

Journée d'étude internationale

Penser Composer Enseigner la musique mixte

24 novembre 2023
9h30 - 18h

Bibliothèque nationale de France
Site François-Mitterrand
Salle 70
Quai François Mauriac
75706 Paris

Quai de la Gare (M) 6
Bibliothèque François-Mitterrand (M) 14
RER C

Organisation: Eric Maestri
MCU Sorbonne-Université
eric.maestri@sorbonne-universite.fr

La musique mixte combine des instruments, des voix et des dispositifs électroniques. Apparue au XXe siècle comme un genre expérimental, cette musique caractérise la création contemporaine sous de nombreuses formes et est enseignée dans les conservatoires et les universités. Dans cette journée d'étude, des compositrices/compositeurs-enseignant.e.s-chercheur.e.s approfondiront les liens entre leur pensée musicale, la composition et la pédagogie des musiques mixtes, les mettant en perspective à la lumière de leur propre expérience.

Programme

09:30 ■ Accueil

09:50 ■ Mot d'accueil

Théodora Psychoyou

Maîtresse de conférence des universités HDR
Sorbonne Université, Directrice de l'Institut de
Recherche en Musicologie

10:00 ■ **Eric Maestri**

Maître de conférence des universités
Sorbonne Université, IReMus UMR 8223

La musique mixte : un inter-genre transitionnel

La musique mixte est une invention récente. Elle définit un répertoire de plus en plus vaste et répond à des raisons institutionnelles. En même temps, elle est une pratique très ancienne, fondée sur l'expérimentation sonore et l'utilisation d'instrumentations nouvelles qui caractérise tout genre musical. Ce type d'expérimentation a toujours caractérisé les pratiques musicales : c'est tout à fait normal pour un musicien d'imaginer de nouvelles configurations sonores et d'employer des instruments nouveaux. Pourquoi alors isoler cette pratique particulière et institutionnaliser sa singularité ? D'un côté, l'existence de formations musicales séparant les compositeurs de l'écriture et électroacoustiques explique partiellement une telle réalité : en effet, la musique mixte approche ces deux pratiques et crée des ponts entre l'écriture et la phonofixation (chose qu'à son tour jette une lumière critique sur la formation musicale tout-court). De l'autre, la musique mixte répond au besoin très contemporain de labeliser et capitaliser des idées.

Ainsi, elle institutionnalise une séparation, photographie une transition – celle d’une musique fondée sur le geste instrumentale vers une musique amplifiée et assistée –, et la fixe d’une manière hypothétique. La musique mixte est toujours sur le point de finir. La musique mixte fige un moment qui terminera lorsque le mixage des instruments traditionnels et des dispositifs électroniques se fera d’une manière ouverte, en libérant les possibilités expressives et théoriques du contact de la tradition et de la modernité. En partant du potentiel sonore de l’électronique je conçois une musique mixte portée par les timbres électroniques et développe une recherche qui puisse libérer le jeu instrumental par l’écoute.

10:30

Jean-Marc Chauvel

Professeur des universités, Sorbonne Université
IReMus UMR 8223

La conférence comme œuvre mixte avec récitant

Depuis un quart de siècle, je pratique régulièrement une forme particulière de conférence qui fait intervenir les techniques de l’œuvre mixte dans le cadre du colloque universitaire. Que change le dispositif multimédia au discours? Quelles spécificités la confrontation directe à la mise en image et en son des idées met-elle en évidence dans la façon d’aborder un sujet? S’agit-il d’une sortie de route du discours académique ou au contraire d’un recentrement salutaire sur l’expérience même de la *compréhension* au sens premier du terme? Au fond, ne s’agit-il pas pour la pensée de partager des formes avec la sensibilité pour accomplir une fondamentale immersion dans les conditions mêmes de sa possibilité?

<http://jeanmarc.chouvel.3.free.fr/HTML/indexvideoDVD4fr.html>

11:00 ■ **Marta Gentilucci**
Assistant professor
University of Cambridge

L'installation audio-visuelle comme forme de musique mixte : collaboration et spécificité

Cartographie du corps est une installation audio-visuelle présentée à Arles en 2022 pour *Les Rencontres de la Photographie*. Créée en collaboration avec la photographe américaine Susan Meiselas, sa création a pris la forme d'un dialogue entre pratiques qui se produit dans des temporalités différentes. Dans cette exploration artistique, l'art visuel devient un élément de la « matière instrumentale » qui entre en relation avec la pratique de la composition, et qui dialogue avec le monde des sons concrets : le son est inextricablement lié à l'image et les images dans les temps se lient au son électronique. L'image et l'artiste visuelle deviennent ainsi une partie intégrante de l'instrument avec lequel on compose, on dialogue, tout comme les femmes qui activement et dynamiquement ont participé au projet. La création d'une installation audio-visuelle se relie donc aux processus de la musique « mixte », conçue comme relation et jamais comme juxtaposition ou superposition. Quelles interactions, quelles pratiques musicales peuvent se former dans cette relation ? Et quel espace peut être imaginé pour le public ?

11:30 ■ Pause

12:00

Simone Conforti

Cursus informatique musicale

IRCAM-Centre Pompidou

Une expérience pédagogique d'intégration des descripteurs audio dans la pratique compositionnelle de la musique mixte

En dépit d'un monde de plus en plus assisté dans tous les domaines et d'une attente croissante vers des technologies capables de réagir à chaque action du quotidien, la tendance générale des jeunes compositeurs, qui choisissent d'intégrer l'électronique dans leur processus de création, reste marqué par un certain détachement et crainte vers les processus et les techniques visant à rendre les machines réactives et sensibles à l'extraction des paramètres du son. Malgré les nombreux cours organisés pour expliquer que l'intégration des descripteurs est indispensable pour rendre la machine musicale et vivante dans la pratique de la musique mixte, le sujet continue à générer de la méfiance. On pourrait l'imputer à une certaine complexité, ou à l'exigence d'une capacité d'abstraction technologique plus profonde, bien que, en réalité, l'approche personnellement proposé se réalise à travers l'implémentation de ces technologies en classe afin de démontrer que leur apprentissage et leur utilisation est beaucoup plus accessibles et flexibles qu'on ne le pense. D'une part, cette réflexion émerge de la conviction que la compréhension du son à travers sa visualisation et son objectivation est nécessaire au développement d'un écoute critique solide; d'autre part, l'expérience personnelle de composition, profondément centrée sur la nécessité de fusionner les détails et les nuances sonores entre le son acoustique et le son électronique, s'articule autour d'une idée d'interactivité qui peut s'exprimer grâce à l'utilisation d'algorithmes capables de rendre les machines sensibles et réactifs.

12:30 ■ **Thomas Mays**
Professeur, Haute École des Arts du Rhin (HEAR)

La pensée temps réel dans la musique mixte

Je parlerai de la pensée temps réel et des procédés de transformation, extension et valorisation du son instrumental et vocal, ainsi que l'interaction avec la machine grâce aux analyses et à « l'écoute » bi-directionnel. J'indiquerai divers dispositifs pour créer et jouer une œuvre mixte temps réel allant du temps réel "pur" aux formes hybrides et même le temps réel "fixé". Enfin, j'évoquerai quelques stratégies pédagogiques en composition et en interprétation.

13:00 ■ Pause déjeuner

14:30 ■ **Pierre Alexandre Tremblay**
Professeur, University of Huddersfield

Partager la scène : affordances et défis d'une définition radicalement inclusive de la musique mixte

Dans une présentation partageant mes positions et mes questions, toutes deux souvent paradoxales, j'espère illustrer les affordances, les tensions et les défis qui me préoccupent pour le futur de notre milieu, entre l'idéal d'une pensée écosystémique, souple, inclusive, et esthétiquement agnostique des musiques dites mixtes, que je défends naïvement depuis plus de vingt-cinq ans et la réalité dans la pratique « musiquante » (*musicking*), pédagogique et institutionnelle à laquelle je suis de plus en plus sensible. J'en présenterai candidement les conséquences dans mon enseignement, ma recherche académique, et dans ma dernière pièce pour guitare électrique et dispositif électronique.

Hybridations et réciprocitys: une posture de l'expérimentateur?

Quelle est la posture compositionnelle qui relie les différentes musiques mixtes que j'ai « expérimentées » au fil de plusieurs décennies, de 1985 à aujourd'hui? Une quinzaine d'œuvres ont évolué au gré des avancées techniques et technologiques, du synthétiseur à l'analyse-synthèse et la modélisation instrumentale dans les années 1980, puis l'approche des synthèses par modèles physiques ouvrant la possibilité de concevoir une topologie virtuelle et organiser les conditions d'écoute dans les années 2000. Dans cette perspective la musique mixte fait apparaître la façon dont la production du son généré *via* les machines s'entrecroise avec les recherches propres à l'écriture instrumentale. Elles se nourrissent l'une l'autre, en particulier concernant les centres d'intérêt qui nous tiennent à cœur et ceux qui se révèlent chemin faisant. En ce qui me concerne, ce fut tout d'abord les possibilités d'accès aux micro-intervalles et aux relations hauteur-timbre, puis la synthèse par modèles physiques a stimulé mon intérêt pour la conception de « scènes auditives » et leur réalisation *in situ*, en prolongement de l'instrumental. Inversement mes recherches sur le geste instrumental m'ont incitée à utiliser des capteurs sensoriels et des *controller* manuels. Je voudrais, dans cette présentation, montrer la façon dont la connaissance acquise grâce aux outils technologiques modifie nos conceptions du son et réciproquement, comment l'écriture instrumentale pose des exigences envers les outils technologiques. L'hybridation et la réciprocitys sont des caractéristiques déterminantes de la musique mixte. Ce qui importe est l'élaboration d'une idée, une posture de l'expérimentateur?

15:30

■ **Pierre Couprie**

Professeur des universités

Université d'Evry Paris-Saclay

Le geste dans la musique mixte à l'ère des pratiques hybrides

La musique mixte est un cas particulier des pratiques hybrides de la création électroacoustique. Peu de créations contemporaines échappent à l'usage de formes hybrides aussi bien dans le domaine des outils de création que dans celui des lutheries ou encore au niveau de l'écoute. D'un modèle de catégories qui définissait la musique mixte – instrument acoustique, partition, bande magnétique, transformation en temps réel, etc. –, les pratiques artistiques ont progressivement glissé vers un modèle en réseau dans lequel les objets manipulés par les créateurs, les interprètes, les techniciens et les auditeurs se définissent par les liens qui les unissent. Ces objets n'existent plus comme tels, mais comme des nœuds distribués qui constituent l'œuvre aussi bien que son expérience. Un des éléments clés de cette pratique se situe dans le geste. Celui-ci ne se résume pas à un acte du compositeur sur sa partition ou de l'interprète sur son instrument, mais il orchestre le comportement même du réseau. Dès lors se pose la question de la création et de son enseignement: comment créer, transmettre et préserver ce geste? Cette présentation se concentrera sur une définition du geste dans les pratiques hybrides de la création musicale contemporaine en esquissant quelques pistes vers sa transmission et sa préservation.

16:00 ■ Pause

Hybridation de l'œuvre mixte dans le contexte de projets interdisciplinaires

Les technologies interactives permettent un échange entre données de différente origine ce qui rend possible une composition synergique entre images, mouvements, musique, texte, etc. Quelles sont les implications de ces possibilités pour la pratique de la composition de la musique mixte? Comment la composition de la musique mixte, avec l'utilisation de technologies numériques peut-elle s'intégrer dans une écriture collaborative entre différentes disciplines? Est-ce possible une écriture collaborative du temps et des rapports temporels? Nous partirons de ces questions pour réfléchir autour de l'idée d'hybridation en musique mixte dans les contextes d'interdisciplinarité. L'hybridation peut se produire au niveau du timbre quand instruments acoustiques et sons électroniques se contaminent de leurs sonorités et les écritures instrumentales et électroacoustiques s'influencent mutuellement. Nous pouvons aussi utiliser le concept hybride pour parler des interactions homme-machine et de la co-création entre les deux. L'hybridation se produit aussi dans des projets interdisciplinaires et multimédia, où différents espaces peuvent cohabiter, la musique peut être générée par des données issues des images ou inversement, on peut assister à une multiplicité de temps, de médias... et les rapports entre les éléments peuvent être essentiels et constitutifs de l'œuvre. Cette hybridation demande de stratégies de composition particulières? Lesquelles?

Différents centres d'enseignement supérieur de musique proposent une formation diversifiée, au-delà de la composition instrumentale et électronique, en rapport par exemple avec la génération et manipulation d'images et éclairage par

ordinateur, les interfaces interactives, le web audio, etc. Nous nous demanderons pour finir, quelles sont les compétences que doit avoir le compositeur ou compositrice qui s'intéresse à ces formes de création hybride ?

17:00 ■ **Pierre Michaud**
Professeur agrégé
Université de Montréal

La fin de la musique mixte ? Le cas de la Faculté de musique de l'Université de Montréal

Le programme de composition-mixte existe à la Faculté de musique de l'Université de Montréal depuis près de 25 ans et sera fusionné au cursus de composition à compter de l'automne 2024. Cette communication prendra la forme d'un bilan de l'évolution de cette discipline et des méthodes pédagogiques utilisées à travers ces deux décennies. Quelques œuvres élaborées dans le cadre du séminaire « composer et interpréter la musique mixte » seront présentées afin de démontrer la diversité des approches compositionnelles présentes. À la lumière de cette mise en contexte, nous tenterons de répondre s'il s'agit, ou non, de la fin de la musique mixte dans notre institution.

17:30 ■ Discussions finales

18:00 ■ Fin de la journée d'études

