ANALYSE MUSICALE ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES

IRCAM
IReMUS
institut de recherche en musicologie

Colloque international
IReMus / LLA CREATIS

16 MARS

CENTRE FGO BARBARA

1 rue Fleury
75 018 Paris
Salle de conférences
9h30

15 MARS

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE

1 rue Victor Cousin
75 005 Paris
Salle des Actes
9h30

LA CRÉATIS

ANALYSE MUSICALE ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Quels sont les liens possibles entre étude des représentations sociales et analyse musicale ? Une telle question s'inscrit dans un cadre plus général, articulant matériau musical et logiques collectives. Sortant de l'alternative trop couramment présupposée entre analyse musicale « interne » et réflexion sociologique « extérieure » à la musique, il s'agit de montrer comment le social est à l'œuvre au cœur même des œuvres et productions sonores. Si la musique produit des effets forts dans les sociétés humaines, inversement, les musicien-ne-s, auditeurs et auditrices agissent, dans leur pratique musicale, en tant qu'acteurs sociaux - actrices sociales et individus socialisé-e-s.

Les représentations sociales sont une des clés d'entrée dans cette réflexion. En effet, informée par l'étude des représentations sociales, l'analyse musicale peut s'attacher à cerner ce que les caractéristiques musicales représentent, pour les musicien-ne-s et pour leurs publics.

La réflexion sur cette relation, socialement construite, entre des organisations sonores et les significations symboliques qu'il est socialement convenu d'y entendre (au double sens de l'ouïe et de la compréhension), permet de nombreuses ouvertures musicologiques et sociologiques à la fois. Car c'est bien la question du sens, entendu toujours pour un groupe social et dans un espace-temps situé, qui est au centre des représentations socio-sonores.

Parmi les pistes les plus défrichées à ce jour figurent les représentations musicales des styles et des genres. En effet, les représentations sociales contribuent à configurer styles et genres musicaux, qui sont, inversement, une de leurs mises en forme, puisque « un genre musical est une RS [représentation sociale]. » (Jean-Marie Seca). Parmi les autres directions exploitables, on peut mentionner les symbolisations genrées. Si ces deux premières directions seront à l'honneur lors de ce colloque, celle-ci se veut aussi une ouverture vers d'autres possibilités, comme celle de la symbolisation d'une identité nationale ou culturelle ou de tout autre objet de représentations sociales : rébellions, idéaux politiques, identités religieuses...

MUSIC ANALYSIS AND SOCIAL REPRESENTATIONS

What are the possible links between the study of social representations and musical analysis? Such a question is part of a more general framework, articulating musical material and social issues. Overcoming the well known alternative between "internal" musical analysis and "external" sociological reflections, it is a matter of showing how social issues are at work at the very heart of sound and musical works. If music produces strong effects in human societies, conversely, in their musical practices, musicians and audiences act as social actrors(-tresses) and socialized individuals.

Social representations are one of the key concepts to this dimension. Informed by the study of social representations, musical analysis may seek to determine what musical characteristics represent for musicians and their audiences.

The reflection on this - socially constructed - relation between sound organizations and symbolic meanings allows many musicological and sociological openings at the same time. For it is the question of meaning, always considered in relation with a specific social group and in a defined space and time, which is at the center of socio-sound representations.

The most explored perspectives to date include the study of social representations associated to specific musical genres or styles. Indeed, social representations help to configure musical styles, which are, conversely, one of their manifestations, since "a genre is a social representation" (Jean-Marie Seca). Gender representations should also be mentioned among the major directions which are being explored.
Focused on these two types of representations (musical genre and gender), this two-day colloquium will remain open to other perspectives, such as the representations of national or cultural identity, or any other field of representation (rebellions, political ideals, religious identities, etc.).

PROGRAMME

MERCREDI 15 MARS

09h00 Accueil des participants

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

09h30 Robert Walser (Case Western University) "Style and Idea: The Jazz Problem"
10h30 Susan McClary (Case Western University) "Women Representing Women: Kaija Saariaho and Beyoncé"

11h30 Pause café

11h45 Jean-Marie Seca (Université de Lorraine, 2L2S) "Représentations sociales et dispositifs musicaux : approche critique et analytique"
12h45 Pause déjeuner

REPRÉSENTATIONS DE GENRE

14h30 Catherine Deutsch (Paris 4, IReMus) "La politique et le son : traduire 'Feminine Endings' aujourd'hui"
15h00 Elsa Grassy (Univ. Strasbourg, SEARCH) "De quoi le Beard Rock est-il le son ? Essai de catégorisation musicale d'un style pileux"
15h30 Hyacinthe Ravet (Paris 4, IReMus) "Quel(s) genre(s) de musique ?"

16h00 Pause café

REPRÉSENTATIONS HISTORIQUES

16h30 Viviane Waschbuesch (Paris 4, IReMus) "L'impact des représentations sociales sur l'analyse des oeuvres des compositeurs de la génération de la 'Nouvelle Simplicité' en Allemagne"
17h00 Isabelle Ragnard (Paris 4, IReMus) "La 'redécouverte' de la musique médiévale au prisme des représentations sociales dans la première moitié du 20e siècle"
17h30 Alexandre Robert (Paris 4, IReMus) "La construction musicale d'une tradition française. L'expérience de guerre de Déodat de Séverac (1914-1921)"
18h00 Discussion

JEUDI 16 MARS

09h00 Accueil des participants
09h30 Jacopo Conti (Università di Torino) "Musical Synecdoche: Musical Analysis, Semiotics and Representation"

REPRÉSENTATIONS AUDIOVISUELLES

10h00 Karim Hammou (CNRS, CRESPPA-CSU) "Mettre en musique et en images des traumatismes collectifs. Esclavage et colonisation dans quatre clips de rap français"
10h30 Irina Kirchberg (Montréal, GRIPM/OICRM) "De l'arrangement à l'interprétation orchestrale : pour une 'authentique' musique de jeux vidéo"

11h00 Pause café

REPRÉSENTATIONS TERRITORIALES

11h30 Catherine Rudent (Paris 4, IReMus) "En quoi la 'chanson française' est-elle française ? Quelques paradoxes stylistiques"
12h00 Michael Spanu (Univ. Lorraine, 2L2S) "Pratiques et représentations de la langue chantée dans les musiques populaires, une étude de cas française"
12h30 Pause déjeuner

REPRÉSENTATIONS ET STYLE MUSICAL

14h30 Stéphane Escoubet (Toulouse 2, LLA-CRÉATIS) "Le style en réception : appréhender l'œuvre musicale par ses représentations ordinaires"
15h00 Guillaume Dupetit (UPEM) "Representing Funk : discours musical et répercussions sociétales"
15h30 Guillaume Gilles (Paris 8, Musidanse) "Les bruits codés du Noise Rock : représentations d'un paradoxe fondateur"
16h00 Bérenger Hainaut (BnF / IReMus) "Entre stylème et musème : le cas des enchaînements médiantiques mineurs du Black Metal"

16h30 Pause café

17h00 Table ronde des doctorants : Amal Gouiaa, Pascal Kaelblen, Pierre-Marie Loyer
18h00 Discussion et clôture du colloque