

Quels procédés, quelles techniques, quels savoirs et savoir faire, les musiciens mettent-ils en œuvre lorsqu'ils créent ?

Les célèbres promenades et les non moins célèbres carnets d'esquisses de Beethoven ont popularisé depuis le XIXe siècle l'idée que l'activité créatrice des compositeurs était faite non seulement d'inspiration mais aussi de labeur. Malgré l'impact de cette représentation du processus créateur comme travail ou discipline, relativement peu de connaissances à son sujet ont été produites au cours du XXe siècle, par rapport au savoir accumulé par l'analyse de ses produits – c'est-à-dire les « œuvres » musicales au sens large. Une branche de la musicologie, les *sketch studies*, s'est développée aux États-Unis et en Europe dans les années 1970, mais elle s'est limitée par définition aux archives patrimoniales de la musique occidentale savante. Plus récemment, l'étude de l'interprétation et celle des musiques populaires ont conduit à réévaluer les dimensions collectives et collaboratives du travail créateur, tandis que les musiques de tradition orale (électroacoustique y compris) posaient de nouveaux problèmes de sources et de méthodes d'analyse.

Avec les mutations épistémologiques advenues en musicologie à la suite des sciences humaines et sociales à la fin du siècle dernier, la notion de « processus créateur », loin d'avoir été marginalisée, s'est enrichie. Il ne s'agit pas seulement de la remarquable extension des *sketch studies* aux périodes post- et pré- XIXe siècle. L'abondance récente des travaux sur les processus de création artistique confirme le renouvellement en cours des objets (interprétation et « performance », improvisation, musiques populaires, ingénierie du son et conception informatique, etc.) et des méthodes (croisements entre musicologie analytique et sciences sociales, entre enquête de terrain et expérimentation cognitive, etc.). Quelles nouvelles connaissances sur les processus de création se construisent à travers l'intégration de nouveaux répertoires, l'élaboration de nouveaux outils d'analyse, et par le dialogue avec d'autres champs artistiques et d'autres disciplines scientifiques ?

Ce colloque sera l'occasion de rassembler pour la première fois les nombreux chercheurs intéressés directement ou indirectement par l'étude des processus de création musicaux/sonores (passés et présents), et de franchir un pas dans la confrontation et la mise en relation des différentes méthodologies développées depuis une trentaine d'années dans des champs de recherche trop souvent disjoints. Les communications exposeront des présentations analytiques des données (provenant du champ musical ou de champs connexes), et expliciteront les méthodes choisies ou adaptées. Elles pourront ainsi se situer dans la problématique plus vaste de la créativité artistique telle que l'abordent des disciplines non spécifiquement musicologiques : histoire, psychologie, sciences cognitives, sociologie, anthropologie, critique génétique, etc.

What procedures, techniques, knowledge and / or know-how do musicians utilize when they "create" music ?

Beethoven's famous walks in the park and the no less famous sketchbooks have, since the 19th century, popularized the idea that the creative activity of composers is the product not only of inspiration, but also of labor. Despite this representation of the creative process as work or discipline, relatively few studies of it were produced over the course of the twentieth century compared to the extensive scholarship during this time concerning the products of this process, that is, musical "works" in the broad sense. As a branch of musicology, sketch studies has developed in the United States and Europe since the 1970s, but largely limited itself to the archival study of western art music. More recently, performance studies and popular music studies have led to a re-evaluation of the collective and collaborative dimensions of creative work, while musics that do not rely on notation (including electroacoustic music) present new problems of sources and analytical methods.

With the epistemological paradigm shifts which musicology underwent at the end of the last century, in the wake of similar developments in the humanities and social sciences, the study of the "creative process", far from being marginalized, was enriched. Not only did sketch studies extend their scope towards 20th century and pre-19th century composers, but the recent abundance of research into the processes of artistic creation confirms the impression of renewal currently underway in both the objects of study (interpretation and performance, improvisation, popular musics, sound engineering and computer-assisted design, etc.) and the methods employed (combining music analysis and social science, field work and experimental cognitive psychology, etc.). What new understandings of the creative process are emerging from the integration of new repertoires, the elaboration of new analytical tools and through dialogue with other artistic media and scientific fields?

This conference will offer opportunities to assemble for the first time a considerable number of researchers directly or indirectly interested in the study of the creative processes involved in the (past and present) production of music/sound, and to take the first steps towards a comparative assessment of the different methodologies developed over the last thirty years in research areas which interact with each other all too rarely. The conference talks will present findings from the field of music as well as related artistic domains, to explore new methodologies and theoretical models. The conference will serve to open up broader issues of artistic creativity as it is approached in fields outside of musicology: history, psychology, cognitive science, sociology, anthropology, genetic criticism, etc.

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°1

Jeudi 29 septembre 2011, 10 h 30

William Kinderman (Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, USA)

La critique génétique : un cadre intégrateur pour la musicologie et l'analyse

Les œuvres d'art sont comparables à des icebergs : ce que l'on en voit n'est qu'une petite partie du tout. L'œuvre d'art pourrait donner l'impression d'exister dans un splendide isolement, mais c'est une impression trompeuse. L'approche qu'en propose la critique génétique s'oppose nettement à la focalisation du formalisme sur le texte seul et à sa faible appétence pour l'étude des questions de processus créateur, de peur de se retrouver embourbé dans ce que l'on est convenu d'appeler l'« intentional fallacy ». Si les études littéraires se sont détournées de ce genre de formalisme depuis plusieurs décennies, son influence s'est fait sentir plus durablement dans le domaine musicologique. Récemment, la réévaluation grandissante des études de contextualisation et du caractère problématique de la notion de texte unique et définitive a exercé un impact bienvenu, suscitant des démarches prometteuses qui intègrent étude des sources et interprétation analytique, explorant la signification esthétique des œuvres d'art au sein d'un champ contextuel riche.

Ces études du processus créateur fournissent un bon antidote à la fragmentation de la musicologie en sous-disciplines cultivant chacune sa méthodologie. Après un bref retour sur les études beethovéniennes – passage obligé des études de génétique musicale –, j'examinerai des exemples tirés d'une part de Brahms et de Wagner, d'autre part de Bartók et de Kurtág, dessinant la continuité d'une tradition musicale d'Europe centrale dont la vitalité ne se dément pas depuis plus de deux siècles.

Professeur de musicologie à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign et responsable éditorial du « Beethoven Sketchbook Project », William Kinderman est entre autres l'auteur de *Beethoven's Diabelli Variations* (Oxford University Press, 1987, nouvelle éd. 2008), de *Beethoven* (Oxford University Press, 1995), ainsi que de nombreux ouvrages et articles. Il a dirigé plusieurs publications collectives telles que *Beethoven's Compositional Process* (1991), *The Second Practice of Nineteenth-Century Tonality* (1996), ou *Genetic Criticism and the Creative Process: Essays from Music, Literature, and Theater* (2009, avec Joseph Jones). Ses deux prochains ouvrages, en cours de publication, portent sur la génétique musicale : *The Creative Process in Music: Studies in Genetic Criticism from Mozart to Kurtág* (University of Illinois Press), *Wagner's Parsifal: Genesis, Form, Interpretation* (Oxford University Press).

KEYNOTE ADDRESS #1

Thursday, September 29th 2011, 10.30

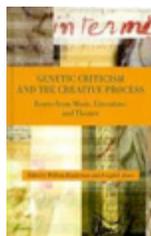
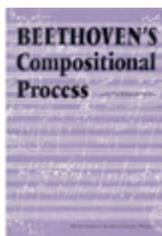
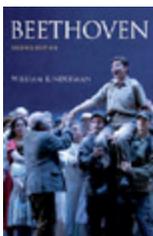
William Kinderman (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)

Genetic Criticism (“critique génétique”) as an Integrating Focus for Musicology and Music Analysis

Works of art have been compared to icebergs; what is visible is but a small part of the whole. An Art work might seem to exist in splendid isolation, but that impression is misleading. The approach of genetic criticism stands in contrast to a formalist focus on the text itself and the related disinclination to probe issues of creative process, lest these involve entanglement with the so-called “intentional fallacy”. Although the turn away from such formalist thinking in literary studies occurred several decades ago, its lingering influence was felt much longer in music scholarship. More recently, growing recognition of the value of contextual studies and of the problematic nature of the notion of a single definitive text has exerted a welcome impact. Particularly promising are approaches that integrate source studies with interpretive analysis, probing the aesthetic meaning of artworks in a rich contextual field.

Such studies of the creative process offer a valuable antidote to the fragmentation of music scholarship into sub-disciplines cultivating discrete methodologies. After brief assessment of Beethoven scholarship — a locus classicus for studies of musical genesis — I shall examine examples drawn from the music of Brahms and Wagner, on the one hand, and Bartók and Kurtág, on the other, tracing the continuity of a central European tradition that has displayed remarkable vitality for over two centuries.

William Kinderman is a Professor of musicology at the University of Illinois at Urbana-Champaign. He is the editor-in-chief of the “Beethoven Sketchbook Project” and the author of *Beethoven’s Diabelli Variations* (Oxford University Press, 1987 and 2008 – new and expanded), *Beethoven* (Oxford University Press, 1995), and of a large number of books and articles. He directed several collective publications such as *Beethoven’s Compositional Process* (1991), *The Second Practice of Nineteenth-Century Tonality* (1996), or *Genetic Criticism and the Creative Process: Essays from Music, Literature, and Theater* (2009, with Joseph Jones). Forthcoming works: *The Creative Process in Music: Studies in Genetic Criticism from Mozart to Kurtág* (University of Illinois Press), *Wagner’s “Parsifal”: Genesis, Form, Interpretation* (Oxford University Press).

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N°2

Samedi 1er octobre 2011, 10 h

Pascal Decroupet (Université de Nice-Sophia Antipolis, France)

Génétique – théorie – histoire – esthétique

Les traces génétiques du travail de composition sont toujours incomplètes : certaines esquisses ont été perdues ou détruites, d'autres n'ont même jamais été écrites, leur matière restant permanente dans la seule « mémoire vive » du compositeur. Si l'absence de sources pose problème à l'historien, le théoricien ne sera guère aidé par l'état souvent implicite d'une pensée compositionnelle en devenir au moment de l'élaboration d'une pièce donnée. Dans mon travail sur esquisses, les indices contenus dans les traces servent à construire un premier réseau qui sera ensuite complété, de façon spéculative, pour parvenir à une théorie explicite de la réalité sonore, base pour une interprétation esthétique. Pareille théorie oscillera entre déduction et induction et s'appuiera sur la synergie d'informations de natures hétérogènes.

Rejetons l'idée selon laquelle la consultation des esquisses nous ferait accéder à un « âge des certitudes » ; tout comme il est faux d'imaginer le musicologue « conditionné » par le compositeur par simple suite d'informations prélevées dans des sources non publiques. Au contraire : le travail génétique n'existe pas en dehors de la subjectivité du chercheur.

Les exemples qui illustreront différentes positions au sein de ce réseau sont tirés d'œuvres de Boulez, Stockhausen, Zimmermann et Berio.

Pascal Decroupet a fait des études de musicologie et de musique à l'université et au Conservatoire royal de musique de Liège, suivies d'une thèse de doctorat sur les ramifications de la pensée sérielle chez Boulez, Pousseur et Stockhausen dans les années cinquante. Auteur d'un *Catalogue raisonné des esquisses de Stockhausen pour Kreuzspiel et Momente* (Fondation Paul Sacher, Bâle, 1993), éditeur des *Écrits de Henri Pousseur* (2004, 2009) et des *Esquisses et manuscrits du Marteau sans maître de Boulez* (Schott, Mayence, 2005), il a succédé à Pousseur à l'université de Liège en 1994 et est depuis 2005 professeur à l'université de Nice-Sophia Antipolis.

KEYNOTE ADDRESS #2

Saturday, October 1st 2011, 10.00

Pascal Decroupet (University of Nice-Sophia Antipolis, France)

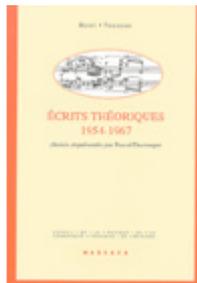
Génétique - théorie - histoire - esthétique

The genetic marks left by composition are never complete: some sketches were lost or destroyed, others were not even written, and the only permanent matter remains the composer's "random access memory". Historians find it difficult to face the absence of sources and in the same way, theoreticians sometimes feel helpless when they are confronted with the often implicit state of a compositional thought in becoming at the exact moment when he/she works upon a given piece. Through my work on sketches, I track down the clues which enable me to design a first network that will then be completed, in a speculative way, in order to work out an explicit theory of audio reality, that will become the foundation of an aesthetical interpretation. Such a theory will be based on deduction and induction and on the synergy between heterogeneous pieces of information.

I disagree with the idea according to which looking at sketches takes us to an "Age of certainties". It would also be misleading to imagine musicologists as "conditionned" by composers through a mere series of pieces of information taken from private sources. On the contrary, genetic work does not exist outside scholars' subjectivity.

Examples of the various points of view within the network will be drawn from works by Boulez, Stockhausen, Zimmermann and Berio.

Pascal Decroupet studied musicology and music in Liège, at the University and at the Royal Academy of Music. He then wrote a PhD thesis on Trends of serial thoughts in Boulez, Pousseur and Stockhausen's works in the fifties. He is the author of a *Catalogue raisonné des esquisses de Stockhausen pour Kreuzspiel et Momente* (Paul Sacher Foundation, Basel, 1993) and edited *Écrits de Henri Pousseur* (2004, 2009) and the *Esquisses et manuscrits du Marteau sans maître* by Boulez (Schott, Mainz, 2005). He replaced Pousseur at the University of Liège in 1994 and has been a Professor at the University of Nice-Sophia Antipolis since 2005.

PROGRAMME / PROGRAM

Jeudi 29 septembre / Thursday, September 29th

Accueil des participants jusqu'à 9 h 30 / Until 9.30 : Registration and participant's welcome

10.00 – 10.30 Présentation de la conférence / Opening address
Nicolas DONIN et Vincent TIFFON

10.30 – 11.30 **Conférence plénière n° 1 / Keynote Address #1**

Salle 1

William KINDERMAN (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA):
"‘Genetic Criticism’ (‘critique génétique’) as an integrating Focus for
Musicology and Music Analysis"

11.30 – 12.00 Pause / Coffee break

12.00 – 13.00 **Communications (sessions parallèles) / Parallel sessions**

Salle 1

**Création / Citation / Appropriation
Creation / Quotation / Borrowing**

Session présidée par / Chair: Rémy CAMPOS

Joseph JONES (The Chinese University of Hong-Kong), "Allusion and Self-
Allusion in Richard Strauss's *Der Rosenkavalier*"

Yves BALMER (ENS-LSH Lyon/CNSMMDP, France) et **Christopher MURRAY**
(Université libre de Bruxelles, Belgique), « Créer la forme chez Messiaen »

Salle 2

Méthodologies du musicien réflexif

Methodologies of the reflective musician

Session présidée par / Chair: Pascal SALEMBIER

Jin Hyun KIM (Freie Universität Berlin / University of Cologne, Allemagne),
"Methodological considerations concerning the musical creative process"

Hans ROELS (University College Ghent, IPEM, Orpheus Institute, Belgique),
"Creative strategies in hyperpolyphonic composition"

13.00 – 14.30 Buffet / Lunch break

14.30 – 16.00 **Communications (sessions parallèles) / Parallel sessions**

Salle 1

Analyser les processus compositionnels de la modernité (1)

Analysing the processes of modern(ist) composition (1)

Session présidée par / Chair: Pascal DECROUPET

Neil BOYNTON (Lancaster University, United Kingdom), "Measures of progress
in Webern's sketchbooks"

Anne-Sylvie BARTHEL-CALVET (Université Paul Verlaine, Metz, France),
« L'archéologie d'une création : les notes et esquisses de jeunesse de Xenakis »

Jean-François TRUBERT (Université Nice-Sophia Antipolis, France), « Les
descriptions verbales dans les esquisses chez Mauricio Kagel : la "matérialité
de l'imagination" »

Salle 2

Analyser les processus créateurs des traditions orales

Analysing the creative process in oral traditions

Session présidée par / Chair: Emmanuelle OLIVIER

Eric TAPE-DALEBA (Université de Strasbourg, France), « Comprendre les
musiques de tradition orale en Côte d'Ivoire. Créativité et analyse des
procédés de composition du tohourou »

Soufian AL KARJOUSLI (Supélec, Rennes, France) et **Marwan AL KARJOUSLI** (Université de Damas, Syrie), « Une créativité artistique menacée : les mille et une manières de chanter le Coran et les appels à la prière »

Alain DESJACQUES (Université Lille Nord de France), « Le chant des âmes : l'acte de création dans une séance chamanique mongole »

16.00 – 16.30

Pause / Coffee break

16.30 - 17.30

Communications (sessions parallèles) / Parallel sessions

Salle 1 Analyser les processus compositionnels de la modernité (2)
Analysing the processes of modern(ist) composition (2)
Session présidée par / Chair: **Benoit GIBSON**

Gabriele GARILLI (Université de Palerme, Italie), "Scelsi's compositional process: like in a photography processing laboratory"

Jonathan GOLDMAN (University of Victoria, Canada), "Inside Claude Vivier's Compositional Workshop: Sketch studies and the validation of analytical propositions"

Salle 2 En studio
In the studio

Session présidée par / Chair: **Elena UNGEHEUER**

Cyrille DELHAYE (Université de Rouen, France), « Orphée de Pierre Henry et Pierre Schaeffer. Exploration d'un processus de composition collaboratif autour du premier opéra de musique concrète »

Fabian CZOLBE (Freie Universität Berlin, Allemagne), "Media criticism in sketch studies. Investigation of musical sources and artistic practices"

Vendredi 30 septembre / Friday, September 30th

9.30 – 11.00

Communications (sessions parallèles) / Parallel sessions

Salle 1 Expérimenter/analyser les pratiques improvisatoires
Experiencing and analysing improvisational practices
Session présidée par / Chair: **Maya GRATIER**

Clément CANONNE (Université de Bourgogne, France), « Les processus de création en improvisation collective libre : entre stratégies, représentations partagées et négociations »

Pierre COUPRIE (IUFM, Université Paris-Sorbonne, France), « Analyser l'évolution d'une performance électroacoustique improvisée »

Sophie STEVANCE (Université de Montréal, Canada), « Analyser le geste musical de la musique actuelle au Québec. Nouveaux objets, nouveaux défis »

Salle 2 Compositeurs et interprètes
Composers and Performers

Session présidée par / Chair: **William Kinderman**

Amanda BAYLEY (University of Wolverhampton, Royaume Uni), "Evolution and collaboration in string quartet composition, rehearsal and performance"

David GORTON et **Zubin KANGA** (Royal Academy of Music, University of London, United Kingdom), "Collaborating in Virtuosity: an agent for re-imagining the creative process"

Nguyen THANH THUY (Vietnam National Academy of Music) et **Stefan OSTERSJO** (Malmö Academy of Music, Suède), "Listening to the other through music: musical dialogue across cultures"

11.00 – 11.15 Pause / Coffee break

11.15 – 12.30

Session thématique / Thematic session

Salle 1 Le projet MuTeC : hypothèses, corpus, méthodologie, résultats
The MuTeC Project. Hypotheses, corpora, methodology, findings

Avec / With **Rémy CAMPOS, Nicolas DONIN, François-Xavier FERON, Samuel GOLDSZMIDT**

12.30 – 14.00

Buffet / Lunch break

14.00 – 14.45

**Communications « Work in Progress » (sessions parallèles)
“Work in progress” Papers (parallel sessions)**

Salle 1 Enquêtes sociologiques
Sociological inquiries

*Session présidée par / Chair: **Hyacinthe RAVET***

Claire HANNECART (Université Lille Nord de France), « Processus de création et principe de collaborativité : les pratiques musicales de la scène locale lilloise »

Rémi DESLYPER (Université Lumière-Lyon 2, France), « De la réflexivité dans le processus de création musicale des musiques populaires modernes »

Salle 2 Figures de l'interprète
Facets of the performer

*Session présidée par / Chair: **Jean-Louis LEBRAVE***

Juan PARRA CANCINO (Orpheus Institut, Ghent, Belgique), “Towards a Performance Practice in Computer Music: A Journey”

Luis VELASCO PUFLEAU (Université Paris-Sorbonne, France / Université nationale autonome du Mexique), « La collaboration entre l'interprète et le compositeur dans la création musicale contemporaine »

14.45 – 15.30

**Communications « Work in Progress » (sessions parallèles)
“Work in progress” Papers (parallel sessions)**

Salle 1 Méthodes d'enquête historiques et empiriques
Empirical & historical research methods

*Session présidée par / Chair: **Hyacinthe RAVET***

Martin GUERPIN (CRR Paris), « Dans l'atelier de Miles Davis. Les séances d'enregistrement de *Kind of Blue* (2 mars et 22 avril 1959) comme révélateur du processus de création à l'œuvre dans le jazz »

Irina KIRCHBERG (Université Paris-Sorbonne, France), « Un compositeur dans la compétition en natation synchronisée. Le cas de Jean-Michel Collet »

Salle 2 Remontages
Remakes

*Session présidée par / Chair: **Jean-Louis LEBRAVE***

Antoine VINCENT (Université technologique de Compiègne, France), « Faire et refaire ; approches informatiques des processus de création d'œuvres avec dispositif électronique : exemple du temps réel »

Abril PADILLA (MSH, Paris), « *Zwei-Mann-Orchester* (1974) de Mauricio Kagel, processus de construction aujourd'hui »

15.30 – 16.00

Pause / Coffee break

16.00 – 17.00

Communications (sessions parallèles) / Parallel sessions

Salle 1 Analyser les processus compositionnels de la modernité (3)
Analysing the processes of modern(ist) composition (3)
Session présidée par / Chair: Jonathan Goldman

Raphaël BRUNNER (Haute école d'art de Sierre, Suisse), « De L'Orestie à l'Improvisation III sur Mallarmé de Pli selon pli. Notes sur la négativité créatrice chez Pierre Boulez »

Peter EDWARDS (Université d'Oslo, Norvège), "Ligeti, Adorno and the Creative Process"

Salle 2 L'opéra reconstruit
Reconstructing Opera
Session présidée par / Chair: John Rink

Maria BIRBILI (Freie Universität Berlin, Allemagne), « Le Siège de Corinthe de Rossini : un grand opéra ? »

Gaia Valeria VARON (Milan, Italie), "Perfoming Performances: Some considerations on the role of the filming and recording crews in classical music videos"

18.00 – 20.00

Concert-Rencontre au Conservatoire de Lille / Concert and roundtable discussion at the Lille Conservatory of Music (cf. p.14- 15)

Avec / With **Florent BOFFARD, Noémie SPRENGER-OHANA, Marco STROPPIA, Vincent TIFFON**

Samedi 1er octobre / Saturday, October 1st

10.00 – 11.00

Conférence plénière n° 2 / Keynote Address #2

Salle 1 **Pascal DECROUPET** (Université de Nice-Sophia Antipolis) :
« Génétique – théorie – histoire – esthétique »

11.00 – 11.15

Pause / Coffee break

11.15 – 12.45

Communications (sessions parallèles) / Parallel sessions

Salle 1 Ethnomusicologie des pratiques créatrices contemporaines
Ethnomusicology of contemporary creative processes
Session présidée par / Chair: Emmanuelle Olivier

Flavia GERVASI (Université de Montréal, Canada), « Esthétique et création dans la pratique du chant paysan : la notion d'équilibre »

Juniper HILL (University College Cork, Ireland), "Creating music orally: techniques and ideology of Finnish contemporary folk musicians"

Elna DJEBBARI (EHESS, Paris, France), « Une commande musicale et chorégraphique pour célébrer le cinquantenaire de l'indépendance du Mali : analyse du processus de création musicale et des sources d'inspiration »

Salle 2 De l'enregistrement à l'archive
From recording to archive
Session présidée par / Chair: Vincent Tiffon

Amandine PRAS et **Catherine GUASTAVINO** (McGill University, Canada),
« Diriger l'écoute afin d'enregistrer la meilleure performance possible »

Georges FORGET (Université de Montréal, Canada), « Le microphone "analytique". Structurer la prise de son "créative" grâce aux outils d'analyse des musiques électroacoustiques »

Guillaume BOUTARD et **Catherine GUASTAVINO** (McGill University, Canada), « Informer les archives des musiques électroacoustiques et mixtes par les processus de création »

12.45 – 14.30 Buffet / Lunch break

14.30 – 16.00 **Table-ronde / Roundtable (cf. p16-17)**

Animée par / Chair: Nicolas Donin

Salle 1 Analyse des processus créateurs et recherche en art
Artistic research and the analysis of creative processes

Avec / With **Rémy CAMPOS, Peter DEJANS, Michel DUCHESNEAU, John RINK**

16.00 – 16.15 Pause / Coffee break

16.15 – 17.45 **Communications (sessions parallèles) / Parallel sessions**

Salle 1 Processus créateurs des musiques populaires contemporaines
Creative processes of contemporary popular music
Session présidée par / Chair: Serge Lacasse

Catherine RUDENT (Université Paris-Sorbonne, France), « Individuelle et collective, convenue ou originale : la création des chansons d'un album enregistré »

Philippe LE GUERN (Université d'Avignon, France), « Avons-nous jamais été modernes ? Une enquête par observation sur le travail de création à l'aide du home studio et de la MAO »

Philippe GONIN (Université de Bourgogne, Dijon, France), « *Èmèhntèhtt-Ré* de Magma : un exemple de reconstitution d'un processus créatif à travers les sources sonores »

Salle 2 Analyser les processus compositionnels de la modernité (4)
Analysing the processes of modern(ist) composition (4)
Session présidée par / Chair: Benoit Gibson

Thomas SCHUTTENHELM (University of Hartford, USA), "Poetic Crossings: *Einfall*, Imagery, in the creative process of Michael Tippett"

Justin VICKERS (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA), "The Ineffable Moments Will Be Harder Won': Retracing Michael Tippett's Journey through the Creative Process of *The Heart's Assurance*"

Caroline POTTER (Kingston University, London, United Kingdom), "The end - or is it ? Henri Dutilleux's revisions"

ORGANISATION

Comité scientifique / Scientific committee:

Joseph Auner (Tufts University, États-Unis)
Gianmario Borio (Université de Pavie, Italie)
Rémy Campos (CNSMD Paris / HEM-Conservatoire de Genève)
Pascal Decroupet (Université de Nice)
Nicolas Donin (STMS, Ircam-CNRS, Paris)
Simon Emmerson (Université de Montfort, Royaume-Uni)
Laurent Feneyrou (STMS, Ircam-CNRS, Paris)
Maya Gratier (Université Paris-Ouest)
Benoît Gibson (Université d'Evora, Portugal)
Philip Gossett (Université de Chicago, États-Unis)
Antoine Hennion (Mines-ParisTech)
William Kinderman (University of Illinois at Urbana-Champaign, États-Unis)
Serge Lacasse (Université Laval, Québec, Canada)
Jean-Louis Lebrave (ITEM, CNRS-ENS, Paris)
Raphaëlle Legrand (Université Paris-Sorbonne)
Pierre-Michel Menger (CSTA, CNRS-EHESS, Paris)
Jean-Jacques Nattiez (Université de Montréal, Canada)
Emmanuelle Olivier (CRAL, CNRS-EHESS, Paris)
John Rink (Université de Cambridge, Royaume-Uni)
Hyacinthe Ravet (Université Paris-Sorbonne)
Pascal Salembier (Université technologique de Troyes)
Elena Ungeheuer (Université technologique de Berlin, Allemagne)
Philippe Vendrix (CESR, CNRS, Tours)

Comité d'organisation / Organising committee:

Amandine Briffaut (MESHS Lille Nord de France)
Myriam Caudrelier (MESHS Lille Nord de France)
Nicolas Donin (Ircam, Paris)
François-Xavier Féron (Ircam, Paris)
Frédéric Gendre (MESHS Lille Nord de France)
Charlotte Hespel (MESHS Lille Nord de France)
Caroline Simon (MESHS Lille Nord de France)
Vincent Tiffon (Université Lille Nord de France)

Partenaires / Partners:

Agence nationale de la recherche (ANR)
Maison européenne des sciences de l'homme et de la société - Lille Nord de France
Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (Ircam-CNRS)
Service de la recherche (Université Lille 3)
Centre d'étude des arts contemporains (Université Lille 3)
Action culture (Université Lille 3)
Conservatoire à rayonnement régional (CRR Lille)
Conseil régional Nord - Pas-de-Calais
Ministère de la culture et de la communication (DGLFLF)
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

CONCERT / RENCONTRE

Vendredi 30 septembre 2011, 18 h 00

Auditorium du Conservatoire de Lille, place du Concert à Lille (voir le plan en page 21)

Ce concert donnera l'occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs œuvres de Marco Stroppa dans des conditions d'écoute exceptionnelles, avec Florent Boffard au piano et le compositeur à la diffusion de la partie électronique sur un acousmonium de 48 haut-parleurs. La rencontre sera présentée et animée par deux musicologues qui, dans le cadre d'un programme de recherche sur la création artistique (<http://apm.ircam.fr/mutec/>), ont analysé en détail la genèse de *Traiettoria*, en dialogue avec le compositeur. Un échange entre compositeur, interprète, musicologues et public conclura le concert.

Concert : Œuvres de Marco Stroppa (né en 1959)

- *Traiettoria* (1982-1988), pour piano et sons de synthèse (*Traiettoria... deviata, Dialoghî*) ;
- Extraits de *Miniature Estrose* (1990), pour piano seul ;
- Extraits de *Hidinefte* ou *L'Autre face de Traiettoria* (1989), pour électronique seule.

Florent Boffard (piano)

Marco Stroppa (diffusion sonore)

Diffusion des sons sur l'Acousmonium de **Musiques & recherches**

Table ronde :

Avec la participation de **Florent Boffard** (pianiste, professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon), **Marco Stroppa** (compositeur), **Noémie Sprenger-Ohana** et **Vincent Tiffon** (musicologues, université Lille Nord de France).

> Concert-rencontre réalisé en collaboration avec l'université Lille 3 (Centre d'études des arts contemporains, direction de la recherche et Action culture), le CRR (Conservatoire à rayonnement régional) de Lille, et l'ANR (Agence nationale de la recherche, projet MuTec ANR 08-CREA-066).

Marco Stroppa

Photo by Roberto Masotti,
© Casa Ricordi, Milano

CONCERT / ROUNDTABLE

September, 30th 2011, 18.00

Auditorium, Lille Conservatory of Music, Lille (see the plan on page 21)

This concert will be an opportunity to discover or rediscover several works by Marco Stroppa in exceptional listening conditions. Florent Boffard will be at the piano and the composer will be broadcasting the electronic part on a 48 loudspeakers accousmonium. The meeting will be presented by two musicologists who, in the framework of a research programme on artistic creation (<http://apm.ircam.fr/mutec/>), analyzed the genesis of *Traiettoria*, in concertation with the composer. There will finally be time for discussion between the composer, the interpret, the musicologists and the audience.

Concert: Works by Marco Stroppa (born in 1959)

- *Traiettoria* (1982-1988), for piano and synthetic sounds (*Traiettoria... deviata*, *Dialoghi*)
- Pieces from *Miniature Estrose* (1990), for piano solo
- Extracts from *Hidinefte* or *L'Autre face de Traiettoria* (1989), for tape

Florent Boffard (piano)

Marco Stroppa (sound projection)

Sounds will be broadcast by the **Musiques & Recherches Acousmonium**

Roundtable:

With **Florent Boffard** (pianist, professor at the Lyons National School of Music and Dance), **Marco Stroppa** (composer), **Noémie Sprenger-Ohana** and **Vincent Tiffon** (musicologists, University of Lille Nord de France).

Credit photo: Philippe Gomier

Florent Boffard

> With the support of University of Lille 3, Lille Conservatory of Music, ANR (Agence Nationale de la Recherche), MESHS (Maison européenne des sciences de l'homme et de la société).

TABLE RONDE

Analyse des processus créateurs et recherche en art

Samedi 1er octobre 2011, 14 h 30 - 16 h

Avec la participation de :

- **Rémy CAMPOS** (professeur au CNSMDP, responsable de la recherche à la HEM/Conservatoire de Genève)
- **Peter DEJANS** (directeur de l'Orpheus Institut, Gand)
- **Michel DUCHESNEAU** (directeur de l'OIRCM, Université de Montréal)
- **John RINK** (directeur du CMPCP, University of Cambridge)

Table ronde animée par **Nicolas Donin** (IRCAM, Paris)

Cette table ronde sera l'occasion de faire le point sur les intersections possibles et souhaitables entre la musicologie des processus créateurs et la « recherche en art », ou « recherche/création », qui fait actuellement l'objet d'une institutionnalisation et d'un développement significatifs au niveau doctoral en France et plus largement à travers l'Europe et les pays francophones. Quelle valorisation des résultats et des méthodes de cette musicologie peut profiter à la recherche en art ? Quelles questions cette dernière pose-t-elle à la recherche menée dans des cadres académiques classiques ? Quelles reconfigurations se dessinent plus généralement dans les relations entre compositeur et musicologue, entre objet et sujet de la recherche, entre savoirs et savoir faire ?

ROUNDTABLE

Artistic research and the analysis of creative processes

October, 1st 2011, 14:30-16:00

Speakers:

- **Rémy CAMPOS** (Professor at CNSMDP, Director of research at HEM/Geneva Academy of Music)
- **Peter DEJANS** (Director of the Orpheus Institute, Ghent)
- **Michel DUCHESNEAU** (Director of OIRCM, University of Montreal)
- **John RINK** (Director of CMPCP, University of Cambridge)

Chair: **Nicolas Donin** (IRCAM, Paris)

This roundtable will be an opportunity to look at the potential and desirable intersections between the musicology of creative processes and “art research”, or “research/creation”, which is currently being significantly institutionalized and developed at the doctoral level in France and more widely throughout Europe and French-speaking countries. Which dissemination of results and methods of this musicology could benefit research in the arts? Which questions does the latter ask to classical academic research? Which changes are impacting the relationships between composers and musicologists, between research objects and subjects, between knowledge and know-how?

Présentation du projet MuTeC

Musicologie des techniques de composition contemporaines

Le colloque « Analyser les processus de création musicale » vient conclure un projet de recherche sur trois années, financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre de son programme thématique « La création : acteurs, objets, contextes ».

Quatre partenaires institutionnels sont associés dans ce cadre :

- l'équipe Analyse des pratiques musicales (Ircam) / N. Donin, L. Feneyrou, F.-X. Féron, S. Goldszmidt.
- le Centre d'étude des arts contemporains (Université Lille Nord de France) / Vincent Tiffon, Noémie Sprenger-Ohana.
- le laboratoire TechCICO (Université de technologie de Troyes) / P. Salembier, M-C. Legout.
- la Haute école de musique de Genève / R. Campos, R. Brunner, A. Servièrè.

Nos travaux documentent et interrogent la spécificité d'un ensemble de méthodes et techniques de composition caractéristiques de la musique occidentale écrite, par l'étude approfondie et coordonnée de plusieurs processus créateurs représentatifs de la musique savante des XXe et XXIe siècles, impliquant chacun une technologie spécifique (montage d'enregistrements sonores, musique mixte avec sons de synthèse, installation sonore avec traitement temps réel, etc.).

Un ensemble de processus compositionnels a été analysé en détail :

- genèse de *Gramigna* (2009-....) de Stefano Gervasoni ;
- genèse de *Tobi-Ishi* (2008-....), installation pour un « jardin sonore », de Jean-Luc Hervé ;
- genèse de *Traiettoria* (1982-1988) de Marco Stroppa ;
- genèse des *Espaces acoustiques* (1974-1985) de Gérard Grisey ;
- genèse du *Requiem für einen jungen Dichter* (1955-1969) de Bernd Alois Zimmermann ;
- genèse et réception génétique de *Pli selon pli* (1957-1990) de Pierre Boulez ;
- genèse de *Victoire de la vie* (musique du film de Cartier-Bresson, 1938) de Charles Koechlin.

Une présentation détaillée est consultable à <http://apm.ircam.fr/mutec/>

Les résultats du projet seront présentés lors d'une session thématique du colloque, ainsi que sur une borne informatique dans la salle Baïetto.

The TCPM2011 conference closes a 3-year research project that was funded by the French National Research Agency (thematic programme on "Creation: actors, objects, contexts". Four institutional partners collaborate on this programme:

- The "Analyse des pratiques musicales" team (Ircam) / N. Donin, L. Feneyrou, F.-X. Féron, S. Goldszmidt
- The "Centre d'étude des arts contemporains" (Univ. Lille-Nord de France) / V. Tiffon, N. Sprenger-Ohana
- The TechCICO lab (Troyes University of Technology) / P. Salembier, M-C. Legout
- The Geneva Conservatory of Music / R. Campos, R. Brunner, A. Servièrè

Our research documents and questions the specificity of a set of compositional methods and techniques which characterize written Western music, through the detailed and coordinated of several creative processes representative of XXth and XXIst centuries' learned music, each with their own specific technology (film music, mixed music with sound synthesis, installation with real time processing, etc.).

The following case studies were undertaken:

- Creative Process of *Gramigna* (2009-...), Stefano Gervasoni
- Creative Process of *Tobi-Ishi* (2008-...), installation for a "sound garden", Jean-Luc Hervé
- Creative Process of *Traiettoria* (1982-1988), Marco Stroppa
- Creative Process of *Espaces acoustiques* (1974-1985), Gérard Grisey
- Creative Process of *Requiem für einen jungen Dichter* (1955-1969), Bernd Alois Zimmermann
- Creative Process and musicological reception of *Pli selon pli* (1957-1990), Pierre Boulez
- Creative Process of *Victoire de la vie* (soundtrack of Cartier-Bresson's 1938 movie), Charles Koechlin

Detailed presentation: <http://apm.ircam.fr/mutec/>

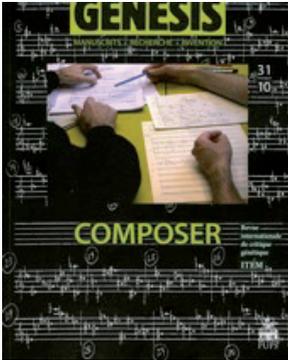
Hypothesis, method and results of the project will be introduced during a thematic session of the conference. Demos will be available on a computer in salle Baïetto.

GENESIS, Revue internationale de critique génétique, n°31 : « Composer »

Présentation, par Nicolas Donin : « Composer. Écritures musicales... sur le vif »

Enjeux / Issues

- Nicolas Donin : « Quand l'étude génétique est contemporaine du processus de création : nouveaux objets, nouveaux problèmes »

Études / Studies

- Amanda Bayley : « Enquête sur la genèse du Deuxième quatuor à cordes de Michael Finnissy »
- Philippe Leroux : « Questions de faire. La génétique musicale *in vivo* vue du côté du créateur »

Entretien / Interview

- Georges Aperghis : « Noyaux, matrices, oignons (...et corbeille), entretien avec Nicolas Donin et Jean-François Trubert »

Inédit / Previously unpublished

- François-Xavier Féron : « Gérard Grisey, Première section de Partiels (1975) »

- François-Xavier Féron : « Sur les traces de la musique spectrale : analyse génétique des modèles compositionnels dans *Périodes* (1974) de Gérard Grisey », *Revue de musicologie*, vol. 96 n°2, 2010, pp. 411-443

- Vincent Tiffon et Noémie Sprenger-Ohana : "Marco Stroppa's compositional process and scientific knowledge between 1980-1991", *Proceedings of the SMC 2011 - 8th Sound and Music Computing Conference*, 06-09 July 2011, Padoue, Padova University Press, p. 148-154.

- Nicolas Donin et François-Xavier Féron : "Tracking the composer's cognition in the course of a creative process: Stefano Gervasoni and the beginning of *Gramigna*", soumis à *Musicae Scientiae*, à paraître en 2012.

- Nicolas Donin : "Empirical and Historical Musicologies of Compositional Processes: Toward a Crossfertilisation", Dave Collins (ed.), *The Act of Musical Composition*, Aldershot, Ashgate, à paraître en 2012.

Contemporary Music Review, numéro thématique « (De)composing Sound » (N. Donin, ed.), à paraître en 2012 :

- Philippe Lalitte : "Varèse and Helmholtz"

- François-Xavier Féron : "The emergence of spectra in Gérard Grisey's compositional process: from *Dérives* (1973-74) to *Les espaces acoustiques* (1974-1985)"

- Noémie Sprenger-Ohana et Vincent Tiffon : "The Creative process in *Traiettoria*: The Genesis of Stroppa's Musical Thought"

- Laura Zattra, Ian Burleigh et Friedmann Sallis : "Studying Luigi Nono's *A Pierre. Dell'azzurro silenzio, inquietum* (1985) as a performance event"

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu du colloque / Information about conference location:

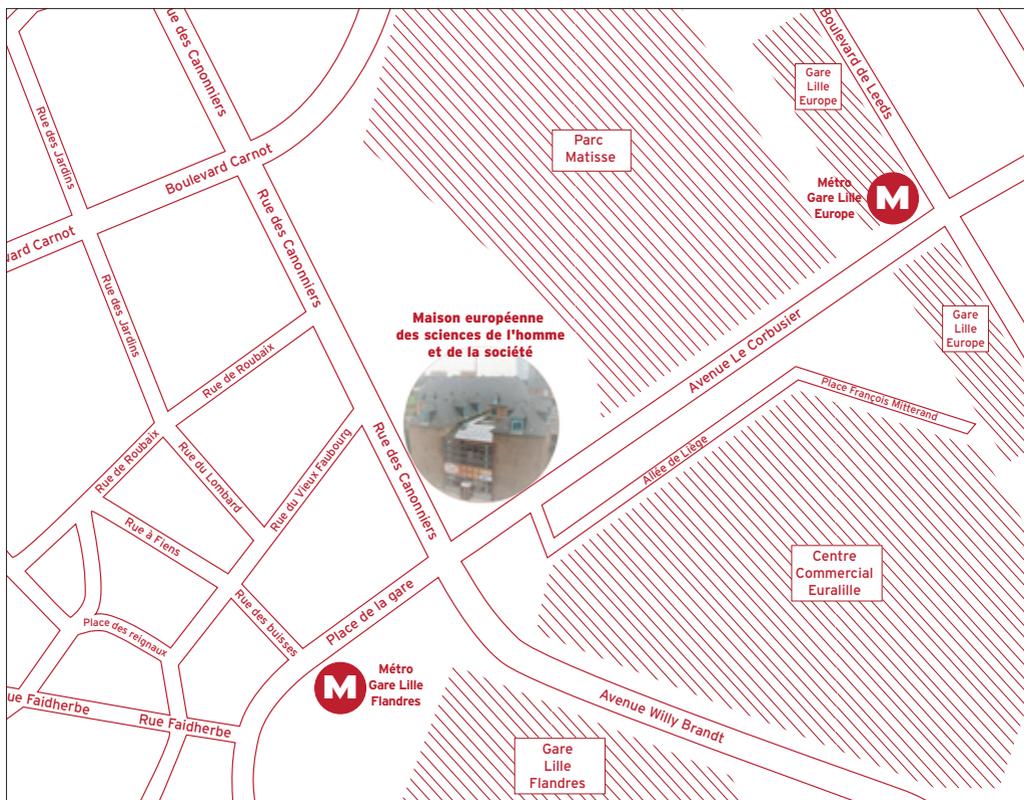
Maison européenne des sciences de l'homme et de la société

2, rue des Canonniers, 59000 Lille.

Tél. +33(0)3 20 12 58 30

Fax +33(0)3 20 12 58 31

www.meshs.fr

Accès par bus, métro, tramway : toutes lignes, arrêt gare Lille Flandres

Subway, bus, tramway: stop “gare Lille Flandres” or “gare Lille Europe”

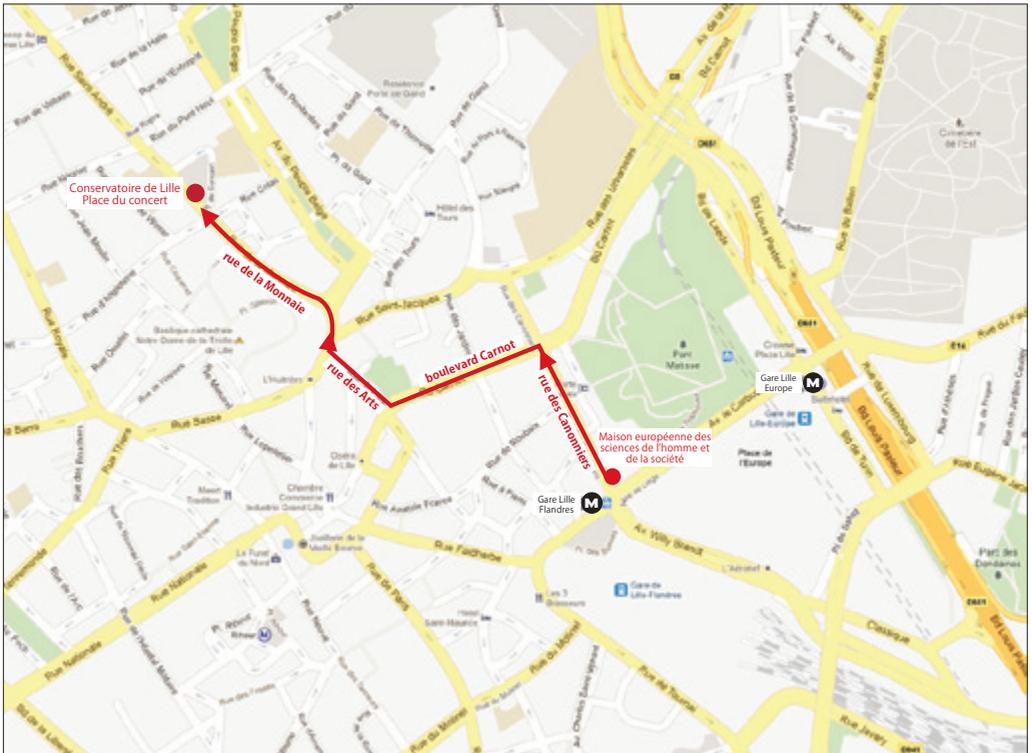
Lieu du concert / Information about concert location:

Conservatoire de musique de Lille (CRR de Lille - Conservatoire à rayonnement régional) / Lille Conservatory of Music

Place du concert, 59000 Lille

Tél. +33(0)3 28 38 77 50

http://www.mairie-lille.fr/fr/Culture/Enseignement_culturel/Conservatoire

Informations sur la ville / City information:

Aéroport / Airport Lille-Lesquin: www.lille.aeroport.fr

SNCF / Train: www.voyages-sncf.com

TRANSPOLE / bus, subway: www.transpole.fr

Office de tourisme de Lille / Accomodation, tourism: www.lilletourism.com

György Ligeti et la musique populaire

VIENT DE PARAÎTRE

Simon Gallot

Considérant l'œuvre de Ligeti dans sa totalité, l'auteur revient aux origines de son style et réhabilite ses années hongroises, souvent occultées. Simon Gallot établit la filiation du compositeur, présente et analyse des partitions oubliées, traduit les poésies et les articles hongrois essentiels. Il dessine ainsi le rôle capital de l'argument populaire dans l'œuvre de Ligeti qui, des premières compositions aux dernières *Études pour piano*, tisse la toile de fond d'un univers sonore infiniment ramifié et uni.

Le catalogue donné en fin d'ouvrage comprend les œuvres de György Ligeti et ses esquisses conservées à la fondation Paul Sacher.

Livre préfacé par György Kurtág.

ISBN 978-2-914373-25-8, 286 p, illustrations, 44 €

Théories de la composition musicale au xxe siècle

PARUTION DÉBUT 2012

Nicolas Donin et Laurent Feneyrou, direction scientifique

Croisant musicologie historique, exégèse des corpus théoriques et analyse musicale, l'ouvrage comble le manque actuel d'une publication collective de référence sur les principales théories compositionnelles du xxe siècle — un siècle qui s'est caractérisé par l'abondance des écrits de créateurs, des recherches sur les systèmes de composition, et des manifestes esthétiques définissant techniques et technologies musicales.

Les contributions proposent un exposé synthétique, à la fois technique et historique, de ces notions ou doctrines, en se basant à chaque fois de façon aussi documentée que possible sur les écrits des compositeurs étudiés. Elles sont centrées, pour les unes, sur les théories compositionnelles spécifiques d'individus (ou d'écoles), de Schoenberg à Rihm en passant par Hindemith ou Carter, et pour les autres, sur les catégories et problématiques ayant émergé au long du siècle, telles que : « musique mixte », « théâtre musical », « spectralisme », etc.

Les 60 participants à l'ouvrage, par leur diversité, reflètent les différents aspects de la musicologie vingtiémiste, de Ludwig Holtmeier à François Decarsin, de Marina Lobanova à Richard Toop.

Cet ouvrage voit le jour avec l'aide du C.N.L., de la Fondation Salabert, du C.N.R.S. et du C.R.S.H. du Canada.

demandez-nous des détails par mail

2 tomes, environ 2 000 pages

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1. *Musiques de l'avenir et relectures du passé* 12 CHAPITRES
2. *Logiques compositionnelles entre pratique et théorie* 9 CHAPITRES
3. *Groupes, tendances, mots d'ordre* 10 CHAPITRES
4. *Le nœud sériel* 8 CHAPITRES
5. *Trajectoires d'avant-garde* 8 CHAPITRES
6. *Notions et genres de la « musique contemporaine »* 10 CHAPITRES
7. *Conquêtes du son* 5 CHAPITRES
8. *Compositeurs-théoriciens, un modèle inactuel ?* 6 CHAPITRES

INDEX, BIOGRAPHIES

SYMÉTRIE
livres et partitions
édition multimédia

www.symetrie.com
contact@symetrie.com
tél : +33 (0)4 78 29 52 14

30 rue Jean-Baptiste Say
69001 LYON (France)
fax : +33 (0)4 78 30 11 11

Les presses universitaires du Septentrion

40 ans au service de la valorisation de la recherche universitaire

278 p.
17,50 €

270 p.
24 €

344 p.
22 €

252 p.
28 €

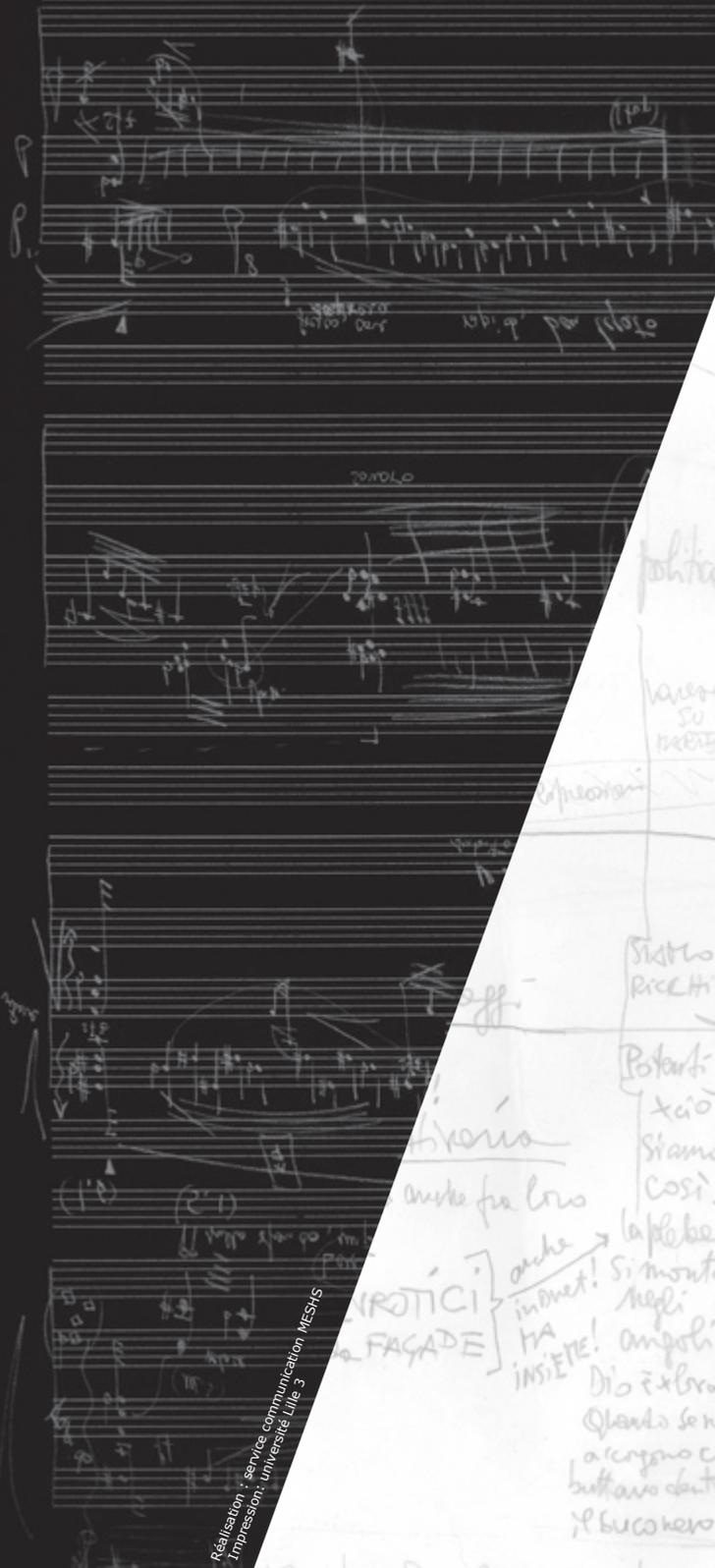

168 p.
16 €

220 p.
26 €

Set 25

inakt
OUT 2
PLUS

UT 2

des Ry
TABBUR
DI
GUERRA
OUT

starts
GUERRA in!

M. ATK S

clocks

FDS

EXTERIOR

Valm

purvelha

reprensiva

beauty

postico

fibrafico

COIN..

QUI + VASIA

blocche

COI ETES

Spediges

rou tar. ! i 2

Sinivalamo

di più

DIVENTA

M. STIDS

ATK S e lo

reinvita al

gioco

Wi map

nicchia

OUT 2
PLUS

poltra

lavere
SU
DRETTI

Sisto
Rice Hie

Postarti

xeio

Siamo
cosi

anche
inmet!

Quando sono
a cagno ci
battano dentro
il buco nero

OUT 2
Ry

Réalisation : service communication MESYS
Impression : Université Lille 3