

Projet de thèse : Histoire évolutive des cithares sur table bombée d'Asie orientale.

Sylvie Le Bomin (Sorbonne Université) – Guillaume Lecointre (MNHN)

Le projet de thèse présenté ici consiste en l'étude de la diversité, de la variabilité, des processus de transformation et d'innovation culturelle en Asie orientale par le biais d'un type d'un instrument de musique, les cithares sur table bombée. Considérée au sein de leurs contextes de facture et de performance, il s'agira de déterminer dans quelle mesure le contexte socio-culturel a influencé les processus de diversification et de variabilité des instruments. Dans la continuité des travaux menés par Sylvie Le Bomin, Salomé Strauch, Guillaume Lecointre et Pierre Darlu, nous ferons appel aux méthodes de la cladistique pour modéliser l'histoire évolutive de ces instruments (Strauch 2018 ; 2023 ; Strauch, Gardent, et Coussot 2020 ; Le Bomin, Lecointre, et Heyer 2016).

Contexte

L'Asie orientale peut être définie comme l'aire culturelle d'influence chinoise, tant d'un point de vue linguistique (utilisation des idéogrammes, par exemple) que philosophique ou religieux (Bonte et Izard 2013). Rentrent donc dans l'aire asiatique orientale : la Chine, le Vietnam, la Corée et le Japon. La relation entre ces pays, dans ce qu'on pourrait appeler l'espace sinisé, a été étudiée tant d'un point de vue historique (Souyri 2023 ; Guex 2023 ; Pirazzoli-t-Serstevens et Bujard 2017) que géographique, selon le concept de « peuples-monde de la longue durée » développé par Michel Bruneau (Bruneau 2001). Ce concept montre les trajectoires spatio-temporelles entre les différentes populations qui composent une même aire culturelle et les échanges ayant eu lieu entre les différents pays.

Ces relations entre les pays ont permis des échanges, notamment culturels, qui sont indiqués dans certains ouvrages historiques de l'époque, comme le *Samgyuk Sagi* (Annales historiques coréennes), comme l'indique le musicologue et compositeur sud-coréen Jeon In-Pyeong (Jeon 2002).

Ces échanges forment un système complexe (Estrada 2024) dans lequel l'ensemble des acteurs du secteur culturel des différents pays, les objets culturels eux-mêmes et leurs créateurs, ainsi que les spectateurs/auditeurs/consommateurs, sont en interrelation et évoluent en fonction de ces interconnexions. Il semble alors pertinent d'analyser les porosités et les tensions au sein de ce système liant migration/adaptation/innovation/tradition/diversité/variabilité.

Les cithares sur table bombée, définies comme telles dans les classifications Hombostel-Sachs et Geneviève Doumon (Doumon 1996 ; 2007), sont présentes dans l'ensemble de l'Asie orientale (Malm 1959 ; Rault 1989 ; 2000 ; Killick 2002 ; Tokita et Hughes 2008) à la fois dans les genres musicaux dits « savants » et « populaires » au sein des différentes cultures (Malm 1959 ; Gaywood 1996 ; Howard, Lee et Casswell 2008 ; Lee et al. 2009).

De ce fait, outre que la diversité et la variabilité des instruments peuvent être des outils de compréhension des voies de transmission de traits culturels de différentes natures (ascendance commune ; emprunts ; convergence), ils peuvent également être des outils (comme la linguistique) pour mieux comprendre les processus d'échanges entre les sociétés qui les pratiquent.

État de l'art

Le lien entre les différents pays d'Asie orientale est aujourd'hui bien considéré (Souyri 2023 ; Vié 2018 ; Guex 2023 ; Bruneau 2001). Concernant les cithares sur table bombée, la relation entre les différents instruments est observée par certains auteurs (Malm 1959 ; Rault 1989 ; Gaywood 1996 ; Adriaansz 2001) ; soit uniquement de manière empirique, soit par l'observation de l'évolution graphique des idéogrammes servant à écrire les noms des différents instruments (Rault 1989). D'autres auteurs ont essayé de faire des rapprochements d'instruments en prenant en compte les différents modes de jeu et leur contexte d'utilisation (Jeon 2002). Or, ces différentes manières de rapprocher les instruments manquent souvent de cadres théorique et méthodologique systématiques, introduisant ainsi des biais dans les observations, les descriptions et de fait les analyses qui en résultent. Ainsi, en l'absence de méthodes unifiées, les comparaisons s'appuient essentiellement sur des traits saillants, sans comparaison systématique des différents paramètres ce qui ne permet pas de déterminer de façon objective les traits communs et les traits différents.

Ce projet de thèse cherche à répondre à différentes questions en proposant des méthodes pour analyser les relations entre artefacts culturels de manière systématique et documentée. L'utilisation des méthodes cladistiques pour analyser ce type de relations a déjà été menée avec succès sur des objets divers et variés (Mace, Holden et Shennan 2005 ; Charbonnat, Ben Hamed et Lecointre 2014). De telles méthodes appliquées aux instruments de musique ont été éprouvées pour comprendre leurs portées et leurs limites (Tëmkin et Eldredge 2007 ; Mace, Holden et Shennan 2005 ; Le Bomin, Lecointre et Heyer 2016 ; Strauch 2024 ; Strauch et Le Bomin 2024 ; Strauch et Le Bomin en révision). L'application des méthodes cladistiques pour l'étude de la diversité culturelle est donc aujourd'hui un outil reconnu comme fiable par la communauté scientifique et se trouve même cité dans les ouvrages de référence pour l'apprentissage de ces méthodes (Darlu et al. 2019).

Objectifs de la thèse

Les objectifs de ce projet de thèse sont donc pluriels. Il s'agit de comprendre comment rendre compte des histoire évolutives culturelles résultant de mouvements de populations et de relations géopolitiques dans un espace géographique ayant comporté de nombreux échanges. Ce premier objectif permet de se poser la question de la modélisation des processus évolutifs dans le cas spécifique de l'aire géoculturelle considérée, ainsi que de questionner l'impact de la mondialisation sur l'évolution du patrimoine culturel dans les différents pays d'Asie orientale.

A partir des outils de l'ethnomusicologie et de l'organologie, nous effectuerons la paramétrisation la plus fine possible des cithares afin de traiter de la variabilité et de la stabilité de chacun des paramètres.

La linguistique interviendra dans la comparaison du lexique, comme un caractère constitutif de l'objet permettant d'évaluer ses différents stades de transformation en parallèle des transformations des caractères morphologiques et contextuels.

L'analyse des données issues de ces différentes disciplines reposera sur une détermination préalable de systèmes de codage cohérents qui rendent compte des spécificités propres aux différentes propriétés morphologiques, linguistiques et symboliques des cithares. Ce système de codage doit permettre la mise en évidence des critères d'affinités entre groupes de cithares, d'établir leurs relations de parenté, leurs évolutions respectives et les échanges (emprunts) qui ont pu les affecter. Leur évolution conjointe avec des caractéristiques extrinsèques, géographiques, sociales ou culturelles sera également intégrée.

Méthodes de collecte et d'analyse

La collecte s'effectuera auprès de musiciens et luthiers, à la fois hors contexte et en contexte de jeu. Elle sera la plus précise et exhaustive possible afin de permettre une grande précision dans l'analyse des données ainsi que de travailler à leur pérennité. Lors d'études sur le terrain, les données recueillies seront de plusieurs types : des ressources audiovisuelles (photos, enregistrements audio, vidéos), des entretiens semi-directifs normalisés, des descriptions d'instruments systématisées selon une grille de description définie en amont dans un travail de master et qui sera réévalué au fur et à mesure de découvertes éventuelles de nouveaux caractères.

L'organologie utilisée ici fera appel aux apports de l'ethnomusicologie en permettant d'étudier les objets dans leur contexte socio-culturel de performance (Strauch 2023). Nous produirons une typologie des paramètres à prendre en compte dans la description des instruments et un inventaire des différentes valeurs que ces paramètres peuvent prendre en développant une méthode de paramétrage des cithares allant au-delà des descripteurs de l'organologie classique. Nous effectuerons une cartographie de la circulation des cithares afin de mesurer leurs degrés de mobilité et de leur adaptabilité à différentes populations ou à des groupes internes (famille, confrérie initiatiques, villages, groupe linguistique, etc.).

La partie linguistique va aborder des questions de lexique des cithares de plusieurs manières. Nous produirons une cartographie des différents types de terminologie (nom générique, nom symboliques, nom des parties constitutives, nom des matériaux).

Diverses méthodes d'analyses seront mises en œuvre pour répondre à la spécificité du matériel étudié et aux hypothèses à tester. Les méthodes cladistiques permettront, en recherchant les caractères partagés par les différentes cithares, de proposer une représentation hiérarchique de leurs partages, voire des hypothèses sur leur mode de transformation au cours du temps, de décrire des formes ancestrales possibles et de permettre des mises en relations avec les changements des sociétés utilisatrices. Ces méthodes sont fondées sur le principe de parcimonie qui conduit à retenir la représentation hiérarchique des partages entre cithares qui maximise la cohérence des caractères entre eux ; ce qui revient, si évolution des cithares il y a, à choisir les relations entre les différentes cithares qui minimisent le nombre de transformations des caractères descriptifs relevées.

Résultats attendus

Ce projet apportera une connaissance fondamentale au sujet des processus évolutifs d'un instrument de musique et sur les interactions existantes entre les transformations morphologiques d'un instrument, son environnement socio-culturel et ses différentes dénominations. Les résultats apporteront une contribution majeure à l'identification précise des facteurs socio-environnementaux qui influent sur l'évolution d'un objet en Asie orientale. Ceci est particulièrement important dans un contexte de mondialisation où les pratiques culturelles tendent à s'uniformiser et où les influences extérieures sont de plus en plus nombreuses et puissantes.

Étudier la diversité et les processus évolutifs d'un instrument de musique peut également nous aider à mieux comprendre les relations existantes entre des populations plus ou moins éloignées géographiquement, en particulier sur leurs éventuelles origines ou migrations communes.

Ce projet peut avoir des implications particulières dans le domaine de la préservation de la diversité culturelle. Les facteurs de la diversité et de l'évolution dégagés pourront aussi, à une plus large échelle, servir d'outils pour des politiques de conservation de la diversité culturelle et d'engager des démarches de reconnaissance de certains aspects de ces patrimoines auprès de l'Unesco.

Mots-clefs

Evolution culturelle, Innovation, mouvement de population, diversité, origine, variabilité, phylogénétique, cithares, facture instrumentale, lutherie, Asie orientale.

Références bibliographiques :

Adriaansz, Willem. 2001. « Koto ». In *Grove Music Online*. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/display/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000015420>.

Bruneau, Michel. 2001. « Peuples-monde de la longue durée: Grecs, Indiens, Chinois ». *L'Espace géographique* 30 (3): 193-212. <https://doi.org/10.3917/eg.303.0193>.

Charbonnat, Pascal, Mahé Ben Hamed, et Guillaume Lecointre. 2014. *Apparenter la pensée ? vers une phylogénie des concepts savants*. Sciences & philosophie. Paris: Éditions matériologiques.

Cicchelli, Vincenzo, et Sylvie Octobre. 2021. « La culture à l'âge global: Une analyse par la circulation des produits culturels ». *Réseaux* 226227 (2): 19-43. <https://doi.org/10.3917/res.226.0019>.

Darlu, Pierre, Pascal Tassy, Cyrille d'Haese, et René Zaragüeta i Bagils. 2019. *La reconstruction phylogénétique: concepts et méthodes*. Nouvelle éd. revue et Augmentée. Sciences & Philosophie. Paris: Éditions matériologiques.

Doumon, Geneviève. 1996. *Guide pour la collecte des instruments de musique traditionnels*. Protection of the cultural heritage Technical handbooks for museums and monuments 5. Paris: Les Presses de l'Unesco.

———. 2007. « Instruments de musiques du monde: foisonnement et systématiques ». In *Musiques: une encyclopédie pour le XXIe siècle 5. l'unité de la musique*, 5:833-68. Arles [Paris]: Actes Sud Cité de la musique.

Estrada, Ernesto. 2024. « What Is a Complex System, After All? » *Foundations of Science* 29 (4): 1143-70. <https://doi.org/10.1007/s10699-023-09917-w>.

Gaywood, Harriet Rosemary Ann. 1996. « Guqin and Guzheng: the historical and contemporary development of two Chinese musical instruments ». Masters, Durham University. <http://etheses.dur.ac.uk/4894/>.

Ghorra-Gobin, Cynthia. 2017. « Notion en débat: mondialisation et globalisation ». Document. Géoconfluences. École normale supérieure de Lyon. ISSN: 2492-7775. décembre 2017. <https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/mondialisation-globalisation>.

Goomaghtigh, Georges. 2010. *Le chant du pêcheur ivre: écrits sur la musique des lettrés chinois*. Le maître et le disciple. Gollion (Suisse) [Paris]: Infolio.

Guex, Samuel. 2023. *Histoire de la Corée*. Éd. revue, 2023. Champs. Paris: Éditions Flammarion.

Howard, Keith, Chaesuk Lee, et Nicholas Casswell. 2008. *Korean kayagŭm sanjo: a traditional instrumental genre*. SOAS musicology series. Aldershot, Hampshire, England; Burlington, VT: Ashgate.

Jeon, In-Pyeong. 2002. « 아시아의 거문고류 악기 (Goemungo Family Musical Instruments in Asia) ». *한국음악연구 (Korean Music Studies)* 31 (juin):323-40.

Johnson, Henry M. 1996. « Koto Manufacture: The Instrument, Construction Process, and Aesthetic Considerations ». *Galpin Society Journal* 49:38-64.

Killick, Andrew P. 2002. « Musical instrument of Korea ». In *East Asia*, édité par Robert C. Provine. Vol. 7. Garland encyclopedia of world music. New York: Routledge.

Le Bomin, Sylvie, Guillaume Lecointre, et Evelyne Heyer. 2016. « The Evolution of Musical Diversity: The Key Role of Vertical Transmission ». Édité par Sonja Kotz. *PLOS ONE* 11 (3): e0151570. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151570>.

Lee, Yong-Shik, Bo-hyung Lee, Hee-sun Kim, et Howard Keith. 2009. *Sanjo*. Korean Musicology Series 3. Seoul: National Center for Korean Traditional Performing Arts.

Mace, Ruth, Clare J. Holden, et Stephen Shennan. 2005. *The Evolution of Cultural Diversity: A Phylogenetic Approach*. Walnut Creek: UCL Press.

Malm, William Paul. 1959. *Japanese Music and Musical Instruments*. 9th pr. Rutland: Tuttle.

Pirazzoli-t'Serstevens, Michèle, et Marianne Bujard. 2017. *Les dynasties Qin et Han: histoire générale de la Chine (221 av. J.-C.-220 apr. J.-C.)*. Histoire 136. Paris: Les Belles Lettres.

- Rault, Lucie. 1989. « Autour du zheng: Un essai de filiation de quelques cithares d'Asie orientale ». *Cahiers de musiques traditionnelles* 2:63-73. <https://doi.org/10.2307/40240036>.
- . 2000. *Musiques de la tradition chinoise*. Musiques du monde. Paris: Cité de la musique.
- Sève, Bernard. 2013. *L'instrument de musique: une étude philosophique*. L'Ordre philosophique. Paris: Seuil.
- Souyni, Pierre-François. 2023. *Nouvelle histoire du Japon*. Perrin.
- Strauch, Salomé. 2018. « Description de la diversité morphologique des harpes d'Afrique centrale ». Paris: Sorbonne université/MNHN.
- . 2023. « Systématique, évolution culturelle et ethnomusicologie : étude interdisciplinaire des harpes africaines ». Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). <https://theses.hal.science/tel-04723715>.
- Strauch, Salomé, Jérémy Gardent, et Noé Coussot. 2020. *guide de description organologique des harpes d'Afrique centrale*. Paris.
- Strauch, Salomé et Sylvie Le Bomin. 2024. « Studying the diversity of Central African harps », *Harp Studies II – World harp traditions*, Helen Lawlor & Sandra Joyce editors, Four Courts Press, Dublin, Ireland.
- Strauch, Salomé, Guillaume Lecointre, Pierre Darlu, et Sylvie Le Bomin. En revision. « African harps as units of cultural evolution: a cladistic analysis on their morphology », *Evolutionary Human Sciences*
- Tamba, Akira. 1995. *Musiques traditionnelles du Japon: des origines au XVIe siècle*. Musiques du monde. Arles: Cité de la Musique/Actes Sud.
- Tëmkin, Ilya. 2004. « The Evolution of the Baltic Psaltery: A Case for Phyloorganology ». *The Galpin Society Journal* 57:219-217.
- Tëmkin, Ilya, et Niles Eldredge. 2007. « Phylogenetics and Material Cultural Evolution ». *Current Anthropology* 48 (1): 146-54. <https://doi.org/10.1086/510463>.
- Tokita, Alison, et David W. Hughes, éd. 2008. *The Ashgate research companion to Japanese music*. SOAS musicology series. Aldershot, Hampshire, England ; Burlington, VT, USA: Ashgate.
- Trebinjac, Sabine. 2000. *L'art de fabriquer une musique chinoise*. Le pouvoir en chantant / par Sabine Trebinjac 1. Nanterre: Soc. déthnologie.
- . 2011. Review of *Review of Le chant du pêcheur ivre. Écrits sur la musique des lettrés chinois*, par Georges Goormaghtigh. *Cahiers d'ethnomusicologie* 24:271-73.
- Vié, Michel. 2018. *Histoire du Japon: des origines à Meiji*. 9e éd. corrigée, 46e mille. Que sais-je?, n° 1328. Paris: Que sais-je?