L’analyse musicologique par reconstruction peut-elle contribuer à la préservation du répertoire électroacoustique ?

Frédéric Dufeu

CeReNeM – Centre for Research in New Music

University of Huddersfield, Royaume-Uni

Colloque international ANTONY - Préservation collaborative pour la musique avec électronique

Saint-Denis, Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 21-22 octobre 2021

Analyse musicologique par reconstruction

- Considère le répertoire des musiques électroacoustiques

- Se donne pour objectif premier l'analyse d'une œuvre musicale, avec une attention particulièrement accordée aux processus de création (par opposition à une approche principalement esthésique)

- Se donne pour méthode une étude approfondie des technologies mises en œuvre par les compositrices / compositeurs et ses collaboratrices / collaborateurs, aboutissant à la possibilité d'une reconstruction et d'une représentation de ces technologies, afin de faciliter leur compréhension, aussi bien par l'analyste que par ses destinataires, ainsi que la compréhension de leur relation au processus de création et, *in fine*, à la musique elle-même

- L'approche convoque des compétences technologiques en plus de musicologiques et est associée à des modes de dissémination hypermédia

Analyse musicologique par reconstruction

- BATTIER, Marc, « Pour une analyse constructiviste des musiques électroacoustiques et des techniques d'écriture de la technologie », résumé de communication, *Electroacoustic Music Studies Network* conference, *A century of innovation involving sound and technology. Resources, Discourse, Analytical Tools*, Paris, Centre Pompidou, 15-16 octobre 2003: http://www.ems-network.org/spip.php?article158 (lien vérifié le 20 octobre 2021).

- BATTIER, Marc, « A Constructivist Approach To The Analysis of Electronic Music and Audio Art – Between Instruments and *Faktura* », *Organised Sound*, vol. 8, n° 3, décembre 2003, p. 249-255.

- BONARDI, Alain, SERRA, Marie-Hélène, FINGERHUT, Michel, « Documentation musicale et outils hypermédia », Actes du deuxième colloque international sur le document électronique (CIDE'99), Damas, 5-7 juillet 1999.

Analyse musicologique par reconstruction

- CLARKE, Michael, « Jonathan Harvey's *Mortuos Plango, Vivos Voco* », in SIMONI, Mary (éd.), *Analytical Methods of Electroacoustic Music*, New York, Routledge, 2006, p. 111-143.

- BAUDOUIN, Olivier, « A Reconstruction of *Stria* », *Computer Music Journal*, vol. 31, n°3, automne 2007, p. 75-81.

- DAHAN, Kevin, « Surface Tensions: Dynamics of *Stria* », *Computer Music Journal*, vol. 31, n°3, automne 2007, p. 65-74.

- CLARKE, Michael, « *Wind Chimes*: An Interactive Aural Analysis », in GAYOU, Évelyne (éd.), *Denis Smalley: Polychrome Portraits*, Paris, Ina-GRM, 2010, p. 35-57.

- BERGSLAND, Andreas, « The *Six Fantasies* Machine – an instrument modelling phrases from Paul Lansky's *Six Fantasies* », in Proceedings of the *International Conference on New Interfaces for Musical Expression* (NIME2011), Oslo, 2011, p. 523-526.

- WILLIAMS, Sean, « Interpretation and Performance Practice in Realizing Stockhausen's *Studie II* », *Journal of the Royal Music Association*, vol. 141, n°2, 2016, p. 445-481.

- BONARDI, Alain, « Analyser l'orchestre électronique interactif dans l'œuvre de Manoury », in BONARDI, Alain, BOSSIS, Bruno, COUPRIE, Pierre, TIFFON, Vincent (éds.), *Analyser la musique mixte*, Sampzon, Delatour, 2017, p. 83-97.

- CLARKE, Michael, DUFEU, Frédéric, MANNING, Peter, *Inside Computer Music*, New York, Oxford University Press, 2020.

Analyse et préservation

- L'analyse musicale générale n'a pas pour fonction la préservation des œuvres qu'elle vise

- Mais les deux domaines, en plus d'un même objet de recherche, sont largement concernés par des problématiques et des motivations communes

- Par exemple, les partenaires du projet ASTREE (Ircam, Grame, Armines ParisTech, CIEREC) concluaient ainsi un article intermédiaire du projet en 2010 :

> « The amount of work towards an organology should not be underestimated. Not only the adequate descriptors have to be extracted, not only the adequate data mining methods have to be applied, but also a proactive methodology is to be defined: the "organology" we expect can not simply emerge from data. We will use an empirical methodology: adequate theories have to be defined, and validated (or rejected) on the basis of the analysis of the repository. »

Jérôme Barthélemy, Alain Bonardi, Yann Orlarey, Serge Lemouton, Raffaele Ciavarella, Karim Barkati, « First Steps Towards an Organology Of Virtual Instruments In Computer Music », Proceedings of the *International Computer Music Conference*, 2010, New York, p. 372.

Projet TaCEM: *Technology and Creativity in Electroacoustic Music*

- Financé par l'AHRC au Royaume-Uni de 2012 à 2015, mené par Michael Clarke, Frédéric Dufeu, Peter Manning

- Histoire et analyse de neuf œuvres du répertoire électroacoustique, publié chacune comme chapitre de l'ouvrage *Inside Computer Music* (OUP, 2020)

- Une application (Mac / PC) développée pour chacune des études de cas, en téléchargement libre : https://huddersfield.app.box.com/folder/125555121424

- Environ une dizaine de vidéos de démonstration par chapitre, intégrées au discours analytique et s'appuyant sur l'application correspondante :

https://global.oup.com/us/companion.websites/9780190659653/video/

Projet TaCEM: *Technology and Creativity in Electroacoustic Music*

- Neuf études de cas :
    - John Chowning, *Stria* (1977)
    - Barry Truax, *Riverrun* (1986)
    - Philippe Manoury, *Pluton* pour piano et électronique temps réel (1988 / 1989)
    - Hildegard Westerkamp, *Beneath the Forest Floor* (1992)
    - Francis Dhomont, *Phonurgie* (1998)
    - Trevor Wishart, *Imago* (2002)
    - Jonathan Harvey, *Fourth String Quartet* with live electronics (2003)
    - Cort Lippe, *Music for Tuba and Computer* (2008)
    - Natasha Barrett, *Hidden Values – The Lock* (2012)

- La sélection des neuf œuvres a été faite sur la base d'un certain nombre de critères, parmi lesquels la disponibilité de sources et le contact avec la compositrice / le compositeur ont été décisifs.

Exemple 1: Hildegard Westerkamp, *Beneath the Forest Floor* (1992)

Exemple 2: Francis Dhomont, *Phonurgie* (1998)

Exemple 3: Jonathan Harvey, *Fourth String Quartet* with live electronics (2003)