

Collegium Musicæ

S SORBONNE UNIVERSITÉS

Séminaire du Collegium Musicæ "Analyse | Création"

Espace et pensée formelle dans la création musicale

ircam
 Centre
Pompidou

Jeudi 7 décembre 2017 de 9h30 à 17h
Ircam, salle Stravinsky

Espace et pensée formelle dans la création musicale

Les compositeurs ont pris conscience, au cours du vingtième siècle, de l'importance de la notion d'espace dans la manière de penser la musique. Ce « nouvel espace sonore », dont le sous-titre du manifeste de Pierre Boulez se faisait l'écho, a été revisité de mille manières, avec l'idée que c'est dans la conscience déterminée des dimensions de sa spatialité que la musique pourrait se confronter avec les défis que pose son écriture. Comment les conceptions de l'espace interfèrent-elles avec la conception des œuvres ? Le propos de ce séminaire sera d'explorer différents aspects de cette question, en soulignant le sens qu'elle permet de donner à l'élaboration de la forme.

9h30-10h | *Accueil café*

10h-11h | **Richard Festinger (compositeur, professeur à l'Université de San Francisco)**

Comment créer un espace pour l'imagination ?

Avant ou durant le processus de composition d'une œuvre, le compositeur cherche un réceptacle propre à rassembler ses idées dans un réseau de rapports qui donne sens et signification à l'intégralité de l'œuvre. En choisissant les moyens techniques d'organisation et d'intégration, le compositeur délimite l'univers des possibilités pour une pièce, fait qui aménage aussi un espace pour le jeu de l'imagination. Celui-ci sera donc limité par des contraintes qui auront été choisies, consciemment ou inconsciemment. Comment les concevoir pour qu'elles n'entravent pas le libre déploiement de l'imagination ? Comment évaluer l'importance d'un système de contraintes qui doit donner cohérence et intégrité à la musique, en contraste avec le jeu d'imagination qui est le noyau vital et le vrai champ d'action de la créativité ?

11h-11h30 | **Carine Bonnefoy (compositrice, doctorat recherche et pratique)**

L'œuvre de jazz symphonique : penser l'espace, de l'écriture à l'écoute

En nous plaçant de notre point de vue de compositrice et de musicienne, il apparaît que l'œuvre acquiert sa forme sonore dans la confrontation assumée du compositeur, certes à son propre matériau, mais également, de manière inéluctable, à l'espace des timbres. Au sein de cet espace timbral, les personnalités musicales des instrumentistes, outre le fait de se poser en tant que sources inspiratrices, imposent les conditions d'une résolution harmonique et spatiale de l'œuvre. Dans le cas précis de nos expériences acoustiques, le phénomène harmonique et au-delà, l'espace harmonique, s'observe selon une ligne délicate qui se joue entre ce qui est externe à l'œuvre (un modèle, un système, des codes, des habitudes) et ce qui lui est interne, c'est-à-dire la combinatoire même de ses éléments constitutifs (intervalles, timbres, personnalités, positionnement scénique). Cette combinatoire engendre une traduction, des traductions possibles de l'espace harmonique. Il s'agira, lors de cette présentation, d'exposer des cas de figures précis et d'évaluer ce en quoi ces considérations peuvent avoir une incidence sur notre pratique de la composition en jazz aujourd'hui.

11h30-12h | **Hana Do (doctorant de musicologie)**

L'immersion sonore : une nouvelle manière de sonoriser liée à des réflexions sur l'écoute, le son et la musique

Dès que la notion d'espace intègre la création musicale, de nombreuses idées innovantes et de nouvelles expérimentations émergent. L'évolution de l'espace sonore aboutit à une nouvelle manière de sonoriser, faisant émerger un nouveau concept : l'immersion sonore. Au sens littéral, l'immersion est l'action d'immerger. L'immersion sonore est associée à une situation particulière où nous sommes plongés dans la plénitude sonore. Bien qu'elle soit particulièrement présente dans le champ technologique, l'immersion sonore peut être abordée plus largement. Plusieurs expérimentations montrent que diverses activités lui sont adjointes, se réalisent autour d'elle, nous amenant vers une nouvelle expérience sonore, en lien avec des réflexions sur l'écoute, le son et la musique.

12h-12h45 | Discussion

12h45-14h | Buffet

14h-15h | **Valerio Sannicandro (compositeur)**

Compositions musicales dans l'espace formalisé. Œuvres 2007 – 2015.

Après la création de *Ius Lucis* (2006/2007) pour deux ensembles dans deux salles, d'autres projets musicaux ont exploré les recherches¹ sur la spatialité dans la musique et les rapports possibles entre architecture, espace et musique : *A Book of Forms* (2014) pour six musiciens en mouvement, *Ephemeris/Éclipse* (2015) pour deux musiciens dans deux espaces adjacents.

Cette réflexion montrera comment un espace architectural peut être formalisé et devenir le paramètre de base pour la composition musicale : on proposera tout d'abord une approche musicale d'un phénomène acoustique (les modes de résonances) pour terminer par des exemples où l'écriture et la performance musicale sont organisées d'une façon spatiale.

Deux axes de recherche, dans la formalisation de l'espace pour la composition, sont ainsi connectés : d'un côté l'immanence de la matière musicale (les données sur les hauteurs, dynamiques, rythmes), et de l'autre, la perception du phénomène acoustique (mouvement du son, spatialisation).

¹ Sannicandro, Valerio. *Space and Spatialization as Discrete Parameter in Music Composition. A Space-Oriented Approach to écriture: From Acoustic through Informatics to Musical Notation.* Epubli, 2015.

15h-15h30 | **Karim Haddad (compositeur, doctorat de musique : recherche en composition)**

Objets temporels et « unité compositionnelle »

Dans *Guide to kulchur*, Ezra Pound affirme que « le véritable musicien a le sens de la division temporelle et/ou de la durée. La moindre altération, voulue ou non, de ce phénomène pour des raisons qui ne sont pas inhérentes au schéma du compositeur, aboutit à une mauvaise musique, mauvaise interprétation ». À la lumière de cette affirmation, nous illustrerons par quelques exemples de complexes polyphoniques, l'articulation de la forme musicale en regard avec la temporalité et sa perception et notamment en ce qui présente le seuil de rupture entre unité et fragmentation.

15h30-16h30 | **David Hudry (compositeur)**

L'espace comme paramètre structurant : organisation de l'harmonie et des réseaux de hauteurs.

Si la notion d'espace se voit attribuer de nombreuses définitions, elle reste fondamentalement et physiquement attachée à la dimension acoustique.

Dans cette séance, nous montrerons comment cette dimension acoustique a acquis le statut de dimension musicale en permettant l'organisation d'un langage harmonique et mélodique. De la disposition des instruments dans la salle de concert à la constitution d'un langage musical personnel, nous exposerons la genèse puis les développements de notre travail sur les intervalles et les accords jusqu'à nos créations les plus récentes.

16h30-17h | Discussion

Coordination

Carlos Agon (UPMC, STMS-Ircam), Jean-Marc Chauvel (IReMus), Pierre Couprie (IReMus), Cyrielle Fiolet (Ircam), Jean-Louis Giavitto (CNRS, STMS-Ircam), Mikhail Malt (STMS-Ircam), Agnès Puissilieux (Collegium Musicæ)

Prochains séminaires :

- jeudi 22 février 2018

- jeudi 29 mars 2018

Le **Collegium Musicæ** Sorbonne Universités regroupe **10 organismes** de recherche et de formation spécialisés dans le domaine musical.

Dans le cadre d'une continuité entre **recherche, formation, création, valorisation et innovation**, il crée une opportunité unique de dialogue soutenu entre **sciences exactes** et **sciences humaines**.

Le Collegium Musicæ favorise la prise en compte conjuguée des **musiques savantes, populaires et traditionnelles** et de leurs **pratiques**, considérées des points de vue **historique, artistique, culturel, acoustique, cognitif, computationnel et technologique**.

Les composantes

IReMus, Institut de Recherche en Musicologie
(UMR 8223 - CNRS - Paris-Sorbonne - BnF - MCC)

LAM, Lutheries, Acoustique, Musique - Institut Jean le Rond d'Alembert
(UMR 7190 - CNRS - UPMC – MCC)

STMS-Ircam, Sciences et technologies de la musique et du son
(UMR 9912 - Ircam - MCC - CNRS - UPMC)

Musée de la musique, Cité de la musique - Philharmonie de Paris
(USR 3224 - CRCC - LRMH - ECR Musée de la musique)

Unité Systématique et Catégorisation Culturelles
(UMR 7206 - CNRS - MNHN - Paris 7)

BMBI, BioMécanique et BioIngénierie
(UMR 7338, CNRS - UTC)

PSPBB, Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt

COSU, Chœur & Orchestre Sorbonne Universités

UFR de Musique et musicologie (Université Paris-Sorbonne)

UFR d'Ingénierie (UPMC)

Contacts

Cécile Davy-Rigaux, directrice
Agnès Puissillieux, chef de projet

2, rue de Louvois (1er étage) – F-75002 Paris
collegium.musicæ.sorbonne-universités.fr

Action financée par Sorbonne Universités