

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS.....	8
PRÉFACE	
par Howard S. BECKER.....	9
INTRODUCTION.....	15
CHAPITRE PREMIER. DE LA MUSIQUE EN TRAIN DE SE FAIRE.....	21
Comment se construit une interprétation?.....	21
Activité collective et gestes en action.....	23
Le travail orchestral entre coopération et négociation.....	29
Une action musicale située.....	38
Créer ensemble ici et maintenant.....	42
CHAPITRE II. UNE OBSERVATION MUSICOSOCIOLOGIQUE.....	45
Les apports de la démarche ethnographique.....	45
La place de l'observation et le statut d'observatrice.....	51
<i>Du côté des musiciens</i>	51
<i>Du côté des chefs</i>	54
L'observatrice observée.....	58
La difficulté à expliciter le geste musicien.....	64
CHAPITRE III. UN JEU À PLUSIEURS.....	67
La multiplicité des participants.....	67
Des situations spécifiques.....	72
<i>Cadres et circonstances</i>	72
<i>L'Orchestre Mozart de Bologne sous une double direction</i>	75
<i>Laurence Equilbey, Accentus et le Concerto Köln</i>	78
<i>Claire Gibault dans Pollicino</i>	79
Chefs et assistants.....	83
CHAPITRE IV. INTERACTIONS SOCIOMUSICALES.....	93
Quels types d'interactions saisir?.....	94
<i>Décomposer l'interaction</i>	94
<i>Gestes, gestique, gestuelle</i>	96
<i>Échanges</i>	98

Créer une typologie des interactions	101
<i>Quatuor augmenté versus orchestre</i>	101
<i>Concert et enregistrement versus répétitions</i>	104
<i>Schémas et typologie des interactions</i>	116
<i>De la manière de communiquer avec les musiciens</i>	120
Séquences.....	122
<i>Dans Britten, avec l'altiste soliste</i>	125
<i>Dans Haydn, avec le chef de pupitre des violoncelles</i>	130
CHAPITRE V. LA FIGURE DU CHEF	133
Figure de pouvoir, figure charismatique	135
Conducteur, pilote, guide	140
<i>Le choix d'un programme</i>	140
<i>Le travail de préparation</i>	142
<i>Le travail de production chorale</i>	147
<i>Du projet à l'interprétation</i>	151
<i>La technique de direction</i>	156
<i>Conceptions de l'autorité</i>	167
<i>Que représente l'orchestre pour le chef?</i>	172
Styles de direction.....	175
<i>Des décisions d'intervention sur le texte</i>	176
<i>Entre modes de direction partagés et personnels</i>	177
<i>Des modes différenciés de relation aux musiciens</i>	181
<i>Deux styles de direction d'un même orchestre</i>	189
CHAPITRE VI. MADAME, LE CHEF	197
Le genre comme analyseur de la direction d'orchestre	198
L'accès des femmes à la direction.....	202
<i>Combien de femmes chefs en France?</i>	203
<i>Des représentations encore négatives</i>	207
Se positionner comme chef	209
<i>Le parcours semé d'embûches d'une pionnière</i>	209
<i>Se faire reconnaître « par son talent »</i>	215
<i>L'habit fait-il la chef?</i>	222
Le regard d'autrui	225
<i>Être présentée</i>	225
<i>Apparaître comme un « vrai » chef</i>	226
<i>Être testée</i>	228
<i>Être jugée</i>	232
<i>La persistance de hiérarchies implicites</i>	238
CHAPITRE VII. CONFLITS ET RAPPORTS DE POUVOIR.....	143
Exercice de l'autorité et « violence symbolique »	144
Démonstration de pouvoir et rapports de genre.....	248
<i>Les exigences d'une production discographique</i>	248
<i>Des enjeux d'interprétation</i>	251
Renversements et transgressions	255
<i>Chef « inutile » et musiciens « rétifs »</i>	255
<i>Retournements de l'autorité du chef</i>	258

CHAPITRE VIII. UNE CRÉATIVITÉ PARTAGÉE	265
Qu'est-ce que la créativité?	265
<i>Création et créativité...</i>	266
... <i>versus processus et routine?</i>	271
Relais	277
<i>Têtes de pont</i>	277
<i>Chefs de pupitre</i>	279
Autorégulation	283
Interventions spontanées.....	287
Une autorité créatrice négociée et partagée	292
<i>Autorité négociée</i>	292
<i>(Laisser) proposer</i>	295
<i>Coauteurs</i>	297
<i>Coopération</i>	300
CHAPITRE IX. TEMPORALITÉS DU « JOUER ENSEMBLE »	307
Un processus solidaire	309
La vie d'un groupe musical	313
L'avancement du travail au fil des répétitions	319
« <i>1 + 1 = un autre timbre, autre chose</i> ».....	321
<i>Le façonnage de la pâte sonore</i>	323
La construction d'une qualité sonore	328
CONCLUSION	237
GLOSSAIRE.....	349
BIBLIOGRAPHIE	355
INDEX DES NOMS ET DES ŒUVRES	367
TABLE DES EXEMPLES MUSICAUX, DES SCHÉMAS ET DES TABLEAUX	373
TABLE DES ENCARTS	375
TABLE DES MATIÈRES	377