

#COLLOQUE
#RECHERCHE

JOURNÉE D'ÉTUDE SIMHA AROM

**ETHNOMUSICOLOGIE,
MUSICOLOGIE ET CRÉATION MUSICALE**

**JEUDI 1ER FÉVRIER 2018
9 H 30 SALLE D'ORGUE**

CÉCILE DELÉTRÉ,
DIRECTION SCIENTIFIQUE

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**
SAISON 2017-2018

**DÉPARTEMENT
MUSICOLOGIE
ET ANALYSE**

JOURNÉE D'ÉTUDE SIMHA AROM

Simha Arom compte parmi les plus grands ethnomusicologues de notre temps. Né en 1930 à Düsseldorf de parents israéliens, caché en France pendant la Seconde Guerre mondiale, il étudie le violon puis le cor (il est Premier prix de cor du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) et se destine d'abord à une carrière de musicien d'orchestre.

En 1963, il décide de quitter l'Orchestre Symphonique de Jérusalem, où il était cor solo, pour aller créer, à l'invitation du gouvernement centrafricain, une fanfare à Bangui. Dès son arrivée, il se passionne pour les musiques traditionnelles du pays et, avec l'appui du Président Dacko, il commence un long travail de collectage, de préservation et d'analyse.

Pendant plus de quarante ans, il se consacre à l'étude des rythmes, des échelles et des techniques polyphoniques utilisés dans ces musiques, forgeant, pour son propre usage d'abord, de nouveaux outils pratiques et conceptuels. Il démontre que les musiques traditionnelles possèdent un langage et une architecture parfaitement organisés bien que souvent implicites, et défend l'idée qu'une musique ne peut être abordée de façon pertinente qu'en tenant compte des catégories cognitives de la culture à laquelle elle appartient.

Grâce à ses outils méthodologiques et à ses concepts d'analyse novateurs, Simha Arom a largement contribué à faire de l'ethnomusicologie une science à part entière. Ses travaux, qui portent sur les musiques de Centrafrique, mais aussi sur celles de Grèce ou de Géorgie notamment, ont inspiré et inspirent encore de nombreux chercheurs ainsi que des compositeurs contemporains comme Luciano Berio, György Ligeti, Steve Reich ou encore Fabien Lévy.

Le département Musicologie et analyse du Conservatoire de Paris a l'honneur d'organiser une journée d'hommage à Simha Arom, qui permettra de revenir sur sa carrière exceptionnelle. Toute la journée, collègues et anciens élèves de Simha Arom, devenus ethnomusicologues à leur tour, se relaieront pour évoquer ses travaux, sa méthode, et dresser un bilan de leur formation auprès de ce grand maître.

PROGRAMME

Denis-Constant Martin, modérateur de la journée

9H30

INTRODUCTION

Liouba Bouscant, chef du département musicologie et analyse du Conservatoire de Paris

Cécile Delétré, professeur associé d'ethnomusicologie au Conservatoire de Paris

9H40

PARCOURS MÉTHODOLOGIQUES

Sylvie Le Bomin, maître de conférence, MNHN

Susanne Fürniss, directeur de recherches CNRS

L'étude, par Simha Arom, des systèmes musicaux de Centrafrique a permis de mettre au point une méthodologie pour l'étude des polyphonies et polyrythmies. Ancrée dans l'étroite collaboration avec les musiciens eux-mêmes, la systématique musicale est la base de la catégorisation musicale qui étudie les relations entre système musical et système social et symbolique de la culture concernée. Ce chemin méthodologique a été « rodé » par de nombreuses études effectuées par Simha Arom et ses disciples, ouvrant la voie à des prolongements au-delà de la seule étude du système musical. De la question « comment ça marche ? », on est arrivé à demander « qu'est-ce que ça raconte ? ». Nous allons proposer deux pistes poursuivies actuellement, à savoir respectivement les enseignements anthropologiques de l'analyse musicale et l'utilisation de données musicales pour l'étude de l'histoire des populations du Gabon.

10H05

LA DIALECTIQUE ENTRE RYTHME ET MÉTRIQUE

Julien André, professeur de percussions au Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt et chercheur associé au MNHN

Les travaux de Simha Arom ont permis de clarifier les notions respectives de métrique et de rythme et d'en donner des définitions précises. Nous verrons, d'après celles-ci, quels éléments relèvent de la métrique, quels autres concernent le rythme, et comment ces deux plans interagissent. La présentation sera illustrée par des exemples joués en direct sur des instruments à percussion.

10H40 - PAUSE

11H

PROTOTYPICALITÉ VERSUS MODÉLISATION

Olivier Tourny, chargé de recherches CNRS

Dans son travail sur les musiques traditionnelles de Centrafrique, Simha Arom a élaboré une systématique rigoureuse pour dégager les modèles mélodiques se trouvant au fondement même de ces musiques. Hélas (et tant mieux), il n'existe pas de méthode d'analyse musicale universelle dès lors que chaque système musical est constitutif de problématiques qui lui sont propre, nécessitant la mise en action de méthodologies spécifiques pour y répondre. En guise d'illustration, notre présentation portera sur l'examen des chants liturgiques juifs éthiopiens dont le système mélodique fonctionne sur le principe de centonisation (patchwork musical).

11H25

« CÔTÉ CLASSIQUE », UN LOGICIEL D'ÉCOUTE RAISONNÉE DE LA MUSIQUE SAVANTE OCCIDENTALE

Jean-Luc Lammer, informaticien et concepteur de logiciels

Démonstration en direct et par le concepteur lui-même d'un logiciel d'écoute de la musique dite « classique » imaginé par Simha Arom.

11H50

L'INTÉRÊT D'UN PHILOSOPHE POUR L'ETHNOMUSICOLOGIE

Jean Khalifa, professeur d'études françaises et d'histoire de la pensée, Université de Cambridge

Le travail d'ethnomusicologue de Simha Arom est bien entendu du plus haut intérêt pour ses pairs, à qui il a fourni des outils et des méthodes d'une fertilité inégalée et utilisables, comme il l'a démontré, dans les terrains d'études les plus divers (des polyrythmies et polyphonies centre-africaines aux polyphonies géorgiennes). Mais il a aussi réfléchi à des problèmes philosophiques essentiels tels que la nature du temps perçu, ou les rapports structurels de la rationalité à la conscience et à la culture. L'objet de cette communication est le rapport de travail qui nous a permis d'écrire à deux plusieurs articles de philosophie musicale.

12 H 30 - PAUSE DÉJEUNER

14 H

TABLE RONDE AUTOUR DU SÉMINAIRE DE RECHERCHE DE SIMHA AROM

Denis-Constant Martin, directeur de recherches, Institut des Sciences Politiques de Bordeaux

Hervé Roten, directeur de l'Institut Européen des Musiques Juives

Sylvie Le Bomin, Susanne Fürniss et Olivier Tourny

14H45

LE RAYONNEMENT DE SIMHA AROM : UNE ETHNOMUSICOLOGIE, SOURCE D'INSPIRATION POUR LES COMPOSITEURS ET POUR LES MUSICOLOGUES

Laure Schnapper, EHESS-PSL, Centre G. Simmel

Les travaux de Simha Arom, où la musique tient un rôle central, rayonnent bien au-delà de l'ethnomusicologie. Ses transcriptions, ses enregistrements, les techniques qu'il a mises au point – pour l'enregistrement des polyphonies, l'analyse des échelles... – et surtout la mise au jour du fonctionnement de musiques complexes, jusque-là incomprises, ont influencé plusieurs compositeurs du XXe siècle en quête d'un nouveau langage, comme G. Ligeti, S. Reich et L. Berio. Le contact avec la musique de l'Autre a en effet poussé Simha Arom à définir précisément les paramètres fondamentaux de toute musique de la manière la plus neutre possible et à forger des outils d'analyse, dont certains peuvent aussi être utiles aux musicologues. En analysant la musique à partir de ses paramètres fondamentaux, dans une conception de musicologie « générale », il devient alors possible de faire dialoguer les cultures et de montrer à la fois ce qui les unit et ce qui en fait la richesse et la diversité.

15H10

**À LA CHASSE AU FANTÔME :
CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE
MUSIQUE SUPRACULTURELLE**

Michael Tenzer, *professeur d'ethnomusicologie,
Université de Colombie Britannique (Canada)*

Cette présentation offre de nouvelles recherches fondées sur une approche synthétique de l'ethnomusicologie, de l'analyse musicale et de la composition. À travers l'analyse du travail d'un compositeur contemporain de Bali, Dewa Ketut Alit, je découvre et analyse plusieurs caractéristiques rythmiques spécifiques qui reflètent une fusion de techniques issues de nombreuses traditions mondiales. Mon approche, bien que décidément « nord-américaine » par rapport à celle de Simha Arom, a été profondément inspirée par lui depuis mes premières rencontres avec son travail dans les années 1990. Son influence significative à la fois sur les compositeurs contemporains, et pour la réapparition de l'analyse en tant qu'outil crucial pour décrire les musiques du monde, guide toujours mon travail.

16 H - PAUSE

16H20

**LECTURE D'UN MESSAGE
DE JEAN MOLINO**

Jean Molino, *professeur émérite, Université de Lausanne*

16H30

**LA DIVERSITÉ DES CULTURES :
APPROCHES ET ENJEUX**

Karine Chemla, *directrice de recherches au CNRS
et à l'Université Paris-Diderot*

Simha Arom a puissamment contribué à enrichir nos conceptions de la diversité en musique. Il a également fait la démonstration de la manière dont des ressources musicales élaborées dans un contexte étaient reprises et refaçonnées dans d'autres contextes. Depuis des décennies, je travaille des questions comparables au sujet des mathématiques, et par le biais d'une approche historique. Quel dialogue pouvons-nous établir entre ces deux formes de réflexion sur la diversité des cultures et la circulation de leurs élaborations entre elles ? C'est la question que cet exposé vise à travailler.

16H55

**SYNTHÈSE
ET CONCLUSION**

Frank Alvarez-Pereyre, *directeur de recherches au CNRS*

FRANK ALVAREZ-PEREYRE

Linguiste et ethnologue, musicien amateur ayant suivi aussi une formation de comédien, Frank Alvarez-Pereyre s'est investi dans des recherches de terrain à vocation monographique (littérature orale roumaine, français régional de l'ouest de la France, traditions liturgiques juives), dans des travaux en typologie linguistique (langues des communautés juives), dans l'épistémologie de la recherche interdisciplinaire, l'enseignement et la direction de thèses, la direction de programmes et d'unités de recherche. Parmi ses publications, relevons *L'exigence interdisciplinaire* (2003), la direction de l'ouvrage *Catégories et catégorisation. Une perspective interdisciplinaire* (2008) et, en collaboration avec Simha Arom, le *Précis d'ethnomusicologie* (2007 et 2012).

JULIEN ANDRÉ

Professeur de percussions au Conservatoire de Boulogne-Billancourt et au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, Julien André est aussi membre associé à l'équipe de recherche Systématique et catégorisation culturelles (UMR 7206, Eco-anthropologie et ethnobiologie, CNRS-MNHN).

Ses recherches portent sur l'organisation du temps musical et la polyrythmie, notamment dans les musiques mandingues, qu'il joue et enseigne également.

KARINE CHEMLA

Chercheure au CNRS depuis 1982 (UMR SPHERE, CNRS-Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité), Karine Chemla travaille sur la diversité des pratiques et des cultures mathématiques et sur la circulation des savoirs.

Elle a publié récemment, avec Evelyn Fox Keller, *Cultures without culturalism* (Duke University Press, 2017).

SUSANNE FÜRNISS

Susanne Fürniss est ethnomusicologue et Directrice de Recherche au CNRS (UMR 7206, Éco-anthropologie et ethnobiologie, CNRS-MNHN).

De formation initiale de professeur de musique au Conservatoire de Hambourg, elle a suivi un cursus pluridisciplinaire combinant musicologie, phonétique acoustique, ethnomusicologie, organologie et ethnologie.

Spécialiste de musiques pygmées, Susanne Fürniss consacre ses recherches récentes aux cultures musicales du Sud-Cameroun, notamment à l'étude d'enregistrements historiques.

Ses travaux nourrissent des programmes interdisciplinaires comme la chaire Geste-Acoustique-Musique qu'elle a coordonné. Elle dirige des thèses à l'Université Paris Nanterre et anime avec Simha Arom le Séminaire de formation à la recherche en ethnomusicologie.

JEAN-LUC LAMMER

Jean-Luc Lammé est développeur informatique indépendant. Grand amateur de musique, il a travaillé avec Simha Arom pour concevoir et programmer le logiciel « Côté classique » qui favorise une écoute analytique de la musique savante occidentale.

SYLVIE LE BOMIN

Sylvie Le Bomin est ethnomusicologue et Maître de Conférences HDR au Muséum national d'Histoire naturelle (UMR 7206, Éco-anthropologie et ethnobiologie CNRS-MNHN).

Depuis 25 ans elle se consacre à l'étude des patrimoines musicaux des populations de tradition orale en Afrique centrale.

D'abord basée en République centrafricaine, elle travaille au Gabon depuis 18 ans, où elle mène différents programmes de recherche concernant la systématique, la catégorisation et l'évolution musicales, mais aussi différents aspects sur l'origine et la diversité des populations de cette région. C'est ainsi qu'elle est régulièrement amenée à collaborer avec des chercheurs en sciences de la vie spécialistes de la génétique des populations et en phylogénie. Sa démarche profondément interdisciplinaire nourrit son enseignement, qu'elle dispense aussi bien au Muséum qu'à l'Université Omar Bongo de Libreville.

DENIS-CONSTANT MARTIN

Ancien directeur de recherches associé au laboratoire « Les Afriques dans le monde » (LAM, Institut d'études politiques de Bordeaux), Denis-Constant Martin s'est spécialisé en anthropologie politique et en anthropologie culturelle. Il a travaillé sur la notion de « culture politique » en Tanzanie et au Kenya, sur les objets politiques non identifiés, mais aussi sur les pratiques culturelles, dans le but d'y déceler des représentations sociales du pouvoir, des hiérarchies et de l'organisation de la société.

Également sociologue de la musique et ethnomusicologue, il s'est aussi intéressé au reggae et aux musiques afro-américaines des États-Unis, ainsi qu'aux musiques de Trinidad et Tobago et d'Afrique du Sud. Il a notamment écrit, avec Simha Arom, *L'enquête en ethnomusicologie, Préparation, terrain, analyse* (Vrin, 2015).

HERVÉ ROTEN

Officier des Arts et des Lettres, Docteur en musicologie de l'Université Paris Sorbonne, Prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Hervé Roten est Directeur de l'Institut Européen des Musiques Juives depuis sa création en 2006.

Ethnomusicologue de formation, il s'est intéressé très tôt à la sauvegarde et à la numérisation des archives, matières qu'il a enseignées durant plusieurs années au sein des universités de Reims et de Marne-La-Vallée.

Auteur de nombreux articles, ouvrages et disques portant sur les musiques juives et également producteur d'émissions de radio, Hervé Roten est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de musiques juives dans le monde.

JEAN KHALFA

Jean Khalfa est historien de la philosophie et de la littérature moderne, en particulier de la poésie contemporaine d'Afrique du Nord et des Caraïbes, et s'intéresse également à l'esthétique et à l'anthropologie.

Professeur à l'Université de Cambridge, il a publié de nombreux ouvrages en anglais et en français, parmi lesquels on peut citer *An Introduction to the Philosophy of Gilles Deleuze* (Continuum, 2003) ou encore la première traduction anglaise de la version originale de *Folie et Délirium* de Foucault (*Michel Foucault's History of Madness*, Routledge, 2006 and 2009). Il a également écrit de nombreux articles sur les formes typographiques et les relations entre poésie et image chez Pascal, Rousseau, Deleuze, Sartre, Césaire, St John Perse, etc. Il travaille actuellement sur le penseur martiniquais Frantz Fanon, dont il a publié les *Écrits sur l'aliénation et la liberté* (avec Robert Young, La Découverte, 2015) et prépare une traduction des *Damnés de la terre*.

En 2013 et 2014, il a été lauréat de la Trust Senior Research Fellowship de l'Académie Britannique/Leverhulme et nommé Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques en France.

LAURE SCHNAPPER

Laure Schnapper est musicologue, Professeur au Centre Georg Simmel à l'EHESS et Présidente de l'Institut Européen des Musiques Juives.

Après une thèse à la croisée de la musicologie et l'ethnomusicologie, *L'ostinato, procédé musical universel* (Champion, 1998), elle consacre notamment ses recherches à la musique et la vie musicale en France au XIXe siècle (*Henri Herz, magnat du piano. La vie musicale en France au XIXe siècle*, Editions de l'EHESS, 2011).

Elle vient de diriger un ouvrage collectif, *Du salon au front. Fernand Halphen (1872-1917), compositeur, mécène et chef de musique militaire* (Hermann, 2016).

MICHAEL TENZER

Michael Tenzer est Professeur à l'Université de Colombie-Britannique de Vancouver. Il est l'auteur de *Gamelan Gong Kebyar : The Art of Twentieth Century Balinese Music* (University of Chicago Press, 2000) ainsi que de nombreux autres livres et articles sur les musiques de Bali.

Il a été le premier compositeur occidental, à partir des années 1980, à composer de nouvelles œuvres pour gamelans et musiciens balinaïes à Bali.

OLIVIER TOURNY

Olivier Tourny est musicologue, ethnomusicologue et Chercheur à l'Institut d'Ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (UMR 7307, IDEMEC, CNRS-Université Aix-Marseille).

Il est spécialiste des musiques rituelles et liturgiques, notamment de Méditerranée et d'Éthiopie.

À L'AGENDA DU CONSERVATOIRE

Programme complet
sur conservatoiredeparis.fr

DÉCHIFFER ? LIRE À PREMIÈRE VUE ?

#MUSIQUE_DE_CHAMBRE

Lundi 5 février à 18 h

Conservatoire de Paris

Médiathèque Hector Berlioz
Entrée libre sans réservation

CLAUDE BALLIF, L'IMAGINAIRE À L'ŒUVRE

#RECHERCHE

#COLLOQUE

#MUSIQUE_DE_CHAMBRE

Mardi 10 avril à 14 h et 19 h

Conservatoire de Paris

Salon Vinteuil
Entrée libre sans réservation

MÉDIATION ET PUBLICS DE LA MUSIQUE

« CLASSIQUE »

#RECHERCHE

#COLLOQUE

Mercredi 11 avril à 10 h

Conservatoire de Paris

Salle d'orgue
Entrée libre sans réservation

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Bruno Mantovani, directeur
Sandra Lagumina, présidente

PSL ★
UNIVERSITÉ PARIS
ÉTABLISSEMENT ASSOCIÉ
DE PSL UNIVERSITÉ PARIS

VOIR ET ENTENDRE SUR CONSERVATOIREDEPARIS.FR

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

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