

Résumé de thèse de Sophie Lacaze

À la recherche d'un langage musical : cheminement et processus d'élaboration du langage dans la création musicale aux XXe et XXIe siècles

« Le compositeur s'arroge le droit de forger son propre langage,... un langage..., avec son vocabulaire et sa syntaxe... » (Annie Coeurdevey)

La recherche en musicologie s'intéresse au langage musical dans ses dimensions sonores et expressives. L'analyse musicale étudie les œuvres de façon à en comprendre la genèse, l'architecture et les desseins. Elle peut aboutir à une compréhension tant esthétique qu'intellectuelle et à l'appropriation de l'écriture du compositeur. Musicologie et analyse musicale permettent d'appréhender le langage musical du compositeur.

Mais qu'est-ce que le langage musical d'un compositeur ? Une combinaison de codes, harmoniques, contrapuntiques, rythmiques, motiviques, formels, une attirance pour certains timbres ou combinaisons de timbres, associées à une « aspiration » personnelle, ou une « nécessité intérieure » comme le disait Schoenberg ?

Dans l'œuvre d'un compositeur, tout au long de sa vie de créateur, le langage évolue. Dans le « prélude à l'après-midi d'un faune », œuvre qui a bouleversé l'histoire de la musique, la plupart des éléments du langage de Claude Debussy étaient déjà présents. Le compositeur avait à peine 22 ans. Il passera sa vie à l'affiner, l'affirmer, jusqu'au choc des dernières sonates. Pourquoi et surtout comment cette évolution a-t-elle eu lieu ?

C'est par contre de façon progressive, patiente, que Béla Bartok construira le sien. D'autres compositeurs, comme Erik Satie, ou, plus près de nous, György Ligeti ou Meredith Monk, semblent l'avoir élaboré différemment. Certains présenteront des œuvres de factures différentes selon les époques, mais avec la permanence d'un style personnel, d'autres feront évoluer leur langage par paliers, intégreront à leurs propres codes des éléments venus d'ailleurs...

En regard de l'analyse musicale et la musicologie traditionnelles qui étudient le langage musical d'un compositeur soit à un instant donné dans une œuvre précise, soit dans une globalité définie a posteriori, après la composition d'un certains nombres d'œuvres montrant des constantes dans leur écriture, je m'intéresse à la manière dont évolue ce langage dans le temps : les points de changement, les ruptures, le pourquoi et le comment de son évolution...

En tant que compositeur de musique savante, dans le sillage des compositeurs cités précédemment, ma problématique principale est d'élaborer mon propre langage musical, un langage qui reflète un monde intérieur, qui me permette d'exprimer musicalement ma pensée, et qui soit « mien ». Après 20 ans de « métier », il s'est affirmé, des lignes directrices se sont dégagées, mais de manière plus ou moins inconsciente.

Mon travail de recherche portera sur l'évolution et la construction du langage musical de compositeurs qui nourrissent ma musique, et plus spécialement ceux des XXe et XXIe siècles, comme Claude Debussy, Erik Satie, Edgar Varèse, Béla Bartok, György Ligeti ou Meredith Monk. Ceci

devrait me permettre de comprendre un peu mieux les cheminements et processus d'élaboration de ces langages, et ainsi me donner des outils pour développer de manière, je l'espère, plus consciente et efficiente, ma propre musique. »