GENÈSES MUSICALES
MÉTHODES ET ENJEUX

Concevoir l'œuvre musicale non seulement comme une forme finie, mais comme un processus complexe dans lequel composition musicale, interprétation et souvent aussi écriture verbale sont intimement liées, voilà à quoi invite le programme de ce colloque. Plutôt que de discuter des différentes formes d'éditions critiques ou de spéculer sur les intentions du créateur, il s'agit de cerner comment – en pratique et en théorie – on peut reconstruire le processus de la genèse de l'œuvre. Plus particulièrement, il sera question de mettre à l'épreuve de la genèse musicale la méthode de la « critique génétique », élaborée initialement dans le domaine de la théorie littéraire. Un tel transfert de méthode est-il possible ?

Cette rencontre fait partie d'un programme de collaboration scientifique franco-américaine entre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign (UIUC) qu'Almuth Grésillon et William Kinderman poursuivent sous le titre « La critique génétique dans un contexte interdisciplinaire ». Elle fait suite à un colloque organisé en mars 2007 à Urbana-Champaign qui a réuni autour de la question de la genèse des spécialistes américains et français de littérature, de musique, de théâtre et des beaux-arts. Cette fois-ci, c'est autour de la musique que se réunissent des chercheurs anglophones, francophones et germanophones. Ils en débattront à partir de plusieurs axes thématiques, tels que celui des relations entre notation musicale et inscriptions en langue naturelle dans les documents de genèse musicale (incluant l'opéra), ou celui des relations entre le processus créateur du compositeur et sa continuation dans l'activité des interprètes.

Ces éclairages réciproques permettront de poser des questions de méthode d'une portée plus générale : quel intérêt et quel coût y a-t-il, pour la critique génétique, à se pencher sur des objets non textuels ou non verbaux ? Quelle relation entre approche génétique et édition critique ? Comment aborder la spécificité des processus créateurs d'aujourd'hui ?

Colloque international organisé par
Almuth Grésillon (ITEM-CNRS)
Nicolas Donin (Ircam-CNRS)
William Kinderman (Université d'Illinois, Urbana-Champaign)

Avec le concours de
Centre National de la Recherche Scientifique
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Université d'Illinois, Urbana-Champaign

En partenariat avec
Maison Heinrich Heine, Paris
Beethoven-Archiv, Bonn

JEUDi 22 MAi

■ 10 H

Accueil et Ouverture du colloque

SESSiON 1
GÉNÉTiQUE ET MUSiCOLOGiE : ENJEUX SCiENTiFiQUES

(session présidée par **Daniel Ferrer**)

Il s'agira d'expliciter et de commenter l'objectif visé par le Colloque : chacun des deux champs sera invité à justifier l'intérêt général et théorique de cette réelle interdisciplinarité.

Daniel Ferrer est directeur de recherche à l'ITEM. Avec Almuth Grésillon, il dirige la rédaction de la revue *Genesis*. Il a publié des ouvrages sur James Joyce, sur Virginia Woolf et sur la théorie littéraire.

■ 10 H 30

L'horizon génétique : archives de la création et traçabilité des processus

Pierre-Marc de Biasi

Après avoir démontré ses capacités à renouveler l'interprétation des textes littéraires à la lumière de leurs manuscrits de travail, l'approche génétique se donne pour objet le domaine, en partie non textuel, des archives de la création artistique. A quelles conditions les méthodes et les concepts de la critique génétique sont-ils applicables à la musique, à l'histoire de la peinture et de la sculpture, au cinéma, à l'architecture ? Quels résultats peut-on attendre, pour la connaissance des œuvres, d'une analyse systématique des traces de la création en termes de processus ?

Chercheur et plasticien, né en 1950 à Paris, **Pierre-Marc de Biasi** dirige l'Institut des Textes et Manuscrits modernes (ITEM ENS-CNRS, UMR 8132). Il a publié une trentaine d'ouvrages (essais et éditions critiques) et une centaine d'articles scientifiques sur Flaubert, la critique génétique, l'approche génétique des sciences et des arts, l'histoire des techniques et des idées. Il a réalisé de nombreuses émissions comme producteur à France Culture et plusieurs films pour Arte. Ses travaux en arts plastiques ont donné lieu à une cinquantaine d'expositions et à six commandes publiques.

Today, genetic interpretation – having already demonstrated its ability to rejuvenate literary studies through the examination of manuscript drafts – is enlarging its domain to include other forms of artistic creation. Under what conditions will the methods of genetic criticism illuminate the study of music, of painting and sculpture, film, and architecture? How can a systematic study of the processes of artistic creation contribute to our understanding of artistic works?

Both an academic and a visual artist, **Pierre-Marc de Biasi** *(born in Paris in 1950) heads the Institute of Modern Texts and Manuscripts (ITEM ENS-CNRS, UMR 8132). He has published nearly thirty books (essays and critical editions), as well as more than a hundred articles on Flaubert, genetic criticism, genetic approaches to the arts and sciences, the history of ideas and of the media. He produces several radio programs for the radio station France Culture and has produced several films for the television network Arte. His artistic works have been shown in fifty exhibitions and he has been commissioned on six occasions by the government.*

■ PAUSE

■ 11 H 40

Schiller's "Play Drive" (*Spieltrieb*) in Beethoven's Creative Process

William Kinderman

The theory of artistic activity set forth by Friedrich Schiller in his letters *Über die aesthetische Erziehung des Menschen* of 1795 applies well to the musical works and creative process of Ludwig van Beethoven. Schiller's view of successful artistic endeavor as a synthesis of rational and sensuous, thinking and feeling, or "Formtrieb" und "Sinntrieb," which finds expression in the "Spieltrieb" (play drive), gives recognition to the interaction of structural and expressive dimensions while recognizing a central role for improvisatory currents, an often underestimated aspect of Beethoven's art, which will be illustrated with reference to several works, especially the *Diabelli Variations*, op. 120, and last piano sonatas, opp. 109-111.

William Kinderman is Professor of Musicology at the University of Illinois and currently DAAD Professor at the Ludwig-Maximilians-Universität in Munich. His comprehensive study *Beethoven* will shortly appear in an expanded edition published by Oxford University Press; his book *Beethoven's Diabelli Variations* was recently reissued by Oxford. Kinderman's much-praised recording as pianist of Beethoven's *Diabelli Variations* was recently released as a double CD with Arietta Records, including a studio recording and lecture recital. He is General Editor of the Beethoven Sketchbook Project with the University of Illinois Press, and author of the three-volume study *Artaria 195: Beethoven's Sketchbook for the* Missa solemnis *and the Piano Sonata in E Major, Opus 109* (University of Illinois Press, 2003).

Die äesthetische Theorie, die Friedrich Schiller im Jahre 1795 in seinen Briefen Über die aesthetische Erziehung des Menschen *entwickelt hatte, passt gut zu den musikalischen Werken wie auch zum Schaffensprozess Ludwig van Beethovens. Besonders wichtig ist Schillers Konzept von einer gelungenen künstlerischen Tätigkeit als einer Synthese von Denken und Sensibilität, oder "Formtrieb" and "Sinntrieb," die ihren Ausdruck im "Spieltrieb" findet. Das Verhältnis von Struktur und Ausdruck wird dabei anerkannt; ebenso die wichtige Rolle der Improvisation, eine oft unterschätzte Dimension von Beethovens Kunst, die hier anhand einiger Spätwerke des Komponisten diskutiert wird: die* Diabelli-Variationen, *op. 120, und die letzten Klaviersonaten, op. 109-111.*

William Kinderman *ist Professor für Musikwissenschaft an der University of Illinois und zur Zeit DAAD-Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine umfassende Beethoven-Monographie erscheint demnächst in einer erweiterten Ausgabe bei Oxford University Press; sein Buch über die* Diabelli-Variationen *wurde neu aufgelegt bei Oxford (2008). Kindermans vielgelobte CD-Aufnahme der* Diabelli-Variationen *wurde vor kurzem als Doppel-CD bei Arietta neu aufgelegt. Er ist Leiter des Beethoven Sketchbook Projekts bei dem Verlag University of Illinois Press und Autor des dreibändigen Werks* Artaria 195: Beethoven's Sketchbook *for the Missa solemnis and the Piano Sonata in E Major, Opus 109 (University of Illinois Press, 2003).*

■ 12 H 20

Comprendre la musique contemporaine, entre génétique des textes et suivi des processus de création

Nicolas Donin

L'approche génétique des œuvres, que la théorie littéraire et l'analyse musicale ont développée de façon parallèle depuis les années 1970, se concentre sur des archives généralement bien délimitées – les documents de travail conservés – et les complète par des informations auxiliaires témoignant des circonstances de la genèse (correspondance de l'auteur, journaux intimes, entretiens publics). Par contraste, aborder des œuvres contemporaines pose d'emblée des problèmes inhabituels au généticien : d'une part, les documents de travail n'ont pas encore été constitués en archive et il n'est pas exclu que l'artiste les sollicite à nouveau pour ses œuvres en chantier ; d'autre part, il est possible de disposer de témoignages "à chaud" d'une grande richesse, mais dont la valeur semble d'autant plus problématique qu'ils auront été suscités par le généticien… Ces difficultés significatives seront interrogées sur la base de plusieurs projets de recherche récemment réalisés dans l'équipe Analyse des pratiques musicales, dont nous présenterons de façon synthétique les résultats et le développement actuel.

Nicolas Donin est chercheur en musicologie à l'Ircam, où il anime l'équipe Analyse des pratiques musicales (www.ircam.fr/apm.html). Ses travaux portent sur la musique contemporaine (composition et interprétation) et sur l'histoire de l'écoute attentive et de l'analyse musicale depuis la fin du XIXe siècle. Ils ont paru notamment dans *Acta Musicologica*, *Cognition Technology & Work*, *Musurgia* et la *Revue d'histoire des sciences humaines*. Vient de paraître un numéro thématique de *Circuit, Musiques contemporaines* coédité avec Jacques Theureau, consacré aux processus compositionnels contemporains : *La fabrique des œuvres* (vol. 18, n° 1).

"Genetic criticism"-oriented approaches to music and literature, which have been developed in parallel since the 1970s, concentrate mainly upon clearly-delimited data—i.e., the remaining archives of the creative process—and generally make use of indirect evidence documenting the process under study—correspondence, diaries, or interviews for example. By contrast, people who want to study very recent works face unfamiliar issues: on one hand, working documents have not yet become an "archive" and could also be reused in a future work by the author who kept them in his studio; on the other hand, it is often possible to get rich original information from the author concerning his own recent creative activity. However, the value of such information must be questioned since it has been provoked precisely by the study devoted to it… These issues will be illustrated by recent musicological studies on creative processes in composition and performance undertaken at IRCAM by the Analysis of Musical Practices research group.

Nicolas Donin, *musicologist, is head of the IRCAM Analysis of Musical Practices research group (www.ircam.fr/apm.html). His research centres on the analysis of contemporary musical practices, particularly composition and performance, and on the history of music analysis and attentive listening from the end of the 19th century. His recent work has been published in* Acta Musicologica, Cognition Technology & Work, Musurgia, *and* Revue d'histoire des sciences humaines. *He and Jacques Theureau coedited a thematic issue of* Circuit, Musiques contemporaines *devoted to creative processes in contemporary music:* La fabrique des œuvres *(vol. 18, no. 1).*

■ DÉJEUNER

SESSION 2
MUSIQUE/TEXTE

(session présidée par **Armine Kotin Mortimer**)

Au cours de la composition musicale peuvent apparaître, à côté du système de notation musical, des éléments en langue naturelle : annotations, instructions de régie en vue de l'exécution – sorte de « métatexte » du compositeur lui-même. D'autre part, et de manière plus fondamentale, les deux systèmes d'écriture se trouvent inévitablement impliqués en particulier dans l'écriture de l'opéra, posant alors le problème de la coexistence de ces deux systèmes sémiotiques.

Armine Kotin Mortimer dirige le département d'Études françaises de l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign. Elle a publié de nombreuses études génétiques, dont deux consacrées à Barthes ont paru dans *Genesis*. Elle a coédité avec Katherine Kolb *Proust in Perspective: Visions and Revisions* (2002).

■ 15 H

Musik als komponierter Text

Bernhard R. Appel

Notierte Musik in Analogie zu verbalen Aufzeichnungen als *Text* zu bezeichnen ist mehr als eine bloße Metapher: Die musikalische Notation orientierte sich entwicklungsgeschichtlich an Strukturen der Wortschrift, und das musikwissenschaftliche Vokabular ist zu großen Teilen der Grammatik und Rhetorik entlehnt. Die selbstverständlich gewordene Rede vom Notentext verdeckt jedoch essentielle Differenzen zwischen Wort- und Notentexten. Hinsichtlich ihrer Notationsweisen, der ihnen zugrunde liegenden Schreib- und Schaffensprozesse und bezüglich ihrer Gebrauchsfunktionen bestehen zwischen komponierten und literarischen Texten kategoriale Unterschiede. Für die critique génétique komponierter Texte erwachsen daraus methodische Konsequenzen.

Bernhard R. Appel (geb. 1950) promovierte über Robert Schumanns *Humoreske* op. 20. 1985–86: *Standortermittlungen zu Schumann-Autographen* (DFG-Projekt, Universität zu Köln); 1986–2006 Mitarbeiter der Robert-Schumann-Forschungsstelle, Düsseldorf (Gründungsredakteur der Neuen Schumann-Gesamtausgabe); 2000 Habilitation an der Universität Dortmund; 2003 Ernennung zum Professor durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Seit Januar 2007 Leiter des Beethoven-Archivs und des Verlages Beethoven-Haus, Bonn.

Referring to notated music as a "text" in analogy to verbal notation is more than a mere metaphor. Historically, musical notation has developed alongside structures of verbal script and the musicological treasury of words leans, to a large extent, on rhetoric and grammar. The commonly used expression of Notentext *veils, however, essential differences between verbal and musical texts. There are distinctions in classification between compositional and literary texts concerning their methods of notation, the underlying creative and writing processes, and their functions in use. Thus, there are methodical consequences for the* critique génétique *of composed texts arising from this.*

Bernhard R. Appel *(born 1950): PhD on Robert Schumann's* Humoreske *op. 20; consecutive works on Schumann autographs (DFG Project at the University of Cologne, 1985-6) and on the Neue Schumann Gesamtausgabe (contributor to the Robert Schumann Forschungsstelle, 1986-2006); Habilitation at the University of Dortmund. Since 2007, head of the Beethoven Archive and the Beethoven House Press, Bonn.*

■ 15 H 40

Gestus und Struktur: Beethovens roter Stift

Cristina Urchueguía

Beethovens Entwürfe enthalten neben substantiellen, textkonstitutiven Elementen auch jene, die auf den ersten Blick nur graphische Kommentierungen metatextuellen Charakters oder Mitteilungen an andere am Text beteiligte Personen in der Textproduktion wie dem Notenstecher darstellen. Beethovens berühmte Eintragungen mit rotem Stift gehören in diesen Grenzbereich zwischen Text und Metatext. Sie entstanden im letzten Stadium der Genese an einem nahezu fertigen Text und beziehen sich häufig auf den Text in seiner Gesamtheit, auf dessen Gesamtwirkung. Der Zusammenhang zwischen der groben, großzügigen, gestischen Stiftführung und der Aussage, die diese Eintragungen über übergeordnete, strukturelle Aspekte des Textes implizieren, soll im Referat illustriert werden.

Cristina Urchueguía: Klavierstudium in Valencia, Studium der Musikwissenschaft in Würzburg und München. Teilnahme am Graduiertenkolleg «Textkritik als Grundlage und Methode historischer Wissenschaften» in München. Derzeit am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Zürich tätig. Arbeiten und Publikationen zur Musik des 16., 17. und 18. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung von Quellen- und Überlieferungsgeschichte. Aktuelle Forschungsgebiete sind die Triosonate und das Komische im deutschsprachigen Musiktheater des 18. Jahrhunderts.

Beethoven's drafts contain substantial, constitutive text elements but also signs that either look like metatextual commentaries or like notes and statements intended for another person responsible for the publication of the work, such as the editor or the engraver. Beethoven's famous red pencil strokes belong to the grey area between textuality and metatextuality. They appertain to the last state of the genesis, as the works were almost finished, and they refer to the text in its entirety. This paper will illustrate the relationship between the rough, large-scale, gesturing signs in red pencil strokes and the structural evidence they imply.

Cristina Urchueguía *studied piano in Valencia and musicology in Würzburg and Munich where she contributed to the programme "Textkritik als Grundlage und Methode historischer Wissenschaften". Since that time, she has been involved in the Institute of Musicology at the University of Zurich. Her main work and publications deal with music from the 16th to the 18th century, focusing on the history of sources and textual traditions. Her current fields of research include the Trio Sonata and the comic in 18th century german-language musical dramas.*

■ PAUSE

■ 16 H 40

La genèse des livrets d'opéra au XIXe siècle : l'exemple de Scribe

Herbert Schneider

Grâce au fonds Scribe du département des manuscrits de la BnF, nous pouvons retracer en détail la genèse d'une grande quantité de livrets du librettiste français le plus important du XIXe siècle. Après un tour d'horizon systématique des étapes de la création des livrets qui montre les procédés de Scribe et de ses collaborateurs qu'on peut généraliser, on présentera le cas de *Haydée* : plan, version en prose avec quelques vers pour des airs ou ensembles, version élaborée, version imprimée et ce que le compositeur en utilise.

Herbert Schneider est professeur émérite de l'université de la Sarre. Ses recherches portent principalement sur la musique en France entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Il s'est concentré pendant les dernières années sur les relations musicales entre la France et l'Allemagne et sur la comparaison de traductions dans les divers genres de musique vocale. Il est éditeur en chef de l'édition critique des œuvres complètes de Jean-Baptiste Lully et membre du comité de rédaction de celle de Jean-Philippe Rameau. Il a organisé une dizaine de colloques internationaux et en a publié les actes.

The Scribe Collection in the Manuscript Department at the BnF makes it possible to follow in detail the genesis of a large quantity of libretti from the 19th century's most important French librettist. After a systematic overview of the various steps of libretti making that reveal the methods of Scribe and his collaborators, which we can generalize, we will present the case of Haydée*: plan, prose version with a few verses for the arias or choirs, a more elaborated version, the printed version, and the version used by the composer.*

Herbert Schneider *is Emeritus Professor at the University of Sarre. His main object of study is French music between the 17th and the beginning of the 20th century. For the last few years he has also focused on the musical relationships between France and Germany and on the comparative studies of translations of various genres of vocal music. He is chief editor of the critical edition of Jean-Baptiste Lully's complete works and member of the editorial panel of the edition of Jean-Philippe Rameau's complete works. He has organized and published the proceedings of a dozen international conferences.*

■ 17 H 20

Building the *Ring des Nibelungen*: Evolutionary Expansion and Wagner's Tetralogy Onstage

Katherine Syer

During the genesis of *Der Ring des Nibelungen*, Wagner revised the original poems in different ways. In addition to revisiting retrospective narrative passages that became problematic as the project grew, he made other types of revisions that strongly impacted the dramaturgical shape of the work and the relationships between its individual parts. In modern opera production, a wide array of staging and design practices can be employed to underscore dramaturgical design. *Ring* productions are often built up over several seasons, involving phases of revision before complete cycles come to fruition. A survey of Keith Warner's recent stage direction of two distinct productions of the *Ring* in Tokyo and London will consider dramaturgical evolution from the perspective of interpretation and performance.

Katherine Syer specializes in opera production history, especially with regard to the works of Richard Wagner. Together with William Kinderman she is co-editor of *A Companion to Wagner's 'Parsifal'* (2005), in which she contributed a chapter

on the production history of the work since its premiere. Syer is a member of the musicology faculty at the University of Illinois at Urbana-Champaign, where she also works as opera production dramaturg. For the 2007—08 academic year, Syer is a Humboldt Fellow and an affiliate of the Bayerische Akademie der schönen Künste in Munich. Her current book project concerns recent production history of the *Ring*.

Während der langen Entstehungsgeschichte des Ring-*Zykluses hatte Wagner seine poetischen Texte entscheidend revidiert. Ganz abgesehen von den narrativen Passagen, die bei den veränderten Formen der Tetralogie Revision benötigten, nahm Wagner andere weitreichende Änderungen vor, die die überreichende dramaturgische Gestalt wie auch viele ihrer Teilaspekte beeinflusste. Bei modernen Inszenierungen dagegen gibt es zahlreiche Mittel, ein dramaturgisches Konzept auf der Bühne zu verwirklichen, doch die Annäherung dieses Zieles wird in vielen Fällen nur allmählich, nach einem ausgedehnten Prozess der Revision, möglich gemacht.* Ring-*Inszenierungen werden oft über mehrere Jahre aufgebaut, und benötigen verschiedene Phasen der Revision. Eine vergleichende Untersuchung von Keith Warners zwei sehr unterschiedlichen* Ring-*Produktionen für Tokyo und London kann charakterische Aspekte dieses Prozesses veranschaulichen.*

Katherine Syer *arbeitet über die Geschichte der Opernproduktion, besonders in Bezug auf die Werke Richard Wagners. Zusammen mit William Kinderman ist Syer Mitherausgeberin von* A Companion to Wagner's 'Parsifal' *(2005), in dem sie ein Kapitel über Produktionen dieses Werkes seit der Premiere im Jahre 1882 bis zur Gegenwart beitrug. Syer ist Professorin für Musikwissenschaft an der University of Illinois at Urbana-Champaign, wo sie auch als Opern-Dramaturg tätig ist. Im Zeitraum 2007-08 ist Syer Stipendiatin der Alexander von Humboldt-Stiftung, in Verbindung mit der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München. Sie schreibt z.Zt. ein Buch über die Produktionsgeschichte von Wagners* Ring des Nibelungen.

■ 18 H 30 COCKTAIL

VENDREDi 23 MAi

SESSiON 3
ÉDiTiONS ET ANALYSES GÉNÉTiQUES

(session présidée par **Nicolas Donin**)

C'est au cœur des documents génétiques qu'on pourra tester, critiquer et apprécier la validité des hypothèses méthodologiques : comment guident-elles les analyses et interprétations des manuscrits musicaux ? Les entreprises éditoriales peuvent-elles, comme c'est le cas dans le domaine littéraire, se transformer en intégrant davantage les phénomènes processuels observés sur les manuscrits ?

Nicolas Donin est musicologue à l'Ircam, responsable de l'équipe de recherche Analyse des pratiques musicales (voir page 4).

■ 10 H 00

Publier et réécrire : Rameau à l'œuvre

Raphaëlle Legrand

La Bibliothèque de l'Opéra conserve une partition du *Dardanus* de Rameau qui regroupe des épreuves corrigées et des pages manuscrites, autographes ou non. Le statut ambigu de cette source, à la fois lieu de réécriture de la deuxième version de l'opéra et exemplaire ayant servi au chef d'orchestre, pose la question de l'élaboration et de l'achèvement d'un opéra baroque, entre invention et interprétation.

Raphaëlle Legrand est professeure de musicologie à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris IV. Spécialiste de l'opéra et de l'opéra-comique en France à l'époque baroque, elle a publié notamment : *Regards sur l'Opéra-Comique*, CNRS Editions, 2003 (en collaboration avec Nicole Wild) et *Rameau et le pouvoir de l'harmonie*, Cité de la Musique, 2007.

The Bibliothèque de l'Opéra has a copy of the score Rameau's Dardanus, *which assembles corrected proofs and handwritten pages, some of which are autograph documents. The ambiguous status of this source — it provides us with the second version of the opera and also served as the conductor's copy — raises the issue of the creation and completion of a baroque opera, between invention and interpretation.*

Raphaëlle Legrand *is Professor of Musicology at the l'Université de Paris-Sorbonne, Paris IV. A specialist in French baroque opera and opéra-comique, she is the author of* Regards sur l'Opéra-Comique, *CNRS Editions, 2003 (co-written with Nicole Wild) and* Rameau et le pouvoir de l'harmonie, *Cité de la Musique, 2007.*

JEUDI 22 MAI 2008 – MAISON HEINRICH HEINE

10 H : Accueil des participants
10 H 15 : Ouverture du Colloque

10 H 30 – 13 H
SESSION 1 – GÉNÉTIQUE ET MUSICOLOGIE : ENJEUX SCIENTIFIQUES
Présidence de séance : Daniel Ferrer

10 H 30 – 11 H 10 ■ L'horizon génétique : archives de la création et traçabilité des processus
Pierre-Marc de Biasi

PAUSE

11 H 40 – 12 H 20 ■ Schiller's "Play Drive" (*Spieltrieb*) in Beethoven's Creative Process
William Kinderman

12 H 20 – 13 H ■ Comprendre la musique contemporaine, entre génétique des textes et suivi des processus de création
Nicolas Donin

■ ■ ■

15 H – 18 H
SESSION 2 – MUSIQUE/TEXTE
Présidence de séance : Armine Kotin Mortimer

15 H – 15 H 40 ■ Musik als komponierter Text
Bernhard R. Appel

15 H 40 – 16 H 20 ■ Gestus und Struktur: Beethovens roter Stift
Cristina Urchueguía

PAUSE

16 H 40 – 17 H 20 ■ La genèse des livrets d'opéra au XIXe siècle : l'exemple de Scribe
Herbert Schneider

17 H 20 – 18 H ■ Building the *Ring des Nibelungen*: Evolutionary Expansion and Wagner's Tetralogy Onstage
Katherine Syer

COCKTAIL

VENDREDI 23 MAI 2008 – IRCAM

(Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique)

10 H – 13 H
SESSION 3 – ÉDITIONS ET ANALYSES GÉNÉTIQUES
Présidence de séance : Nicolas Donin

10 H – 10 H 40 ■ Publier et réécrire : Rameau à l'œuvre
Raphaëlle Legrand

10 H 40 – 11 H 20 ■ Chopin en ligne : de l'archive numérique à une 'édition dynamique'
John Rink

PAUSE

11 H 40 – 12 H 20 ■ Archives musicales et recherche génétique : expériences *in situ*
Robert Piencikowski

12 H 20 – 13 H ■ La genèse musicale est-elle inachevable ? A propos des annotations pour l'interprétation
Jean-Louis Lebrave

■ ■ ■

15 H – 18 H
SESSION 4 – COMPOSITION ET PERFORMANCE
Présidence de séance : Almuth Grésillon & William Kinderman

15 H – 15 H 40 ■ Produire une œuvre musicale : la création de l'*Africaine* de Scribe et Meyerbeer en 1865
Rémy Campos

15 H 40 – 16 H 20 ■ Beethoven's Musical and Textual Sketches: Interpretation and Performance
Patrizia Metzler

PAUSE

16 H 40 – 17 H 20 ■ Reflections on the Genesis and Performance of Beethoven's String Quartet Op. 18, No. 1
Lewis Lockwood

17 H 20 – 18 H ■ Lire *Les Nègres* de Genet ou : les premières rumeurs d'un opéra
Michaël Levinas

■ 10 H 40

Chopin en ligne : de l'archive numérique à une « édition dynamique »

John Rink

Alors que divers projets dans le domaine des études textuelles utilisent les nouvelles technologies pour la manipulation de l'image et la constitution de chaînes de relation donnant lieu à des renvois croisés entre les nombreux éléments d'un dossier génétique, la musicologie n'a pas encore pleinement exploité l'application de telles technologies à des dossiers complexes tels que l'œuvre de Chopin ou d'autres compositeurs de son importance. Le but du projet de recherche décrit ici – le Online Chopin Variorum Edition (OCVE), subventionné par la Fondation Andrew W. Mellon – est de capitaliser sur les possibles techniques émergents en matière de comparaison texte/image et en matière de reconnaissance littérale de musique, qui permettent des manipulations et comparaisons exceptionnelles d'éléments musicaux à granularité fine.

John Rink est Professeur de Musique à Royal Holloway, Université de Londres. Il a fait ses études à Princeton University, à King's College Londres et à l'Université de Cambridge ; il a reçu le Concert Recital Diploma avec un *Premier Prix* pour ses études de piano de la Guildhall School of Music. Il est spécialisé en recherche sur l'interpétation (« performance studies »), théorie et analyse, ainsi que dans la musique du XIXe siècle. Parmi ses livres, on citera *The Practice of Performance* (1995), *Chopin: The Piano Concertos* (1997) et *Musical Performance* (2002). Son *Annotated Catalogue of Chopin's First Editions*, réalisé en collaboration avec Christophe Grabowski, paraîtra en 2009.

Although numerous variorum projects exist in the field of textual studies, many of which use the latest technologies with regard to image manipulation and collation/cross-referencing across discrete filiation chains, musicology has not fully exploited the application of such technologies to complicated source networks such as those pertaining to Chopin and to other composers. The aim of the research project described here – the Online Chopin Variorum Edition (OCVE), funded by the Andrew W. Mellon Foundation – is to capitalise upon emerging technical capacities for text/image comparison and new music-recognition technologies that allow unprecedented manipulation and comparison of finely-grained musical elements.

John Rink *is Professor of Music at Royal Holloway, University of London. He studied at Princeton University, King's College London, and the University of Cambridge; he also holds the Concert Recital Diploma and Premier Prix in piano from the Guildhall School of Music and Drama. He specialises in the fields of performance studies, theory and analysis, and nineteenth-century studies, and has produced numerous books for Cambridge University Press, including* The Practice of Performance *(1995),* Chopin: The Piano Concertos *(1997), and* Musical Performance *(2002).* The Annotated Catalogue of Chopin's First Editions, *which he has prepared in collaboration with Christophe Grabowski, will appear in 2009.*

■ PAUSE

■ 11 H 40

Archives musicales et recherche génétique : expériences *in situ*

Robert Piencikowski

Accusant réception de la Correspondance Boulez-Cage dont il souhaitait prendre connaissance, Mauricio Kagel m'écrivait un jour : « L'histoire de la musique est aussi une histoire policière, n'est-ce pas ? ». J'en dirais de même de l'histoire des sources manuscrites de cette « Histoire ». De par son rôle d'intermédiaire au sein de cette histoire en marche, la Fondation Paul Sacher est devenue au fil des ans un terrain d'observation privilégié de l'évolution du rapport aux sources, du producteur au consommateur – prosaïquement parlant. A partir d'exemples tirés de cas particuliers des collections figurant dans nos archives, je me propose de brosser quelques portraits des différentes typologies de compositeurs et chercheurs – d'après leurs comportements en face de l'acquisition, de la distribution et de la consultation des documents dont la Fondation est dépositaire.

Robert Piencikowski (Bremerhaven, 26.05.1951), musicologue français, études musicales et littéraires au Conservatoire et à l'Université de Genève (1970-76), chargé du cours d'analyse musicale à l'IRCAM (Paris, 1980-90), collaborateur scientifique à la Fondation Paul Sacher (Bâle, 1990-). Nombreuses études sur la musique du XXe siècle (Boulez, Nono, Pousseur, Stockhausen, etc.).

Upon receiving the Boulez-Cage correspondence that he wanted to get to know, Mauricio Kagel once wrote me: «The history of music is much like a detective novel, isn't it?» I would say the same thing pertains to the story of the manuscript sources of that «History». Playing the role of mediation in this constantly developing history, the Paul Sacher Foundation has become, over the years, a privileged field of observation of the relationship to source research, from the producer to the consumer, so to speak. On the basis of examples selected from occasional cases concerning the collections which are part of our archives, I will consider different types of composers and scholars – looking into their attitudes towards the acquisition, availability and consultation of documents which the Foundation is in charge of.

Robert Piencikowski *(Bremerhaven, 26.05.1951), French musicologist, music and literature studies at the Geneva Conservatory and University (1970-1976), in charge of music analysis lectures at IRCAM (Paris, 1980-1990), musicological collaborator at the Paul Sacher Foundation (Basel, 1990-). He is the author of numerous essays on XXth century music (Boulez, Nono, Pousseur, Stockhausen, etc.).*

■ 12 H 20

La genèse musicale est-elle inachevable ? A propos des annotations pour l'interprétation

Jean-Louis Lebrave

On utilisera des exemples de créations musicales contemporaines dans lesquelles la performance excède nécessairement tout système de notation, et des cas d'annotations de partitions musicales en vue d'une interprétation, pour explorer l'écart qui sépare les œuvres musicales des œuvres littéraires du fait de la place qu'y occupe la performance. Une fois le bon à tirer signé par l'auteur, l'ouvrage de littérature est réputé terminé, et il existe sans avoir besoin de l'achèvement que procurerait une performance. Bien que les œuvres musicales aient été, à partir du XIXe siècle, alignées sur la fixité que

procure la transmission écrite, la nécessité d'une performance les a fait échapper à cet enfermement dans la clôture du texte, et leur a permis de préserver un inachèvement constitutif dont les œuvres littéraires se sont progressivement libérées, mais qui marque encore le théâtre et, plus généralement, l'ensemble des arts de performance.

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, titulaire d'un doctorat d'Etat en linguistique allemande, **Jean-Louis Lebrave** est directeur de recherche au C.N.R.S. Au sein de l'équipe Heine, puis de l'Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM), il a contribué au développement de la critique génétique en mettant son savoir-faire de linguiste au service de l'étude de différents dossiers génétiques (notamment de Heine, Flaubert, Proust, Barthes, Vitez…). Il s'est intéressé aussi à l'incidence des ordinateurs sur les processus d'écriture, et sur les apports de l'hypertexte pour résoudre les problèmes posés par l'édition des dossiers génétiques.

Examples of contemporary musical works, the performance of which cannot but exceed any notational system, and of sheet music annotated for a performance, will be used to explore how performance introduces radical differences between literary and musical works. Once the author has signed the final corrected proof, the literary work is considered to be finished, and its existence is independant from the completion brought about by a performance. Musical works have also been aligned on the fixity induced by written transmission; nevertheless, since they had to be performed, they remained free from the closure of the text, and could preserve a genuine uncompletion from which literary works progressively escaped, but which remains constitutive of theater, and more generally speaking, of all performing arts.

Jean-Louis Lebrave *is a Senior Researcher at the French Centre National de la Recherche Scientifique. As a member of the Heine research group, and later of the Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM), he contributed to the development of genetic criticism through linguistic analysis of various genetic corpora (among which Heine, Flaubert, Proust, Barthes, Vitez, etc.). He took also an active interest in the effects of word processing on writing, and on how hypertext makes editing genetic corpora possible.*

■ DÉJEUNER

SESSION 4
COMPOSITION ET PERFORMANCE

(session présidée par **Almuth Grésillon** et **William Kinderman**)

A la différence des œuvres littéraires (prose et poésie), la genèse musicale ne se termine pas avec la fin de l'écriture : elle se poursuit et s'achève dans et par des actes de performance. Cette perspective a des implications théoriques considérables : désormais, les processus génétiques sont sans fin, car toute nouvelle exécution dote l'œuvre d'une dimension supplémentaire. Par ailleurs, ces processus de production empiètent de manière évidente sur ceux de la réception, puisque toute exécution implique le public des auditeurs/spectateurs.

Almuth Grésillon est Directrice de recherche émérite (ITEM-CNRS). Ayant consacré l'essentiel de ses recherches à la question de la genèse des œuvres, elle a publié notamment *Eléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes* (PUF, 1994) et *La Mise en œuvre. Itinéraires génétiques* (CNRS Editions, 2008).
William Kinderman est professeur de musicologie à l'Université d'Illinois, Urbana-Champaign (voir page 3).

■ 15 H

Produire une œuvre musicale : la création de l'*Africaine* de Scribe et Meyerbeer en 1865

Rémy Campos

Durant les mois qui précèdent la création posthume de *l'Africaine* à Paris le 28 avril 1865, l'absence des deux auteurs (Scribe était mort en 1861, Meyerbeer en 1864) pendant les répétitions et les conflits entre la direction du théâtre et les veuves des deux artistes transforme en discussion publique la question de la nature de l'autorité. Question compliquée dans le cas de l'*Africaine* par le fait qu'un troisième auteur – François-Joseph Fétis – remanie le manuscrit (à la demande de Meyerbeer lui-même), par des retouches locales, l'orchestration de certains passages, voire l'ajout de musique et de vers.
L'*Africaine* est un cas assez exceptionnel qui se situe sur la ligne de fracture entre deux acceptions du texte musical : celle (moderne) où la partition exerce une domination sans partage sur les pratiques musicales, conçues comme un vaste système herméneutique qui promeut les figures de l'interprète, de l'analyste, de l'auditeur informé et bien entendu du créateur exégète de sa propre œuvre ; et celle plus ancienne où les œuvres existaient avant tout dans l'instant de leur exécution et où les partitions étaient ajustables aux capacités techniques des musiciens, aux circonstances d'exécution, aux goûts changeant du public. Pour éclairer les étapes de la consolidation de la partition de l'*Africaine* en œuvre représentable, nous travaillerons sur la notion de *production*, entre génétique de la composition et genèse de la fabrication d'un spectacle d'opéra.

Rémy Campos enseigne l'histoire de la musique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et est responsable de la recherche au Conservatoire de Musique/HEM de Genève. Ses travaux portent actuellement sur l'histoire des pratiques d'écriture et de lecture de la musique (*L'archive du son. François-Joseph Fétis dans le texte*, Genève, Droz, à paraître).

*During the months preceding the premiere of l'*Africaine *in Paris on April 28, 1865, the absence of the two authors (Scribe died in 1861, Meyerbeer in 1864) during the rehearsals as well as the conflicts between the director of the Paris Opera and the two artists' widows caused public discussion on the question of the nature of authority. This question was complicated by the fact that a third author, François-Joseph Fétis, also worked on the manuscript (at the request of Meyerbeer himself). Fétis composed pages of additional music, rewrote vocal parts for the singers, orchstrated passages, and increased the libretto.*
*L'*Africaine *is indeed a rare case. It is located on the border between two meanings of musical text: in the first (the later), the score is essential in musical practices, practices designed as an hermeneutic system that promotes figures like the interpreter, the analyst, the educated auditor, and of course the creator as exegete of his own work; in the second (the earlier) the musical works existed primarily in the moment of their execution and scores were adapted to the technical capabilities of musicians, the circumstances of the performance, and the changing tastes of the public. In order to shed light on the steps of the consolidation of l'*Africaine*'s score, we will use the concept of* production*, between genetic of composition and genesis of the making of an opera.*

Rémy Campos *is Professor of Music History at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris and head of research at the Conservatory of Music / HEM de Genève. His work currently focuses on the history of the practices of writing and reading music (*L'archive du son. François-Joseph Fétis dans le texte, *Genève, Droz, forthcoming)*.

■ 15 H 40

Beethoven's Musical and Textual Sketches: Interpretation and Performance

Patrizia Metzler

When we examine Beethoven's sketch sources from the perspective of a performer who interprets scores, it is useful to ask how they could potentially influence a performer's interpretation of a score and thus shape the audible musical outcome. This talk poses the question about the range of interpretive insights that can emerge from the notion that the composer himself is both performing and reflecting on all aspects of his work as he engages in the compositional process—recording, listening, and revising even as he sketches. The discussion will focus on how selected musical and verbal annotations found in Beethoven's sketches could prove useful to the interpreter.

Patrizia Metzler studied at the University of Illinois where she received both masters and doctoral degrees in choral conducting and literature. There she studied musicology and performance practices of the Renaissance, Baroque, and Classical periods. Her dissertation, completed in 2007 focused on the context out of which Johann Sebastian Bach composed his early cantatas. She is co-authoring an edition of *Grasnick 5*, a sketchbook that records Beethoven's work on the Agnus dei of his *Missa solemnis*. In September 2007, she was appointed Chorus Master of the "Chœurs et Orchestres des Grandes Écoles in Paris".

Wenn man Beethovens Skizzenbücher aus der Perspektive eines Musikers begutachtet, ist es sinnvoll sich die Frage zu stellen, wie diese möglicherweise seine Interpretation und dadurch das musikalische Ergebnis beeinflussen könnten. Dieser Vortrag wirft die Frage des Umfangs der interpretativen Einblicke auf, die hervorgehen können aus der Ansicht, dass der Komponist selbst seine Werke aufführt und über sie reflektiert, während er sich am Schaffensprozess beteiligt –, indem er seine Ideen niederschreibt, sie sich anhört, und sie überarbeitet. Der Vortrag befasst sich mit der Frage, wie musikalische und verbale Notizen in Beethovens Skizzenbüchern dem Musiker nützlich sein könnten.

Patrizia Metzler *studierte Chorleitung und Repertoire an der University of Illinois, wo sie ihren Magister und Doktor erwarb. Dort studierte sie ebenso Musikwissenschaft und Aufführungspraxis. Ihre 2007 abgeschlossene Dissertation behandelt den Kontext, in dem Johann Sebastian Bach seine frühen Kantaten komponierte. Derzeitig ist sie Mitverfasser der Ausgabe des Beethoven Skizzenbuches Grasnick 5, in dem sich Beethoven mit dem Agnus dei der* Missa solemnis *auseinandersetzt. Im September 2007 übernahm sie die Leitung des symphonischen Chores der « Chœurs et Orchestres des Grandes Écoles in Paris ».*

■ PAUSE

■ 16 H 40

Reflections on the Genesis and Performance of Beethoven's String Quartet Op. 18, No. 1

Lewis Lockwood

By happy chance we possess two quite different versions of Beethoven's first published string quartet, Op. 18 No. 1: a preliminary version that he gave to his friend Karl Amenda in 1799, and the final version that he published in 1801. Close comparison affords insight into Beethoven's growing mastery of the quartet medium, since as he said to Amenda, "only now have I learned how to write quartets properly."
This paper focuses on the first movement and is based on comments by the author and the members of the Juilliard String Quartet who have joined as co-authors of a recent book, Inside Beethoven's Quartets: History, Performance, Interpretation *(Harvard University Press, 2008).*

Lewis Lockwood *has been called by Joseph Kerman in* The New York Review of Books *"a leading musical scholar of the postwar generation and the leading American authority on Beethoven." He taught at Princeton and later at Harvard, where he is the Fanny Peabody Research Professor of Music. His earlier work centered on the Italian Renaissance, but in later years on Beethoven, especially his artistic development. His books include* Beethoven: Studies in the Creative Process *(1992);* Beethoven: The Music and the Life *(2003), which was a finalist for a Pulitzer Prize in biography; and* Inside Beethoven's Quartets: History, Performance, Interpretation, *co-authored with the Juilliard String Quartet (2008).*

Par chance, nous avons deux versions différentes du premier quatuor à cordes de Beethoven, op. 18, n° 1 : une version préliminaire qu'il donna à son ami Karl Amenda en 1799, et la version définitive qu'il a publiée en 1801. Une comparaison detaillée nous renseigne sur la maîtrise grandissante de Beethoven en matière de quatuor à cordes; il disait d'ailleurs à son ami Amenda : « Ce n'est que maintenant que j'ai compris comment écrire correctement des quatuors ».
Cette communication se concentre sur le premier mouvement. Je m'appuierai sur les commentaires que j'ai publiés en collaboration avec les membres du Juilliard String Quartet dans un ouvrage récent : *Inside Beethoven's Quartets: History, Performance, Interpretation* (Harvard University Press, 2008).

De **Lewis Lockwood**, Joseph Kerman a pu écrire dans le *New York Review of Books* qu'il était « un musicologue majeur de la génération d'après-guerre, et la plus grande autorité américaine sur Beethoven ». Il a été professeur à Princeton et dernièrement à Harvard, dont il est le *Fanny Peabody Research Professor of Music*. Son œuvre s'est d'abord concentrée sur la Renaissance italienne, puis sur Beethoven, en particulier sur son évolution artistique. Ses publications comportent entre autres : *Beethoven: Studies in the Creative Process* (1992) ; *Beethoven: The Music and the Life* (2003), ouvrage finaliste pour le Pulitzer Prize de la biographie ; et *Inside Beethoven's Quartets: History, Performance, Interpretation,* écrit en collaboration avec le Juilliard String Quartet (2008).

■ 17 H 20

Lire *Les Nègres* de Genet ou : les premières rumeurs d'un opéra

Michaël Levinas

La rencontre avec le texte des *Nègres* de Jean Genet et la genèse de l'opéra du même nom ont eu lieu autour de la première didascalie et des premières paroles d'Archibald. Tel un sourcier, le compositeur entend à cet instant les vibrations de l'opéra : « il y avait de l'opéra dans ce texte ». Un opéra qui devait s'ouvrir par une ouverture basée sur des polyphonies paradoxales. Il s'agira de retracer à travers l'analyse textuelle et la superposition des chronologies théâtrales, comment s'est explicité ce premier instant de la rencontre. Seront évoquées les recherches informatiques des « sons tambourinés » avec les acteurs et l'ordinateur, la spécificité des références dans la langue de Genet, le concept de « langue-langage » en musique, la mélodie, la phrase et le phrasé, et l'élaboration d'une forme à la fois textuelle et musicale.

Michaël Levinas est à la fois compositeur, pianiste et enseignant (au Conservatoire national supérieur de musique de Paris). Elève de Messiaen, se formant au GRM et aux cours de Darmstadt (Xenakis, Ligeti, Stockhausen), il est co-fondateur de l'ensemble *L'Itinéraire* (1974). A côté d'une carrière de pianiste concertiste international (musique classique, romantique et contemporaine), il poursuit depuis 1971 son œuvre de compositeur qui est marquée autant par le recours à la technologie (dispositifs électroacoustiques) que par des liens avec la langue et le théâtre (*Les rires de Gilles*, *La Conférence des oiseaux*, *Préfixes* et les opéras *Go-gol et Les Nègres*).

The meeting of Jean Genet's play Les Nègres *and the genesis of the opera based on the same text have their source in the very first stage directions and in Archibald's first words. Like a water diviner, at that moment the composer heard the vibrations of the opera, "there was something of an opera in the text". The opera's overture was supposed to be based on the paradoxical polyphonies. By a textual analysis and the superimposition of the theatrical chronology, we will retrace the first instant of this meeting. We will tackle various questions: the digital research on the "drumming sounds" with the actors and the computer, the specificity of the references in Genet's language, the concept of "tongue-language" in music, the melody, the phrase and the phrasing, as well as the elaboration of a form both textual and musical.*

Michaël Levinas *is a composer, pianist, and teacher at the Paris Conservatoire national supérieur de musique. Once a student of Messiaen, trained at the GRM and at the Darmstadt classes (Xenakis, Ligeti, Stockhausen), he is co-founder of the musical group L'Itinéraire (1974). Parallel to his career as an international concert pianist (classical, romantic, and contemporary music), since 1971, Levinas has been pursuing his work as a composer, marked as much by a resort to technology (electro-acoustic devices) as by a relationship to language and theater* (Les rires de Gilles, La Conférence des oiseaux, Préfixes, *et les opéras* Go-gol et Les Nègres*).*

PUBLICATION RÉCENTES

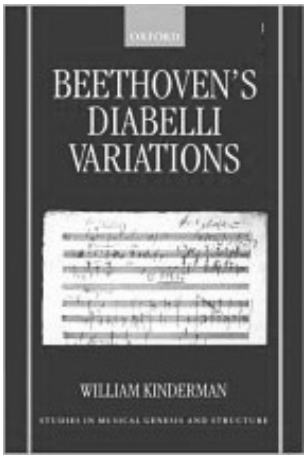
LEWIS LOCKWOOD AND THE JUILLIARD STRING QUARTET

■ *Inside Beethoven's Quartet. History, Performance, Interpretation*, Harvard University Press, 2008

The string quartets of Ludwig van Beethoven, the signal achievement of "that noble genre," have rewarded the engagement of scholars, performers, and audiences for almost two hundred years. This book and its accompanying recording invite you to experience three of these profound and beautiful works of music from the inside, with a leading Beethoven scholar and a premier performing ensemble as your guides. Lewis Lockwood provides historical and biographical background along with musical analysis, drawing on the most important insights of recent scholarship on Beethoven's life and works. The members of the Juilliard Quartet share the fruits of decades of performing and teaching these compositions through annotated scores and recordings of the first movements of three representative quartets, including the rarely heard original version of opus 18 no. 1. And all parties join in lively and illuminating conversations that range from details of bowing and articulation to Beethoven's development as a composer to the social history of the nineteenth century. Inside Beethoven's Quartets illustrates how scholarly knowledge can inform a performance, as well as how performers' interpretive choices can illuminate this sublime music.

WILLIAM KINDERMAN

■ *Beethoven's 'Diabelli-Variations'*, Oxford University Press, réédition en mars 2008



The *Thirty-three Variations on a Waltz by Diabelli*, Op. 120, represent Beethoven's most extraordinary achievement in the art of variation-writing. In their originality and power of invention, they stand beside other late Beethoven masterpieces such as the *Ninth Symphony*, the *Missa Solemnis*, and the last quartets. William Kinderman's study of the compositional history of the work includes the first extended investigation and reconstruction of the sketches and drafts, and reveals, contrary to earlier views of its chronology, that it was actually begun in 1819, then put aside, and completed in 1822-3. Kinderman also provides an analytical discussion of the complete work, and he demonstrates how insights derived from a close study of the sketches can illuminate Beethoven's compositional ideas and attitudes and contribute substantially to a better understanding of this massive and complex set of variations. The book includes complete transcriptions of the two central documents in the genesis of the *Diabelli Variations* – the reconstructed Wittgenstein Sketchbook and the Paris-Landsberg-Montauban Draft.

ALMUTH GRÉSILLON

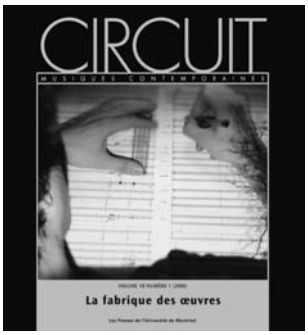
■ *La mise en œuvre. Itinéraires génétiques*, CNRS Editions, 2008

Ces trajectoires de la création littéraire sont des *mises en œuvre* à un double titre : parce qu'elles mettent en scène le devenir-œuvre, et parce qu'elles mettent en œuvre une démarche de recherche: la critique génétique. Le pouvoir explicatif de cette méthode, présentée dans un ouvrage antérieur (*Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes*, 1994), est d'abord rappelée et enrichie, puis illustrée à travers l'analyse de cinq dossiers manuscrits – Flaubert, Zola, Proust, Supervielle et Ponge – qui montrent son pouvoir explicatif.

Cependant, le généticien, dès lors qu'il s'écarte de ses terrains favoris, les manuscrits des XIXe et XXe siècles, se voit confronté à d'autres questions. Comment appliquer la méthode génétique à des œuvres sans manuscrits (l'âge classique, mais aussi l'écriture électronique d'aujourd'hui) ? Comment envisager l'étude génétique pour les arts de la performance, par exemple l'œuvre théâtrale, où la genèse du texte se double toujours de la genèse de la scène !

Les parcours complexes auxquels ce livre invite sont des *pérégrinations*, non au sens étymologique de *pèlerinages*, mais comme des aventures dont la surprise et l'accident ne sont pas absents. Au reste, la notion d'accident apparaît comme fondamentale dans tout processus créatif. L'irruption par laquelle advient l'œuvre est identifiable à une série d'« accidents heureux ».

PUBLICATION RÉCENTES



NICOLAS DONIN & JACQUES THEUREAU (éds.)

■ *La fabrique des œuvres*, numéro thématique de *Circuit. Musiques contemporaines*, vol. 18, n° 1

(Presses de l'Université de Montréal, 2008)

Cet ouvrage est consacré aux processus compositionnels et aux « ateliers » de compositeurs contemporains tels que Carter, Harvey, Kurtág, Leroux, ou encore Sciarrino.

L'atelier des œuvres passées nous est accessible grâce à la critique génétique, l'analyse musicale et la musicologie historique. Concernant les ateliers d'aujourd'hui, différents problèmes épistémologiques et méthodologiques surgissent, de la complexité des interactions entre données papier et données numériques, à la question des interférences entre la démarche du chercheur et l'activité du compositeur. La volonté de réaliser des études de la composition musicale contemporaine est à la base de ce numéro qui réunit des contributions de musicologues, chercheurs en sciences humaines et compositeurs, proposant au lecteur divers points de vue sur la composition susceptibles de comparaisons et, peut-être, de généralisations.

Contributions de Jonathan Harvey, Nikolas Marmaras, John Rea, Friedemann Sallis, Denis Vermaelen, Gianfranco Vinay… Sommaire complet à http://revuecircuit.ca

ACTUELLEMENT EN PRÉPARATION

Le recueil des Actes du premier Colloque émanant du Programme CNRS/UIUC "Genetic Criticism in an Interdisciplinary Context", qui s'est tenu à l'Université d'Illinois en mars 2007, paraîtra en 2008 sous le titre :

■ *The Creative Process and Genetic Criticism: Essays from Literature, Drama and Music*

Joseph E. Jones & William Kinderman, éds.

Contributions de Nicolas Donin, Daniel Ferrer, Alan Gosman, Robert B. Graves, Joseph E. Jones, William Kinderman, Armine Kotin Mortimer, Jean-Louis Lebrave, Geert Lernout, Lewis Lockwood, Peter McCallum, James L. Zychowicz

---

Les organisateurs adressent leurs remerciements les plus chaleureux à :

Gérard Darmon (ITEM, secrétaire général)
Sylvia Gomes (Ircam, service Communication & éditions)
Solange Lecathelinais (ITEM, gestionnaire)
Deborah Lopatin (Ircam, service Communication & éditions)
Claire Marquet (Ircam, service Communication & éditions))
Lydie Rauzier (ITEM, secrétaire de rédaction de Genesis)
Hedwig Sastre (Maison Heinrich Heine, bibliothécaire)
Caroline Szylowicz (UIUC, bibliothécaire du Fonds Kolb-Proust)
Olivier Umecker (http://graphistetypographe.free.fr)
Pyra Wise (ITEM, documentaliste équipe Proust)