants, avec orientation bibliographique
- b) effectuer un choix d'exemples dans le répertoire (dans une tranche chronologique allant de la fin de la carrière de Mozart à 1900 environ), et leur appliquer les observations décrites sous le point a)
- c) expérimenter ces approches dans le cadre des cours de théorie de l'HEMU (trois enseignants ; cours d'analyse et d'écriture)
- d) Une condition supplémentaire a été fixée par la lettre d'acceptation du projet, en date du 14 janvier 2019 : rédiger et soumettre une publication scientifique, en plus du rapport interne prévu par le dossier de requête.

2. Objectifs atteints

La publication scientifique prévue sous chiffre 1. (condition additionnelle, d) a été réalisée, et sa publication a commencé en juin 2021 (*Revue Musicale de Suisse Romande*, N° 74/2, p. 25-60. Cette première livraison a été suivie d'une seconde dans le numéro de septembre (N° 74/3) du même périodique (p. 30-57).

La première livraison comprend (p. 52-60) l'orientation bibliographique prévue au point a) du chiffre 1. ci-dessus. Cet objectif est donc atteint.

Cette première livraison comporte également un premier exemple d'application des outils décrits dans la synthèse introductive (« *Confutatis* » du Requiem de Mozart). La seconde livraison en ajoute un autre (premier mouvement de la *Sonatine* D385 de Schubert). L'objectif décrit sous lettre b) du chiffre 1. ci-dessus est donc également atteint.

Le dernier objectif (lettre c) consistait à expérimenter ces principes dans le cadre des cours d'analyse et d'écriture de l'HEMU (sites de Sion et Lausanne). Cet aspect a été considérablement gêné par le basculement

des cours en distanciel (mars 2020) au moment où le projet arrivait à maturité sur ce point. La méthode a dû être adaptée et le calendrier modifié en fonction. Malgré ces observations, cet objectif peut également être considéré comme atteint.

3. Description de la démarche et synthèse des résultats

Le projet « PROPA » se base originellement sur des idées pratiquées depuis des années par le requérant principal dans le cadre de ses recherches, ainsi que de son enseignement dans le cadre de l'HEMU et de la HEM de Genève-Neuchâtel. Il a donc été de la responsabilité de ce dernier d'initier à ses idées les deux co-requérantes. Celles-ci ont ensuite pu poursuivre la démarche en autonomie, mettant à jour de nouvelles idées qui n'avaient pas été entrevues auparavant.

Le requérant principal a également soumis à ses co-requérantes des états provisoires de son propre travail, pour leur permettre de rebondir et de développer ces idées selon leur propre expérience et inspiration. La mise en commun des résultats a été effectuée lors de la phase terminale.

Application pratique dans le cadre des cours de théorie de l'HEMU

L'application pratique, dans le cadre des cours de théorie de l'HEMU, a eu lieu sur les sites de Sion et de Lausanne. Sur le site de Sion, deux classes ont été mobilisées : analyse deuxième année et synthèse. Le travail a commencé en septembre 2020 (retardé par le premier confinement). Une dizaine d'élèves (soit l'intégralité de la classe) y ont été associés. Quatre séances en présentiel, en début d'année, ont constitué un premier terrain de prospection ; les étudiants recevaient un extrait de la partition (L'Invocation à la Nature de la Damnation de Faust de Berlioz, en version chant-piano), après une introduction historique générale. L'enseignant s'est efforcé de diriger aussi peu que possible leur travail, leur donnant simplement pour consigne de chercher une logique à cette écriture très particulière (choisie en raison de son idiosyncrasie spécialement claire). Les étudiants avaient ensuite une plage de temps de longueur moyenne (un quart d'heure à vingt minutes) à disposition. Les travaux étaient ensuite consultés par l'enseignant, qui en relevait les points les plus intéressants. La mise en commun se poursuivait ainsi, extrait par extrait. Cette expérience prometteuse a toutefois été interrompue par le retour de l'enseignement à distance, à la mi-octobre 2020.

Le dispositif a alors été modifié pour s'adapter à la nouvelle configuration. Désormais, les étudiants recevaient par courriel le matériel à examiner, avec une consigne similaire. Ils étaient ensuite invités à soumettre leurs idées par courriel (scan ou photographie de la partition annotée, ou texte libre). La même procédure de critique par l'enseignant et de mise en commun des réflexions s'est poursuivie, mais le distanciel a néanmoins eu pour inconvénient que certains étudiants, par manque d'investissement, ou de temps, ou en raison de difficultés personnelles éprouvées dans la situation très particulière du distanciel, ont espacé ou interrompu leurs interactions avec l'enseignant. Ce problème ne s'était pas produit dans la phase en présentiel, où tous les étudiants présents ont pu, en vertu du temps imparti pendant la durée du cours, apporter leur contribution. Cette phase en distanciel a permis néanmoins de terminer le traitement de la pièce de Berlioz, puis de travailler sur une autre pièce, la Mort d'Iseult de Richard Wagner.

La même évolution a eu lieu pour le travail avec la classe d'analyse 2. Dès le début de l'année scolaire, celle-ci, dont l'effectif est comparable (une dizaine d'élèves) a été informée sur le projet de recherche, et a été invitée à travailler sur des œuvres de musique vocale. La période en présentiel a permis de commencer l'étude du Confutatis du Requiem de Mozart, continuée après le basculement en distanciel. Deux autres pièces ont ensuite encore été abordées : le lied « Der Wanderer » de Schubert, et l'air « Merci doux crépuscule » de la Damnation de Faust de Berlioz. Les mêmes problèmes d'investissement personnel et de participation de certains étudiants ont été rencontrés ici.

A Lausanne, la partie pratique en collaboration avec les étudiants a été gérée par le co-requérante, Mathilde Reichler. Elle est décrite dans son rapport, joint en annexe au présent rapport d'activités.

A Sion, une autre partie pratique était prévue avec l'enseignante d'écriture (harmonie/contrepoint), Elisabeth Gillioz. Cette phase a été réalisée dès l'hiver 2019-2020, et ses données ont été intégrées au travail avec les classes d'analyse et de synthèse. Suite au départ à la retraite d'Elisabeth Gillioz et des problèmes de pandémie, il a été décidé de renoncer à séparer son apport de celui des autres requérants. Le chapitre concerné n'a donc pas été maintenu dans la partie « publication ».

Préparation de la publication

La partie introductive (méthode, bibliographie) a été réalisée comme prévu par le requérant principal. Elle a été publiée en juin 2021 (*Revue Musicale de Suisse Romande*).

La synthèse des méthodes existantes inclut des approches mélodiques (selon les critères ascendant/descendant, conjoint/disjoint (arpégé), diatonique/chromatique, tonal/atonal), en combinaison avec différentes variétés rythmiques (syncopes, répétitions de notes, etc.), harmoniques (analyse des accords, analyse par degrés ou par fonctions (Riemann), contrapuntiques (fugue, fugato, ricercare), thématique (forme-sonate et assimilées ; leitmotifs ; autres analyses thématiques, comme la transformation thématique), modale (musique ancienne, écoles nationales du XIXe siècle, modalisme au XXe siècle, etc.), formelle (analyse structurelle), et schenkérienne.

Les spécimens d'application pratique ont été choisis par le requérant principal. Au stade initial, ces spécimens incluaient : le *Confutatis* du *Requiem* de Mozart ; le premier mouvement de la *Sonatine* pour violon et piano D385 de Schubert, et le lied « Der Wanderer » du même ; l'Invocation à la Nature et l'air « Merci doux crépuscule » de la *Damnation de Faust* de Berlioz ; la *Faust-Symphonie* de Liszt (analyse de la transformation des thèmes) ; des extraits de *Tristan und Isolde* de Wagner ; le *Prélude à l'Après-midi d'un faune* de Debussy ; et la *Nuit transfigurée* de Schoenberg. Certains n'ont finalement pas eu le temps d'être abordés dans le cadre des cours. Ceux qui ont été mis à disposition des co-requérantes sont : l'Invocation à la Nature et les extraits de Tristan et Iseult.

Trois de ces spécimens (le *Confutatis* de Mozart, la *Sonatine* D385 de Schubert et l'Invocation à la Nature de Berlioz) ont été choisis pour figurer dans la publication scientifique ; leur traitement final a été rédigé par le requérant principal.

Les observations des co-requérantes ont donné lieu à la rédaction d'une synthèse (sous la responsabilité de Mathilde Reichler). Cette synthèse est jointe au présent rapport, et formera, avec la publication scientifique, la base pour les développements futurs. Mathilde Reichler relève notamment la perplexité des étudiants confrontés à un spécimen particulièrement recherché pour son époque (L'invocation à la nature) ; ces derniers tentent pour certains une analyse fonctionnelle (par degrés, chiffres romains) d'une écriture qui ne s'y prête que fort peu, mais ils développent également très rapidement des outils alternatifs, beaucoup plus intéressants, recourant souvent par exemple au terme de « glissement ».

Il ressort de ces expérimentations pratiques que l'enseignement de l'analyse (et, *a fortiori*, de l'écriture) pourrait considérablement profiter d'une pédagogie plus relativiste, attirant l'attention de l'élève sur la pluralité des approches possibles, en particulier face aux répertoires des époques où les modèles théoriques redeviennent plus fluides (comme c'est le cas, dans la présente étude, pour le XIXe siècle, en particulier pour sa seconde moitié). Concrètement, un croisement des méthodes bien implantées (analyse par degré en Suisse romande et en France, analyse fonctionnelle de Riemann en Allemagne) avec d'autres outils, mélodiques (mouvements contraires, lignes chromatiques...) aussi bien qu'harmoniques (autour du concept de non-fonctionnalité notamment) pourrait apporter une compréhension plus souple et plus enrichissante de certaines musiques plus avancées, sans pour autant appeler les mêmes outils que la musique du XXe siècle.

4. Mesures de valorisation réalisées / prévues

Les mesures de valorisation prévues comprenaient la rédaction du présent rapport interne, ainsi que l'organisation d'une journée d'études dans le cadre de l'HEMU.

La lettre d'acceptation du 14 janvier 2019 ajoutait une autre mesure de valorisation, avec la réalisation et la soumission d'une publication scientifique. Celle-ci a été réalisée en priorité.

La réalisation de la journée d'études a été freinée par le passage à l'enseignement distanciel, en vigueur pour les branches théoriques de mars à juin 2020, puis d'octobre 2020 à avril-mai 2021. Cette journée sera donc proposée pendant l'année civile 2022. Pour sa préparation, plutôt que le rapport interne, il est prévu de diffuser aux enseignants la publication scientifique elle-même, qui comporte environ 65 pages, publiées en juin et septembre 2021.

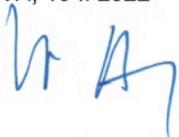
Il avait été prévu dans la requête de proposer un article de synthèse à la Revue Musicale Suisse. Deux articles ayant depuis paru dans la Revue Musicale de Suisse Romande, pour un volume supérieur à ce qui aurait été possible avec la Revue Musicale Suisse, cet aspect a paru redondant, et le requérant principal y a finalement renoncé.

5. Perspectives

Avec la publication de la seconde moitié de la publication scientifique en septembre 2021, les objectifs du projet peuvent être considérés comme atteints. Il sera toutefois possible d'y ajouter de nouvelles parties, le sujet étant en soi virtuellement inépuisable.

D'autre part, une publication en volume de ce matériel peut être envisagée dès maintenant. Elle permettrait d'élargir à nouveau le corpus, ainsi que d'obtenir une diffusion encore plus importante des idées de base du projet.

VA, 16 II 2022

Annexe : rapport financier final