

#COLLOQUE
#RECHERCHE

JOURNÉE D'ÉTUDE

AUTOUR DES ÉCRITS DE JEAN-JACQUES NATTIEZ

JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
9 H 30 - 19 H SALON VINTEUIL

SOUS LA RESPONSABILITÉ SCIENTIFIQUE
DE **CORINNE SCHNEIDER**

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

**DÉPARTEMENT
MUSICOLOGIE
ET ANALYSE**

JOURNÉE D'ÉTUDE AUTOUR DES ÉCRITS DE JEAN-JACQUES NATTIEZ

JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
9 H 30 — 10 H SALON VINTEUIL

SOUS LA RESPONSABILITÉ SCIENTIFIQUE
DE **CORINNE SCHNEIDER**

Pionnier de la sémiologie musicale, Jean-Jacques Nattiez est professeur émérite de musicologie à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Il a consacré de nombreux ouvrages et articles au champ disciplinaire musicologique lui-même, aux méthodes qui s'y rapportent, dont l'un des plus récents a considérablement marqué l'historiographie en ce domaine : *Analyses et interprétations de la musique. La mélodie du berger dans le Tristan et Isolde de Richard Wagner* (Vrin, 2013).

Ses travaux concernant Wagner, Boulez, Proust, Lévi-Strauss, les rapports entre musique et les autres arts, ainsi que la musique des Inuit, des Aïnou et des Baganda, ont marqué de façon durable les études dans ces différents domaines. Il a également mené une activité intense de responsable éditorial très impliquée dans la vie musicale d'aujourd'hui (collection chez Christian Bourgois Musique/passé/présent et Circuit « revue nord-américaine de musique du XXe siècle »).

Pendant dix années, il a dirigé la monumentale publication en cinq volumes de *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle* (Actes Sud/Cité de la musique pour la version française).

Jean-Jacques Nattiez fête cette année ses 70 ans et le département musicologie et analyse du Conservatoire a choisi de lui rendre hommage en questionnant son œuvre et en multipliant les points de vue privilégiant les approches de différentes générations de chercheurs. Tout au long de cette journée d'étude, Jean-Jacques Nattiez donnera la réplique aux professeurs, aux élèves, aux artistes et chercheurs invités, dans un dialogue centré sur une sélection de ses travaux. Son ouvrage le plus récent (*Wagner antisémite. Un problème historique, sémiologique et esthétique*, Paris, Christian Bourgois, à paraître le 5 novembre 2015) fera l'objet d'un échange avec Pierre-Michel Menger (professeur au Collège de France).

PROGRAMME

9 H

ACCUEIL DE
JEAN-JACQUES NATTIEZ
PAR LES INTERVENANTS
AUTOUR D'UN PETIT-DÉJEUNER

9 H 30

INTRODUCTION
CORINNE SCHNEIDER

10 H

MAXIME JOOS
MÉTHODOLOGIES ET
THÉORIES DE L'ANALYSE
AU CŒUR DU PROJET
SÉMIOLOGIQUE

Mise en perspective des travaux de Jean-Jacques Nattiez concernant les théories de l'analyse depuis les *Fondements d'une sémiologie de la musique* (1975), en passant par *Musicologie générale et sémiologie* (1987), jusqu'aux *Savoirs musicaux* (volume 2 de l'*Encyclopédie*), en incluant le débat autour de la Set-Theory (cf. son article dans le collectif *Autour de la Set-Theory*, Delatour, 2008, sous la direction de M. Andreatta, J.-M. Bardez et J. Rahn).

11 H

PAUSE

11 H 15

CLAUDE ABROMONT
VARIATIONS SUR L'ANALYSE
PARADIGMATIQUE

Dans ses *Fondements d'une sémiologie de la musique* (1975), Jean-Jacques Nattiez prolongeait les perspectives taxinomiques initiées peu auparavant par Nicolas Ruwet (1972), suscitant par sa publication un engouement pour une pratique renouvelée de l'analyse musicale. Cette stimulante approche — et sa mise en page singulière — sont les concepts fondateurs de l'« analyse paradigmatique ». Nous tenterons une brève histoire d'une pratique que l'on peut faire remonter au début du XXe siècle, au sein du cercle des ethnomusicologues berlinois, et à laquelle on peut rattacher les prometteuses mises en pages soviétiques, ainsi que la version paradigmatique spontanée forgée par Pierre Boulez pour analyser le *Sacre du printemps*. Les propositions d'une étudiante du Conservatoire, Annabelle Carré, pour analyser la première des *Trois pièces pour quatuor à cordes* de Stravinsky, démontreront combien ce questionnement reste ouvert et fécond.

12 H 15

MOMENT MUSICAL
VINCENT LÊ QUANG
Saxophoniste et professeur
d'improvisation générative

12 H 30

RÉMY CAMPOS
UNE ANALYSE RETROUVÉE
DE LA MÉLODIE DU BERGER
DE *TRISTAN* (PARIS, 1895)

En 1895, Julien Tiersot publie dans le *Ménestrel* trois articles consacrés à une comparaison des chants de bergers de *Tannhäuser* et de *Tristan et Isolde* de Richard Wagner. Il est difficile de classer cette entreprise, longtemps oubliée, dans la typologie élaborée par Jean-Jacques Nattiez à partir des analyses existantes du célèbre solo de cor anglais. Ni proprement linéaire, pas vraiment formelle et apparemment peu paradigmatique, la proposition de Tiersot semble surgir d'un *no man's land* théorique et méthodique. Cette communication tentera d'explicitier le projet du musicologue et les multiples contextes dans lesquels il s'insère, ce qui amènera à s'interroger sur la nature du discours analytique au tournant du siècle et sur la pertinence d'une approche historique de l'analyse musicale en général.

13 H 30

PAUSE DÉJEUNER

15 H

GUILLEMETTE PREVOT
JEAN-JACQUES NATTIEZ
ACTEUR DE LA REVUE
MUSIQUE EN JEU :
LA SÉMIOLOGIE MUSICALE
À L'ÉPREUVE D'UNE
STRATÉGIE ÉDITORIALE

Il s'agira dans cette intervention d'analyser le processus de formalisation de la sémiologie musicale de Jean-Jacques Nattiez d'un point de vue extra-sémiologique : celui d'une revue de musique contemporaine que l'on a pu qualifier d'avant-garde en ce qu'elle répercutait les préoccupations politiques, les ferveurs musicales et les fièvres théoriques de la vie intellectuelle effervescente de l'après mai 68. Dans cette perspective, cette communication portera sur la sémiologie de la musique en tant qu'elle s'élabore dans, avec, et par rapport à la revue *Musique en jeu*, que l'on envisagera selon les cas comme outil scientifique, structure éditoriale ou toile de fond socio-politique.

16 H**THOMAS LACOTE**

DE L'INVENTION EN
ANALYSE MUSICALE :
REPENSER « L'ANALYSE
DE COMPOSITEUR »
AU CONSERVATOIRE
DE PARIS À L'OMBRE DE
JEAN-JACQUES NATTIEZ

Au sein de la vaste cartographie de l'analyse musicale entreprise par Jean-Jacques Nattiez dans *Analyses et interprétations de la musique à propos du solo de cor anglais de Tristan*, un continent échappe de fait à son enquête et demeure *terra incognita* : l'analyse que pratique depuis quelques 70 ans, sous la conduite de compositeurs, le Conservatoire de Paris. Fondée sur une subjectivité assumée, explicitant rarement ses procédures, s'adonnant volontiers au « piochage », « l'analyse de compositeurs » telle que l'ont enseignée Olivier Messiaen, Betsy Jolas, Claude Ballif, Michael Levinas et bien d'autres, paraît en tout point contrevenir aux exigences les plus élémentaires formulées par Nattiez pour fonder une pratique analytique digne de ce nom. Ces deux approches constituent-elles des réalités inconciliables ?

S'agit-il seulement de la même discipline ? On tentera de dépasser cette opposition pour montrer, sans se contenter de ramener l'une à un ancêtre pré-scientifique de l'autre, où se situe l'analyse du Conservatoire dans la cartographie posée par Nattiez, et pour comprendre en retour les inévitables limites de cette entreprise, moins totalisante qu'il n'y paraît. Penser la tradition analytique propre du Conservatoire de Paris à l'ombre de la pensée de Nattiez offre la possibilité d'un regard renouvelé posé sur les modèles analytiques hérités, les ambitions scientifiques de la discipline et les liens entre analyse musicale et création.

17 H**MOMENT MUSICAL****CAMILLE TAVER**

Pianiste et élève des
classes d'écriture et d'analyse
théorique et appliquée

17 H 30**PIERRE-MICHEL MENGER**

L'ACTUALITÉ DE
JEAN-JACQUES NATTIEZ :
WAGNER ANTISÉMITE
(PARUTION :
LE 5 NOVEMBRE 2015,
PARIS, BOURGOIS)

**LES
INTERVENANTS**

Après des études d'harmonie et de contrepoint au Conservatoire de Paris, **CLAUDE ABROMONT** étudie la composition auprès de Max Deutsch (École normale de musique de Paris). Il obtient un 1er prix d'analyse musicale au Conservatoire de Paris en 1986 (classe de Claude Ballif) et le certificat d'aptitude de culture musicale en 1993. Il intervient régulièrement à la Philharmonie, sur France Culture et sur la toile. Il a créé les départements de culture musicale du Conservatoire de Bourg-la-Reine et du Conservatoire de Dijon. En 2014, après avoir été 13 ans professeur d'analyse et de méthodologie de recherche au Conservatoire de Paris, il y devient professeur d'analyse théorique et appliquée (discipline principale). Il est l'auteur du *Guide de la Théorie de la Musique* (Fayard-Lemoine, 2001), et il a par ailleurs publié en 2010 un *Petit précis du commentaire d'écoute* (Fayard). La même année, en collaboration avec Eugène de Montalembert, sont parus le *Guide des formes de la musique occidentale* et le *Guide des genres de la musique occidentale*. Son premier roman, *Symphonie criminelle en mi bémol* (Bayard), est sorti le 30 mai 2013 et *La Symphonie fantastique, enquête autour d'une idée fixe* (éditions de la Philharmonie) est prévue pour avril 2016.

RÉMY CAMPOS est professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris. Ses recherches ont porté sur la redécouverte des musiques anciennes (*La Renaissance introuvable ? Entre curiosité et militantisme : la Société des concerts de musique vocale, religieuse et classique du prince de la Moskowa (1843-1847)*, 2000 ; avec Xavier Bisaro, dir., *La Musique ancienne entre historiens et musiciens*, 2014), sur les conservatoires (*Instituer la musique. Les débuts du Conservatoire de Genève (1835-1859)*, 2003) et sur les questions d'historiographie (avec Nicolas Donin, dir., *L'Analyse musicale, une pratique et son histoire*, 2009 ; *François-Joseph Fétis musicographe*, 2013). Il travaille actuellement sur l'histoire des pratiques musicales aux XIXe et XXe siècles (avec Aurélien Poidevin, *La Scène lyrique autour de 1900*, 2012 ; *Le Piano français et la technique du jeu perlé (1840-1960)*, à paraître).

ANNABELLE CARRÉ entame un cursus de musicologie à l'Université et au Conservatoire de Toulouse après l'obtention de son baccalauréat scientifique. Diplômée d'un Master 2 et d'un Prix d'Histoire des Arts, elle entre en cycle supérieur de musicologie au Conservatoire de Paris où elle suit actuellement trois disciplines principales (métiers de la culture musicale, histoire de la musique, analyse théorique et appliquée). Ses domaines de recherche vont de l'analyse des musiques actuelles à l'étude de la médiation et de la pédagogie musicales ; elle travaille actuellement sur l'activité internationale de médiation de Nadia Boulanger. Elle enseigne parallèlement la formation musicale dans des conservatoires de la région parisienne.

MAXIME JOOS est professeur d'histoire de la musique et d'analyse musicale au Conservatoire à rayonnement régional de Lille. Ancien élève du Conservatoire de Paris où il a obtenu quatre premiers prix, il est docteur en musicologie et membre du Comité d'Administration de la Société Française d'Analyse Musicale. Ancien boursier de la Fondation Paul Sacher et du Mécénat Musical-Société Générale, il donne régulièrement des conférences et participe à des colloques et tables rondes, tant en France qu'à l'étranger. Outre

le livre intitulé *La perception du temps musical chez Henri Dutilleux* qu'il a publié chez L'Harmattan en 1999, il a dirigé l'ouvrage collectif *Claude Debussy. Jeux de formes*, éd. rue d'Ulm (Presses de l'École Normale Supérieure de Paris), 2004. Il a participé à plusieurs ouvrages collectifs dont les *Éléments d'esthétique musicale* sous la direction de Christian Accaoui (Arles/Paris, éd. Actes Sud/Cité de la musique, 2011) ou encore *Modernité musicale au XXe siècle et musicologie critique* en hommage à Célestin Deliège, sous la direction de Valérie Dufour et Robert Wangermée (Académie Royale de Belgique, 2015). Il a publié des articles, en particulier sur la musique au XXe siècle et sur les théories de l'analyse, dans *Analyse musicale*, la *Revue de Musicologie*, la *Revue liégeoise de musicologie*, *Musurgia*, *Présentaine*, *Musica falsa*, ainsi que des recensions dans *Ad Parnassum*.

THOMAS LACÔTE est professeur d'analyse et de méthodologie de recherche au Conservatoire de Paris depuis 2014, après y avoir été pendant six ans l'assistant de Michaël Levinas. Titulaire du Grand-Orgue de la Trinité à Paris, il poursuit une carrière d'interprète, d'improvisateur et de compositeur, et se consacre également à la recherche. Un ouvrage d'ampleur destiné à renouveler la connaissance des pratiques de composition d'Olivier Messiaen,

co-écrit avec Yves Balmer et Christopher B. Murray, est à paraître aux éditions Symétrie. En 2013, il crée par ailleurs au Conservatoire d'Aubervilliers-La Courneuve un cours consacré à l'étude des techniques d'écriture et des théories compositionnelles des XXe et XXIe siècles. Parmi ses dernières œuvres : *Torpeurs*, pour deux voix et quatuor à cordes, créée au Festival d'Aix-en-Provence 2015, et *Étude de transparence*, pour orgue à quatre mains, créée en octobre 2015 à Notre-Dame de Paris.

PIERRE-MICHEL MENGER

a fait des études de philosophie à l'École Normale Supérieure à Paris, puis un doctorat de sociologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Après avoir été directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, il est depuis 2013 professeur au Collège de France, où il occupe la chaire de Sociologie du travail créateur. Il est par ailleurs directeur d'études à l'EHESS. Ses recherches portent sur le travail et les organisations dans les arts, les recompositions du salariat, les carrières dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et les modèles théoriques de l'action en sociologie et en économie. Pierre-Michel Menger est co-directeur de la *Revue française de Poetics*, du comité éditorial de *Twentieth-Century Music* et du comité scientifique de

la *Revue Economique*. Sélection de livres publiés : *La différence, la concurrence et la disproportion*, Fayard, 2014; *The Economics of Creativity*, Harvard University Press, 2014; *Les intermittents du spectacle. Sociologie du travail flexible*, Paris, Editions de l'Ehess, 2011 ; *Le travail créateur. S'accomplir dans l'incertain*, Paris, Hautes Etudes Gallimard Le Seuil, 2009. *Profession artiste. Extension du domaine de la création*, Paris, Textuel, 2005. *Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme*, Paris, La République des Idées / Seuil, 2003. Il a dirigé la publication de *Les professions et leurs sociologies*, Paris, Editions de la MSH, 2003 et, avec Jean-Yves Grenier et Claude Grignon, *Le modèle et le récit*, Paris, Editions de la MSH, 2001.

GUILLEMETTE PRÉVOT

est violoniste et élève au Conservatoire de Paris des classes d'histoire de la musique et d'esthétique (cycle supérieur de musicologie). Elle s'intéresse aux rapports entre musique et politique, ses travaux de recherche dans le cadre du cursus de musicologie ayant porté ou portant sur le concept d'avant-garde, le futurisme russe des années post-révolutionnaires, la revue *Musique en jeu* comme chronique musicale et sociale de l'après mai 68, l'engagement syndical et les grèves de musiciens au tournant des XIXe et XXe siècles.

BIBLIOGRAPHIE

Sélection des principaux ouvrages
de Jean-Jacques Nattiez
(présentation chronologique)

Fondements d'une sémiologie de la musique, Paris, U.G.E., 10/18, N° 1017, 1975, 418 pp.

Tétralogies (Wagner, Boulez, Chéreau), essai sur l'infidélité, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1983, 287 pp.

Proust musicien, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1984, 181 pp.

Musicologie générale et sémiologie, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1987, 401 pp.

De la sémiologie à la musique, [regroupement en volume et révision de 15 articles publiés entre 1972 et 1983], Cahiers du département d'études littéraires, Montréal, N° 10, Université du Québec à Montréal, 1988.

Wagner androgyne, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1990, 414 pp.

Le combat de Chronos et d'Orphée, essais [regroupement en volume de conférences inédites et de 8 articles révisés, publiés entre 1985 et 1990], Paris, Christian Bourgois éditeur, 1993, 243 pp.

Opera [roman], Montréal, Leméac éditeur, 1997, 222 pp.

La musique, la recherche et la vie (Un dialogue et quelques dérives), [recueil de 6 articles révisés, précédés d'une autobiographie intellectuelle en forme de dialogue], Montréal, Leméac, 1999, 257 pp.

Directeur général de *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle* en 5 volumes (*Musiques du XXe siècle, Les savoirs musicaux, Musiques et cultures, Histoires des musiques européennes, L'unité de la musique*), Arles, Actes Sud, 2003-2007 (Torino, Einaudi, 2000-2005).

Les esquisses de Richard Wagner pour Siegfried's Tod, Paris, Société française de musicologie, 2004, 160 pp.

Istoria muzicologiei si semiologia istoriografiei muzicale. Histoire de la musicologie et sémiologie de l'historiographie musicale, Iasi, Artes, 2005, 156 pp.

Profession musicologue, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 2007, 76 pp.

Lévi-Strauss musicien, Arles, Actes Sud, 2008, 241 pp.

Quêtes d'absolus, textes, œuvres et documents de Pierre Boulez, Yves Bonnefoy et Carol Bernier présentés et commentés par Jean-Jacques Nattiez, avec le concours de Jonathan Goldman, Montréal, Galerie Simon Blais, 2009, 95 pp. et 2 CD.

La musique, les images et les mots, Montréal, FIDES, 2010.

La musique et le discours. Apologie de la musicologie, Montréal, FIDES, 2010.

Analyses et interprétations de la musique. La mélodie du berger du Tristan et Isolde de Wagner, Paris, Vrin, 2013, 401 pp.

Wagner antisémite. Un problème historique, sémiologique et esthétique, Paris, Christian Bourgois éditeur, 2015.

jean-jacques
nattiez
wagner
antisémite

3

QUATRIÈME DE COUVERTURE

La grandeur d'un des plus remarquables musiciens du monde occidental peut-elle excuser des positions parmi les plus abjectes qui soient ? Et surtout : peut-elle justifier qu'on les ignore ? Leurs manifestations ne font malheureusement aucun doute : dans son essai « La judéité dans la musique » (1850) ou d'autres écrits dont on trouvera ici des traductions nouvelles, ainsi qu'un inédit en français. Mais peut-on dire que les livrets et même la musique de ses opéras sont antisémites ?

L'antisémitisme de Wagner est un sujet pour le moins controversé dans la littérature spécialisée dont on trouvera ici un bilan à la fois critique et polémique, mettant en jeu l'enquête biographique, l'histoire générale, l'histoire de l'antisémitisme, l'histoire de la musique, la musicologie, la sémiologie, la psychanalyse et l'esthétique. Et comment l'expliquer ? Parce qu'il aurait été juif lui-même ? Beaucoup de ses contemporains le croyaient, comme l'atteste la vaste collection de caricatures du compositeur réunies dans cet ouvrage.

Au terme d'un examen serré, il est nécessaire de poser des questions dérangementantes : faut-il interdire l'exécution ou la représentation des opéras de Wagner ? Faut-il fermer Bayreuth ?

Aujourd'hui professeur émérite, Jean-Jacques Nattiez a longtemps enseigné la musicologie à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Il a été à deux reprises professeur invité au Collège de France à l'initiative de Pierre Boulez et d'Yves Bonnefoy. Promoteur de la sémiologie musicale, spécialiste de Wagner (4 livres), des écrits de Boulez (publiés aux éditions Christian Bourgois), et de la musique des Inuit (Grand Prix International du Disque Charles-Cros), auteur d'un roman, il a été le directeur général de *Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle* en cinq volumes. Le présent livre a pour origine une série de conférences présentées à l'Université de Bologne à l'invitation d'Umberto Eco, à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et à l'Université de Montréal.

ILLUSTRATION DE COUVERTURE

Caricature de Wagner par K. Klic,
Humoristische Blätter, Vienne, 18 mai 1873.

**À L'AGENDA DU
CONSERVATOIRE**

Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

BOYAU OU MÉTAL :
ACCORDONS-NOUS !
#CONCERT_LECTURE

Judi 17 décembre à 18h
Conservatoire de Paris
Salon Vinteuil
Entrée libre

CENTENAIRE DE LA
SONATE POUR FLÛTE,
ALTO ET HARPE
DE CLAUDE DEBUSSY
#CONCERT_LECTURE

Mercredi 25 novembre à 19h
Conservatoire de Paris
Salle d'orgue
Entrée libre

JOURNÉES D'ÉTUDE
ACTUALITÉS DE BACH
#RECHERCHE

Lundi 11 janvier de 9h à 19h
Conservatoire de Paris,
Salon Vinteuil
mardi 12 janvier de 9h à 18h
Philharmonie 2 - Cité de la musique
Amphithéâtre
Entrée libre

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

Bruno Mantovani, directeur
Rémy Pflimlin, président

MEMBRE DE PSL RESEARCH UNIVERSITY PARIS

**VOIR ET ENTENDRE SUR
CONSERVATOIREDEPARIS.FR**

Notre site internet vous permet
d'accéder à un vaste catalogue de films,
d'enregistrements et documentation :
masterclasses, documentaires,
concerts, opéras, événements,
ainsi que la Revue du Conservatoire ...

Prenez part à toute l'actualité
sur **Facebook** et **Twitter**