

l'accord parfait ? dans les coulisses des orchestres de musique classique

Delphine
Blanc

Éditions de la Maison
des sciences de l'homme
Ethnologie de la France
et des mondes contemporains

L'ACCORD PARFAIT ?

L'Orchestre national du Capitole de Toulouse, l'Orchestre de Paris, Les Siècles, l'Orchestre philharmonique de Radio France, le Philharmonia Orchestra, Les Dissonances, le Concerto Köln... Quels sont les points communs entre ces formations musicales ? Quelles forces faut-il réunir pour que les concerts aient lieu, à quoi le succès des représentations tient-il ? Qu'est-ce qu'être musicien d'orchestre, et quid aujourd'hui de l'idée romantique selon laquelle le véritable artiste devrait, tout offert à sa passion, vivre dans l'incertitude ?

Sociologue et musicienne d'orchestre, Delphine Blanc dresse dans cet ouvrage, où vibre, *fortissimo*, l'amour de la musique, une typologie des orchestres. Décrivant les parcours et statuts des personnels qui les composent, elle s'intéresse autant aux figures visibles des chefs et des musiciens qu'à ceux qui œuvrent en coulisses. En analysant les différents modes de construction de ce collectif protéiforme qu'est l'orchestre, elle balaye les idées reçues et met à jour un monde souvent méconnu. Son approche ethnographique donne à voir comment se joue l'engagement individuel de chacun dans la prestation artistique d'ensemble.

Décrivant les relations, parfois frémissantes, parfois houleuses, qui unissent un groupe autour d'un concert, Delphine Blanc fait entendre, avec brio et humour, une partition inédite, celle du hors-scène. Par le biais d'entretiens menés *allegro vivace* avec des instrumentistes, des chefs, mais aussi des régisseurs, techniciens et administrateurs, ainsi que par des extraits du journal que l'auteure tient depuis son pupitre d'altiste, *L'Accord parfait ?* plonge le lecteur au cœur des orchestres, sur les plateaux, dans les bureaux, de tournées en répétitions, dans le vif des interactions quotidiennes dont se nourrit le collectif musical.

L'AUTEURE

Delphine Blanc est docteure en sociologie de la musique et chercheuse associée au Centre Georg-Simmel, EHESS / CNRS. Elle enseigne à l'IEP Sciences Po de Paris. Elle est également altiste professionnelle, spécialisée dans l'interprétation de la musique ancienne. Elle joue avec des formations telles que le Balthasar Neumann Chor und Ensemble en Allemagne, Insula Orchestra ou Pygmalion en France.

SOMMAIRE

Prélude

I. LES MÉTIERS DE L'ORCHESTRE — PARCOURS ET COMPÉTENCES

Devenir musicien d'orchestre

L'entrée en musique
Quels moyens pour apprendre, puis entrer dans un orchestre ?

Le travail de la régie, une légèreté sous contrôle

Chemins menant à la régie
Les responsabilités de la régie

Administration et musiciens : un dialogue délicat

Des métiers valorisants et valorisés
Le profil de l'emploi

Le chef d'orchestre : artiste et manager

L'art de la communication
Le chef d'orchestre : la construction d'une carrière ou une personnalité au service du collectif ?
Des cohabitations houleuses
Une rencontre sous tension
La représentation

II. SE REPÉRER DANS LE MONDE DES ORCHESTRES — PETIT RÉCAPITULATIF DE QUI JOUE QUOI ET DE QUELLE MANIÈRE

Les orchestres permanents : gérer la routine

Identité, missions et publics des orchestres permanents
Les musiciens des orchestres permanents
Des stratégies face aux routines

Les ensembles spécialisés : le choix de la liberté ?

Les orchestres baroques
Les musiciens « non permanents »

Les orchestres autogérés : une responsabilité partagée

Le cas des orchestres de société français
Le modèle anglais d'autogestion : l'exemple du Philharmonia Orchestra
L'exemple du Concerto Köln : l'autogestion à l'allemande

Vers de nouveaux modèles ?

L'exemple des Siècles : répartir le pouvoir ?
Les limites

III. VIVRE ENSEMBLE À L'ORCHESTRE

Un orchestre en état de marche

Une collaboration au quotidien
La tournée, un moment à part
Organisation et déroulement pratique d'une tournée

Un pas de côté

Une culture de clan ?
De nouvelles collaborations
Le musicien pédagogue

Les relations frémissantes

Au cœur des pupitres
Des corps signifiants
L'orchestre en échiquier

Coda

IV. BIBLIOGRAPHIE ET GLOSSAIRE

Bibliographie Glossaire

Collection

« Ethnologie de la France et des mondes contemporains »

La présente collection publie des études sur la France, à la fois hexagonale et ultra-marine, considérée comme un terrain ethnographique de premier intérêt, dans sa dynamique historique et sa diversité sociale, culturelle et patrimoniale. Elle est aussi un espace d'élaboration d'une anthropologie actualisant sans cesse et réinterrogeant à nouveaux frais les thèmes, concepts et conditions de production des sciences sociales. Elle réunit des études basées sur des enquêtes de terrain individuelles ainsi que des ouvrages collectifs proposant la synthèse de programmes de recherche thématiques, de colloques ou de séminaires, sur la société d'aujourd'hui, susceptibles de répondre à la curiosité d'un large public et de constituer une avancée pour les sciences sociales. S'appuyant sur une ampleur thématique revendiquée et sur les méthodes d'une anthropologie ouverte à la pluridisciplinarité, affichant la culture, le patrimoine – matériel et immatériel – et la francophonie – y compris dans les politiques et les fabriques institutionnelles qui s'y rattachent – comme ses champs de (pré)dilection, la collection revendique une ethnologie du proche en contexte globalisé : une ethnologie qui nécessairement s'élabore par le dialogue et la comparaison, à l'échelle européenne et internationale.

À vocation scientifique, la collection dirigée par Thomas Mouzard (DGPA, DIRI, ministère de la Culture) et Sylvie Sagnes, chargée de recherches CNRS (UMR 9022 Héritages, CNRS / EHESS),

est animée par un comité de lecture composé en majorité de chercheurs et d'enseignants-chercheurs français en anthropologie et en ethnologie.

La collection « Ethnologie de la France et des mondes contemporains » prend le relais des collections « Ethnologie de la France » et « Cahiers d'ethnologie de la France » fondées en 1983 par Christine Langlois à la mission du Patrimoine ethnologique du ministère de la Culture. Elle est publiée par les Éditions de la Maison des sciences de l'homme en partenariat avec la délégation à l'Inspection, à la Recherche et à l'Innovation (direction générale des Patrimoines et de l'Architecture).

264 pages ill. | 23 € | juin 2022 | ISBN 978-2-7351-2885-3

Presse généraliste :

Charlotte Solnitzki
csolnitzki@msh-paris.fr
07 61 30 82 17

Presse scientifique :

Dorine Bertrand
dorine.bertrand@culture.gouv.fr

En vente chez votre libraire
ou sur www.lcdpu.fr

EM
SH
fondation
maison des
sciences
de l'homme

Soutenu
par

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**
Liberté
Égalité
Fraternité