

Musiques modales d'aujourd'hui et d'hier : une approche par la pratique

20-23 avril 2023 – Abbaye de Sylvanès-Centre Culturel de Rencontre (12360)

Dans le contexte qui est celui de l'Occident d'aujourd'hui¹, aborder les musiques médiévales, et plus généralement les musiques traditionnelles, nécessite une conversion de l'écoute car il s'agit là, le plus souvent, de musiques modales.

D'où vient la différence entre l'écoute d'une mélodie modale et celle d'une mélodie tonale, puisque l'on n'entend pas la même chose ?

Ce que l'on entend dans la musique modale s'appuie sur ce qui se passe entre les notes de la mélodie, mais de telle façon que le rapport entre les notes soit subordonné à celui que chaque note entretient avec la note fondamentale du mode. L'important est donc de connaître très exactement quels sont ces rapports et sur quelles échelles ils se placent. La nécessité de pratiquer une intonation absolument juste s'impose donc à l'artiste.

Mais de quelle justesse parle-t-on ? Comment trouver cette intonation ? Le timbre joue-t-il un rôle ?

En l'absence de tradition orale – ce qui est le cas du chant traditionnel qu'on appelle « grégorien » et de toutes les musiques dites « médiévales » –, est-il possible de retrouver les échelles modales ? Comment procéder ?

Existe-t-il des calculs et des représentations physiques qui permettent d'établir les échelles et éventuellement leurs liens réciproques ?

Les échelles font-elles appel exclusivement à des sons consonants ? Peut-on savoir quels degrés de consonance sont admis dans les modes grégoriens ? Les directives des autorités ecclésiastiques (Pères, conciles, Papes) ont-elles exercé une réelle influence sur l'*éthos* grégorien ?

L'héritage grec tel qu'on le trouve chez Aristote ou Platon a-t-il de son côté une véritable incidence sur les choix qui ont présidé au « style » grégorien ?

Dans ces musiques de tradition orale, quels rapports entretiennent les traités avec la pratique (ou à l'inverse quels écarts note-t-on) ? Quels sont les enjeux et la fonction de la théorie et des traités ?

Les systèmes scalaires qui fonctionnent selon un modèle dynamique, tels qu'ils ont été analysés par Nathalie Fernando (2007), ont-ils cours au sein des musiques médiévales ? Le mode est avant tout « une donnée culturelle » (Trân van Khê, 1968 ; François Picard, 2001) ce qui incite l'un des grands spécialistes de la question, Amine Beyhom, à en réévaluer sa définition à partir de la « complémentarité entre la scalarité et la formularité » (2012). Il en découle de nombreux questionnements parmi lesquels « la 'modalité' est-elle 'modale' partout ? ».

Si dans la musique monodique, le mode est directement impliqué dans l'élaboration formelle de la pièce, qu'en est-il dans les différents types de polyphonies ?

Comment les maîtres enseignent-ils les modes dans d'autres musiques traditionnelles, liturgiques ou non liturgiques, dans le monde ?

Les interventions pourront être centrées sur tous les répertoires monodiques et polyphoniques médiévaux, sur les répertoires traditionnels et des musiques du monde.

L'appel à communication s'adresse aux chercheurs, chanteurs, instrumentistes, facteurs d'instruments.

---

¹ Tant à travers l'environnement sonore et musical, qu'à travers les modes d'écoute et de lecture induits par l'enseignement musical.

Orientation bibliographique :

- ABOU MRAD, Nida, « Procédure d'investigation micromodale des traditions musicales du Proche-Orient », *Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen*, 2007, n° 3, p. 37-74.
- AROM, Simha, « L'étude des échelles dans les musiques traditionnelles : une approche interactive », *Analyse musicale*, 1991, n° 23, p. 21-24.
- AROM, Simha, VOISIN, Frédéric et LÉOTHAUD, Gilles, « Expérimental ethnomusicology. An interactive approach to the study of musical scales » dans Irène Deliège et John A. Sloboda (dir.), *Perception and cognition of music*, Hove, Erlbaum, Taylor and Francis, 1997, p. 3-30.
- ATKINSON, Charles M., « Modus », *HMT* (1995).
- AUBREY, Elisabeth, *The Music of the Troubadours*, Bloomington, IN, 1997.
- BAILEY, Terence, *The Intonation Formulae of Western Chant*, Toronto, 1974.
- BECK, J. B., « Die modale Interpretation der mittelalterlichen Melodien bes. Der Troubadours und Trouvères », *Caecilia* [Strasbourg], xxiv (1907), p. 97-105.
- BEYHOM, Amine, *Systématique modale. Musique, musicologie et arts de la scène*, Thèse doctorale, Sorbonne Université, 2003.
- ID.*, « Systématique modale : génération et classement d'échelles modales », *Musurgia : analyse et pratiques musicales*, 2004, vol. XI (4), p. 55-68.
- ID.*, « Mesure d'intervalles, méthodologie et pratique », *Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen*, 2007, n°1, p. 181-235.
- ID.*, « Un lexique de la modalité », *NEMO-Online*, 2012, n°2 (1), p. 5-24.
- ID.*, Dossier : Influence des théories européanisées du XIXe siècle sur la notation et la pratique des modes de la musique arabe et d'autres musiques, à travers la mise en exergue du mythe hijaz semi-tonal », *NEMO-Online*, 2013, n°2 (3), p. 87-177.
- ID.*, « The lost art of maqām », *NEMO-Online*, 2019, n°5 (8), p. 5-64.
- BOUHADIBA, Fériel (dir.), *La Modalité au prisme de la modernité : créativité musicale et cheminements culturels entre apports, hybridations et mutations identitaires*, Tunis, Éditions Sotumediast, 2019.
- BOWER, C., 'The Modes of Boethius', *JM*, III (1984), p. 252-63.
- BRĂILOIU, Constantin, *Problèmes d'ethnomusicologie*, Genève, Minkoff, 1973.
- CHAILLEY, Jacques, *L'Imbroglia des modes*, A. Leduc, Paris, 1960.
- CLAIRE Jean, « Le répertoire grégorien de l'office. Structure musicale et formes », *Le chant grégorien, patrimoine artistique de l'Europe, Actes du Colloque International de Musicologie en l'honneur du XIVe centenaire de S. Benoît*, Louvain, 1980, p. 27-46.
- ID.*, « The Tonus Peregrinus : a question well put ? », *Orbis musicae* 7 (1979-80), p. 3-14.
- ID.*, « Les répertoires liturgiques latins avant l'octoechos. I. L'office ferial romano-franc », *Études grégoriennes* 15 (1975), p. 5-192.
- ID.*, « Évolution modale des antiennes provenant de la corde-mère DO », *Revue grégorienne* 41 (1963), p. 49-62.
- ID.*, « La psalmodie responsoriale antique », *Revue grégorienne* 41 (1963), p. 8-29.
- ID.*, « Évolution modale des antiennes provenant de la corde-mère MI », *Revue grégorienne* 41 (1963), p. 77-102.
- ID.*, « L'évolution modale dans les répertoires liturgiques occidentaux », *Revue grégorienne* 40 (1962), p. 196-211 ; p. 229-245.
- COHEN, David E., « Notes, scales and modes in the earlier Middle Age », in *The Cambridge History of Western Music Theory*, Thomas Christensen (éd.), Cambridge University Press, 2008, p. 307-363.
- COLETTE, Marie-Noël, « *Modus, tropus, tonus* : tropes d'introïts et théories modales », *Études Grégoriennes*, xxv (1997), p. 63-96.
- FERNANDO, Nathalie, « Échelles et modes : vers une typologie des systèmes scalaires », in *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle. Vol. 5 : L'unité de la musique*, sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, p. 945-979.
- FERRETTI, Paolo, *Estetica gregoriana*, Rome, 1934/R.
- FULLER, Sarah, « Modal Tenors and Tonal Orientation in Motets of Guillaume de Machaut », *CMC*, nos 45-7 (1990), p. 199-245.
- GHRAB, Anas, « The Western study of intervals in 'Arabic music', from the Eighteenth century to the Cairo Congress », *The World of music*, 2005, n° 48 (3), p. 55-79.
- HAGE, Louis, « La modalité du chant maronite », *Études grégoriennes* 27 (1999), p. 145-164.
- JEANNETEAU, Jean, « L'éthos du troisième mode », *Requirentes modos musicos, mélanges offerts à D. Jean Claire*, éd. Daniel Saulnier et Micheline Albert, Solesmes, 1995, p. 193-202.
- ID.*, « Perfectus, le huitième mode », *Études grégoriennes* 24 (1992), p. 85-99.

Colloque – Appel à communication

- ID., *Los modos gregorianos, Historia – Análisis – Estética*, Silos, 1985.
- ID., « Style verbal et modalité », *Revue grégorienne* 36/4 (1957), p. 119-125.
- JEFFERY, Peter, “The Earliest Oktoechoi : The Role of Jerusalem and Palestine in the Beginnings of Modal Ordering”, *The Study of Medieval Chant, Paths and Bridges, East and West. In Honor of Kenneth Levy*, ed. Peter Jeffery, Woodbridge, Boydell & Brewer Ltd, 2001, p. 131-145.
- ID., *Re-envisioning Past Musical Cultures : Ethnomusicology in the Study of Gregorian Chant*, Chicago, 1992.
- KARP, T., « Modal Variants in Medieval Secular Monophony », *The Commonwealth of Music, in Honor of Curt Sachs*, ed. G. Reese and R. Brandel, New York, 1965, p. 118–29.
- KESROUANI, Elias, « L’octoechos syriaque », *Aspects de la musique liturgique au Moyen Âge : Actes des colloques de Royaumont de 1986, 1987 et 1988*, éd. Christian Meyer, Paris, Crépahis, 1991, p. 77-91.
- LABUSSIÈRE Annie, « Geste et structure modale dans le chant traditionnel à voix nue », in *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle. Vol. 5 : L’unité de la musique*, sous la dir. de Jean-Jacques Nattiez, p. 980-1024.
- L’improvisation taqsim. Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen*, 2015, n° 9.
- MAÎTRE, Claire, *La réforme cistercienne du plain chant : étude d’un traité théorique*, Brecht, 1995.
- MEEÛS, Nicolas, « Qualités systémiques et fonctions modales », *Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen*, 2007, n°1, p. 27-36.
- ID., « Dans quelle mesure les monodies modales sont-elles redevables d’une sémiotique ? », *Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen*, 2012, n°6, p. 11-18.
- OUTTIER, Bernard, « Recherches sur la genèse de l’octoechos arménien », *Études grégoriennes* 14 (1973), p. 129-211.
- PESCE, D., *The Affinities and Medieval Transposition*, Music : Scholarship and Performance, xvi (1987).
- PICARD François, *Écheltes et modes, pour une musicologie généralisée*. Licence, Ethnomusicologie, Centre Universitaire Clignancourt, Université Paris-Sorbonne, France. 2000, p. 5. Cel-01150222.
- ID., « Modalité et pentatonisme : deux univers musicaux à ne pas confondre », *Analyse Musicale*, 2001, n° 39, p. 37-46.
- POTIRON, Henri, « Les octaves modales », *Études grégoriennes* 12 (1971).
- ID., « Théoriciens de la modalité », *Études grégoriennes* 8 (1967).
- POWERS H. S. et al., « Mode », in *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Stanley Sadie (éd.), vol. XVI, p. 775-860.
- RAHN, J., « Marchetto’s Theory of Commixture and Interruptions », *Music Theory Spectrum*, ix (1987), p. 117–35.
- Requiemens modos musicos, mélanges offerts à D. Jean Claire*, éd. Daniel Saulnier et Micheline Albert, Solesmes, La Froidfontaine, 1995.
- SAULNIER, Daniel, *Des variantes musicales dans la tradition manuscrite des antiennes du répertoire romano-franc. Description, typologie, perspectives*, Thèse de doctorat soutenue à l’EPHE le 28 juillet 2005.
- ID., « Observations sur la composition modale des introïts du vieux-romain », *Études grégoriennes* 26 (1998), 163-172.
- ID., *Les modes grégoriens*, Solesmes, 1997.
- ID., « Modes orientaux et modes grégoriens », *Études grégoriennes* 25 (1997), p. 45-61.
- ID., « La résurrection de Lazare », *Études grégoriennes* 25 (1997), p. 7-11.
- ID., *Les modes du plain-chant, Nova et vetera*, Université François-Rabelais de Tours, Centre d’études supérieures de la Renaissance, 2015.
- Sémiotique et psychocognition des monodies modales (1)*. *Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen*, 2012, n° 6.
- Sémiotique et psychocognition des monodies modales (2)*. *Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen*, 2013, n° 7.
- TOUMA, Habib Hassan, *La Musique arabe*, Paris, Buchet-Chastel, 1975.
- TOURNIER, Henri, *Hariprasad Chaurasia et l’art de l’improvisation. Musique de l’Inde du nord*, Accords croisés, 2010, AC 136.37.
- TRẦN VĂN KHÊ, « Modes musicaux », in *Encyclopedia Universalis*, Paris, 1968, vol. XI, p. 148-153.

Colloque – Appel à communication

Comité scientifique

Gisèle Clément, MCF Musicologie médiévale, CEMM (EA 4583), Université Paul-Valéry Montpellier 3
Corinne Frayssinet Savy, Docteure en Philosophie, Ethnomusicologue, Chercheuse associée au RIRRA 21 et à l'IREMUS, Chargée de cours à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3
Florence Mouchet, MCF Musicologie médiévale, LLA CRÉATIS (EA 4152), Université Toulouse – Jean Jaurès

Sous le parrainage de François Picard, Professeur d'Ethnomusicologie, Sorbonne Université

Comité artistique

Maïlis Bonnacase, Directrice du Centre Occitan de Musiques et Danses Traditionnelles de Toulouse, Chargée de mission auprès du CIMM
Gisèle Clément, Directrice du Centre International de Musiques Médiévales de Montpellier
Michel Wolkowitsky, Directeur Général de l'Abbaye de Sylvanès - Centre culturel de Rencontre

Comité d'organisation

Maïlis Bonnacase, Directrice du Centre Occitan de Musiques et Danses Traditionnelles de Toulouse, Chargée de mission auprès du CIMM
Marie-Virginie Cambriels, Doctorante en Musicologie médiévale, CEMM (EA 4583)
Baptiste Chopin, Doctorant en Recherche et Pratique, CNSMD Lyon et Université Lyon 2, CIHAM
Gisèle Clément, MCF Musicologie médiévale, CEMM (EA 4583), Université Paul-Valéry Montpellier 3
Marielle Dumont-Régeard, Chargée de production (CIMM)
Clément Frouin, Doctorant en Musicologie médiévale, CEMM (EA 4583)
Florence Mouchet, MCF Musicologie médiévale, Université Toulouse – Jean Jaurès
Fedon Nicolaou, Doctorant en Musicologie médiévale, CEMM (EA 4583)
Michel Wolkowitsky, Directeur Général de l'Abbaye de Sylvanès – Centre Culturel de Rencontre

Structures partenaires :

- Université Paul-Valéry Montpellier 3
- Université Toulouse - Jean Jaurès
- Société Française d'Ethnomusicologie
- Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (Toulouse)
- Abbaye de Sylvanès – Centre Culturel de Rencontre (Aveyron)
- Centre International de Musiques Médiévales (Montpellier)

Langues officielles des communications : français et anglais.

Les propositions de communication seront composées d'un titre, d'un résumé de 200 à 300 mots et d'une brève et précise présentation du communicant.

Elles devront nous parvenir au plus tard le **7 décembre 2022** aux adresses suivantes :

gisele.clement@univ-montp3.fr

corinne.savy@univ-montp3.fr

florence.mouchet@univ-tlse2.fr

Une réponse sera donnée le 9 décembre 2022 après expertise du comité scientifique.

Les frais de déplacement et d'hébergement seront à la charge des participants. Le comité d'organisation pourra toutefois accorder des bourses pour couvrir tout ou partie des frais engendrés aux intervenants qui ne disposent pas de possibilités de financement par leur laboratoire ou leur structure ; les doctorants et les jeunes docteurs seront prioritaires.

