

Philippe GOUTTENOIRE

*Comprendre
et interpréter
la phrase musicale*

Parution en
avril 2019

**368 pages,
plus de 130 exemples musicaux.**

SYMÉTRIE
livres et partitions
édition multimédia

Comprendre et interpréter la phrase musicale

Une analyse des constructions mélodiques au service de l'interprète

Cet ouvrage s'adresse en premier lieu aux interprètes de musique classique, romantique et moderne, curieux de fonder leur pratique sur une lecture approfondie des textes musicaux. Il cherche à donner aux musiciens, avec simplicité et quel que soit leur niveau, les éléments de compréhension nécessaires pour construire une interprétation éclairée, en toute liberté.

Centré sur l'étude des phrases mélodiques, dans leur grande diversité, l'ouvrage s'articule en trois parties. La première permet de définir et d'affiner les outils élémentaires de l'analyse dans le domaine mélodique, harmonique, rythmique, celui de l'accentuation et des cadences. Car c'est de la mise en relation de tous ces angles de vues que la sensibilité de l'écoute et la compréhension musicale s'aiguisent. La seconde partie explore les principaux modèles de construction des phrases, leur histoire et leur évolution. La troisième se penche sur la fertilité de la lecture analytique pour le travail de l'interprète. Elle explore les apports que le musicien peut tirer de la compréhension profonde des constructions mélodiques et thématiques.

Ainsi, ce livre relie, dans une démarche globale et un geste continu, trois mondes trop souvent séparés : la technique analytique, la pratique interprétative et la pensée esthétique. Il chemine du plus technique – les outils pratiques de l'analyse – vers le sens et l'intention musicale, vers la recherche de l'humanité cachée au creux des œuvres.

Philippe Gouttenoire a fait une partie de ses études au C.N.S.M.D. de Lyon, notamment avec Gilbert Amy, Raffi Ourgandjian, Robert Pascal et Jean-Louis Florentz. Dans son travail de compositeur, une place importante est donnée à la voix. Il a notamment écrit pour Musicatreize, les B.B.C. Singers, les Neue Vocalsolisten Stuttgart, l'ensemble Britten ou le Nederlands Kamerkoor. Dans le domaine instrumental, on peut citer *Ramure* et *Phorkys* pour orchestre et *Après Solaris* pour ensemble. Parallèlement à cette activité, Philippe Gouttenoire enseigne au C.N.S.M.D. de Lyon en tant que professeur d'Analyse appliquée et s'intéresse particulièrement aux liens entre théorie, pratiques musicales et médiation auprès des publics. Il participe régulièrement à des colloques, a rédigé plusieurs articles et un ouvrage consacré au vocabulaire de l'analyse avec Jean-Philippe Guye.

Table des matières

Introduction

Aiguiser les outils

L'espace de la mélodie

Le matériau thématique : les idées et leurs transformations

L'harmonie et les relations entre horizontal et vertical

Les articulations cadentielles

Le rythme, l'accentuation et le phrasé

Le rythme syntaxique

Les modèles de construction

Quelques principes fondamentaux

Les modèles syntaxiques de construction

Hors des modèles

De la phrase à la forme

Différences et interprétation

Le postulat de l'intention expressive : une option méthodologique discutable ?

Mises en œuvre des irrégularités et des écarts

Plastique énergétique temporelle : architecture et singularités de la temporalité

L'interprète face à la phrase

Annexes

Conclusion

Bibliographie choisie

Glossaire

Index des œuvres

Index des personnes

**Vous pouvez commander
ce livre directement sur
www.symetrie.com**

368 pages · 17 × 24 cm · 39,00 €
ISBN 978-2-36485-057-6

Publié avec le soutien de **La Région**
Auvergne-Rhône-Alpes

PARUTION avril 2019

Prix public à la sortie : 39 € T.T.C. (36,97 € H.T.)

Prix en souscription : 32 € T.T.C. (30,33 € H.T.)

Franco de port

Comment faire

Pour souscrire à l'ouvrage, choisissez votre formule de paiement et remplissez le feuillet de souscription.

FORMULE 1

Paiement par chèque

Chèque en euros sur une banque française.
Encaissement et envoi à parution.

32 € T.T.C.

Particuliers et institutions
en France et en Europe

30,33 € H.T.

Particuliers et institutions
hors Union européenne

FORMULE 2

Paiement par carte bancaire

Par carte sur notre site sécurisé.
Encaissement immédiat.
Envoi à parution.

32 € T.T.C.

Particuliers et institutions
en France et en Europe

30,33 € H.T.

Particuliers et institutions
hors Union européenne

FORMULE 3

Paiement par virement

Frais à **votre charge**. Notre compte :
RIB 42559 10000 08014368049 55
IBAN FR76 4255 9100 0008 0143 6804 955
BIC CCOPFRPPXXX
Envoi à parution.

32 € T.T.C.

Particuliers et institutions
en France et en Europe

30,33 € H.T.

Particuliers et institutions
hors Union européenne

Cette offre de souscription expire automatiquement à parution de l'ouvrage.
Symétrie est une S.A.R.L. au capital de 100 000 €, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro 424 745 453.
Numéro de TVA intra-européenne : TVA FR42424745453

SYMÉTRIE
livres et partitions
édition multimédia

www.symetrie.com
contact@symetrie.com
tél : +33 (0)4 78 29 52 14

30 rue Jean-Baptiste Say
69001 LYON (France)

SOUSCRIPTION

Bulletin à nous retourner accompagné de votre règlement

à SYMÉTRIE, 30 rue Jean-Baptiste Say 69001 LYON FRANCE.

Nom	____		
Adresse	____		
Code postal	____	Pays	____
Téléphone	____		
Email	____		

[ ] Je souscris pour 1 exemplaire de *Comprendre et interpréter la phrase musicale* que je choisis de payer :

Moyen de paiement	France et Europe T.T.C	Hors Union européenne H.T.

[ ] FORMULE 1 <i>par chèque</i>	32 €	30,33 €

Je joins mon chèque à l'ordre de Symétrie tiré sur une banque française.

[ ] FORMULE 2 <i>par carte bancaire</i>	32 €	30,33 €

Je recevrai par mail un lien pour payer.

[ ] FORMULE 3 <i>par virement</i>	32 € T.T.C. + frais	30,33 € H.T. + frais

Je fais mon virement avant avril 2019. Notre IBAN FR76 4255 9100 0008 0143 6804 955 BIC CCOFRPPXXX

[ ] Je souscris pour ... exemplaires de *Comprendre et interpréter la phrase musicale* pour un montant de ..... €.

SYMÉTRIE
livres et partitions
édition multimédia

www.symetrie.com
contact@symetrie.com
tél : +33 (0)4 78 29 52 14

30 rue Jean-Baptiste Say
69001 LYON (France)