

Sommaire

Préface	xi
Avant-propos	xv
I Introduction	1
1 La pensée derrière le calcul	3
2 Pourquoi du vrai dans le beau ?	7
3 Le programme de ce livre	9
II Composition — la musicologie expérimentale	13
4 Les Big Bang en physique, biologie et culture	15
4.1 Le Big Bang de la physique	15
4.2 Le Big Bang de la biologie	16
4.3 Le Big Bang de la culture	17
5 L’univers de la musique entre fait et fiction	19
5.1 L’harmonie pythagoricienne préétablie	19
5.2 Schoenberg et le temps de Planck	20
5.3 Un principe anthropique ?	21
6 La révolution des points de Grothendieck	23
6.1 La limite des outils de la musicologie traditionnelle	23
6.2 Un point est une flèche	24
6.3 La logique géométrique des topoi	27
7 L’idée boulézienne de l’analyse transductive	29
7.1 Analyse stérile, analyse créatrice et l’œuvre ouverte	30
7.2 L’idée topologique de la transduction	31
7.3 Le plan de notre transduction	32
7.4 Le profit de la transduction ?	33

8	Le modèle quantique	35
8.1	Quantification des points de Grothendieck	35
8.1.1	Le modèle de Schoenberg	36
8.1.2	La reconstruction mathématique du modèle	38
8.2	Optimisation de la modulation	42
9	Les mondes de Ratz et Uhde	45
9.1	Monde, antimonde, catastrophes	45
9.2	La modélisation de la topographie modulante	48
9.2.1	Modulations standard	50
9.2.2	Quanta et catastrophes	52
9.3	Les germes du travail motivique	53
10	Reconstruction créatrice	55
10.1	Transduction par variation des paramètres	56
10.1.1	L'architecture modulante	57
10.1.2	La construction du germe motivique et du thème principal	58
10.2	Motivique et modulation dans le noyau	59
10.2.1	La structure motivique	60
10.2.2	La modulation dans le noyau	62
10.3	Commentaires conclusifs	62
III	Contrepoint — le principe anthropique	65
11	La variation du modèle	67
11.1	Historicité et système	67
11.2	De l'analyse créatrice à la création de modèles	68
11.3	Penser aujourd'hui la musique du futur	69
12	Intervalles et tangentes	71
12.1	Le tore des tierces	71
12.2	L'espace des tangentes	73
12.3	Orientation contrapuntique	74
13	L'autocomplémentarité contrapuntique	75
13.1	L'autocomplémentarité <i>AC</i> du contrepoint classique	75
13.2	L'autocomplémentarité dans l'EEG	78
14	Le dévissage de l'identité	83
14.1	La contradiction intérieure du concept de tension contrapuntique	83
14.2	Affaiblir la contradiction par des symétries contrapuntiques	84
14.3	Le dévissage de l'identité	85
14.4	Le théorème contrapuntique	87

15	Extension du modèle aux dichotomies fortes	89
15.1	Les dichotomies fortes	89
15.2	La géométrie des dichotomies	90
15.3	Le théorème contrapuntique généralisé	92
16	Le contrepoint du futur	93
16.1	La dualité des dichotomies et des gammes	93
16.2	Déformation du contrepoint classique ?	94
16.3	Pour une théorie créative de la musique	95
IV	Interprétation — la théorie infinitésimale	97
17	Le caractère infinitésimal de l'interprétation	99
17.1	La substance dans l'interprétation	99
17.2	La structure infinitésimale de l'interprétation	101
17.3	Quatre types de globalisation	103
18	Le langage des champs interprétatifs	105
18.1	Les champs interprétatifs	105
18.2	Deux exemples illustratifs de champs interpré-tifs	108
18.3	La « magie » des conditions initiales	110
19	Hiéarchies de cellules interprétatives	113
19.1	La catégorie des cellules interprétatives	113
19.2	Hiéarchies cellulaires	115
20	La généalogie des hiéarchies interprétatives	117
20.1	La généalogie de l'articulation du tempo	117
20.2	Le stemma : généalogie interprétative	119
20.3	Premières remarques sur les opérateurs interpré-tatifs	120
20.3.1	Le SplitOperator	121
20.3.2	Expression analytique	121
21	Analyse de la « Rêverie »	123
21.1	La théorie et le module <i>MetroRubette</i>	123
21.2	Application : une analyse	127
22	Opérateurs interprétatifs	131
22.1	La fonction des opérateurs analytiques	131
22.2	Opérateurs de tempo	132
22.3	Opérateurs de Lie	133
23	La science expérimentale de l'interprétation	135
23.1	Nécessité et précision des logiciels	135
23.2	La leçon des premières expériences	136
23.3	Théorie inverse de l'interprétation	137
23.3.1	Vers une théorie mathématique de la critique ?	137
23.3.2	Un paradigme stemmatique de la théorie inverse	138

23.3.3 Argerich et Horowitz	141
---------------------------------------	-----

V Corporéité — l'intelligence de la gestuelle	143
--	------------

24 Symbole, diagramme, gestuelle	145
---	------------

24.1 La crise du 18 mai 2002	145
24.2 La gestuelle des pianistes	147
24.3 Le formalisme gestuel du théâtre « nô »	149
24.4 La gestuelle chez Brecht et Merleau-Ponty	152
24.5 Cavallès, Deleuze, Châtelet, Alunni	153
24.6 Ontologies et sémiotiques	154
24.7 Gestuelle et intelligence incorporée	156
24.8 Gestuelle et temporalité	157

25 La main du pianiste	159
-------------------------------	------------

25.1 Interprétation gestuelle et sonore	159
25.2 Géométrie et dynamique	161
25.3 Implémentation de la théorie	162
25.4 Une première expérience	163

26 Théorie de la gestuelle	165
-----------------------------------	------------

26.1 Des gestes physiques aux gestes topologiques	165
26.2 Hypergestes	166
26.3 Du geste au symbole : la topologie algébrique	168

VI Epilogue	171
--------------------	------------

27 Les directions du futur	173
-----------------------------------	------------

27.1 Les lignes directrices	173
27.2 Technologie et pratique	175

Bibliographie	177
----------------------	------------