

MUL 6227 : Analyser les processus de la création musicale

Séminaire en musicologie
L'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique
Faculté de musique
Université de Montréal
MUL 6227

Analyser les processus de la création musicale

Professeur responsable :

Jonathan Goldman

Bureau : A-845

Tél : (514) 343-6111, poste à venir

Courriel :

jonathan.goldman@revuecircuit.ca

Conférenciers invités : Pascal Decroupet (Université de Nice–Sophia Antipolis), Friedemann Sallis (Université de Calgary), François-Xavier Féron (IRCAM/CNRS), Nathalie Fernando (Université de Montréal), John Rea (McGill), Guillaume Boutard (post-doctorant, Université de Montréal), Marie-Hélène Breault (post-doctorante, Université Concordia)

Conception du séminaire

Séminaire international en collaboration avec des chercheurs invités autour de la question : « Comment analyser le processus créateur en musique ? ». Le séminaire est ouvert aux étudiants des programmes d'interprétation, de composition et de musicologie. Ce séminaire s'inscrit dans le programme de recherche général du Laboratoire musique, histoire et société de l'OICRM

Objectifs

Le séminaire, en conjonction avec le colloque international « Analyser le processus de création en musique (TCPM2013) » qui aura lieu du 10 au 12 octobre 2013 sous l'aégide de l'Observatoire internationale de création et recherche en musique (OICRM), porte sur la créativité artistique et à l'étude des processus de la création musicale et sonore, passés et présents. Il a pour objectif d'offrir des pistes de réflexion sur les procédés, techniques, savoirs et savoir-faire mis en œuvre par les musiciens dans leurs démarches de création. Cette problématique sera abordée de façon interdisciplinaire, faisant appel à diverses disciplines dont l'histoire, l'analyse musicale, la critique génétique, la psychologie, les sciences cognitives, la sociologie et l'ethnomusicologie.

Sujets abordés

Au cours de ce séminaire, les étudiants exploreront un champ qui ne se limite pas nécessairement à l'œuvre écrite du compositeur de musique savante, mais qui englobe l'ensemble des répertoires musicaux contemporains (savants et populaires) ainsi que les dimensions orale, technologique et collaborative du processus de création en musique.

Horaire

MUL 6227 : Analyser les processus de la création musicale

Jeudi de 9h à midi. Quatre séances auront lieu mardi (10 septembre, 8 et 15 octobre, 3 décembre), également de 9h à midi. Toutes les séances auront lieu dans le local **A768** de la Faculté de Musique.

Calendrier*

Date	Heure	Conférenciers invités	local
Jeudi 5 septembre	9h à 12h	Jonathan Goldman	A768
Mardi 10 septembre	9h à 12h	Jonathan Goldman	A768
Jeudi 19 septembre	9h à 12h	Jonathan Goldman	A768
Jeudi 26 septembre	9h à 12h	John Rea	A768
Jeudi 3 octobre	9h à 12h	François-Xavier Féron	A768
Mardi 8 octobre	9h à 12h	Friedemann Sallis	A768
Jeudi 10 au samedi 12 octobre	9h à 12h	Colloque international	A768
Mardi 15 octobre	9h à 12h	Pascal Decroupet	A768
Jeudi 31 octobre	9h à 12h	Nathalie Fernando	A768
Jeudi 7 novembre	9h à 12h	Marie-Hélène Breault	A768
Jeudi 14 novembre	9h à 12h	Guillaume Boutard	A768
Jeudi 28 novembre	9h à 12h	Exposés des étudiants	A768
Mardi 3 décembre	9h à 12h	Exposés des étudiants	A768
Jeudi 5 décembre	9h à 12h	Exposés des étudiants	A768

* Calendrier provisoire : susceptible de modification

Programmation*

Séance du 5 septembre 2013 – Jonathan Goldman (Université de Montréal)

Introduction aux principaux thèmes abordés et méthodologies employées au cours du séminaire ; explication des travaux pratiques et du travail de recherche.

Séance du 10 septembre 2013- Jonathan Goldman (Université de Montréal)

Critique génétique ; la remise en situation (Donin/Theureau) ; sur le statut du discours du musicien ; considérations sociologiques.

** Choix de livres et dates de présentations pour le résumé de livre (voir ci-après).

Séance du 19 septembre 2013- Jonathan Goldman (Université de Montréal)

Présentation de trois études de cas de processus de création (David Tudor, Claude Vivier et Pierre Boulez).

** Soumission du sujet du travail de session

Séance du 26 septembre 2013- John Rea (McGill)

Le compositeur John Rea présente son œuvre *Las Meninas* : sur les paradoxes du matériau.

Séance du 3 octobre 2013 – François-Xavier Féron (IRCAM/CNRS)

Étude génétique sur la musique de Gérard Grisey

Séance du 8 octobre 2013 – Friedemann Sallis (Université de Calgary)

Introduction à l'étude de l'esquisse (sketch studies) ; problème de reconstruction d'une œuvre avec dispositif électronique : l'exemple de *À Pierre* de Luigi Nono

MUL 6227 : Analyser les processus de la création musicale

Séance du 15 octobre 2013 Pascal Decroupet (Université de Nice–Sophia Antipolis)

Sur *Gruppen* de Karlheinz Stockhausen et la Troisième sonate de Pierre Boulez: de l'esquisse à l'analyse : l'élaboration de stratégies d'écoute et d'interprétation historiquement et esthétiquement informées.

**21 au 25 octobre 2013 : semaine de relâche

Séance du 31 octobre 2013 – Nathalie Fernando (Université de Montréal)

Modèle et modélisation dans les musiques de tradition orale : la notion de référence mentale.

Séance du 7 novembre 2013 – Marie-Hélène Breault (post-doctorante, Université Concordia)

La séance proposée s'intéressera au type de recherche effectué par l'interprète-musicien au sein de sa pratique et à la dimension créative de son travail. Des considérations générales concernant l'ontologie, l'épistémologie et la méthodologie de la recherche-crédation en musique seront d'abord présentées. Puis, les enjeux et objets de recherche spécifiques au domaine de l'interprétation seront étudiés.

Lacchè, M. 2006, « L'imaginaire musical entre création et interprétation », dans *L'imaginaire musical entre création et interprétation, enjeux et perspectives*, édité par M. Lacchè, Éditions L'Harmattan, Paris, p. 9–18.

Gouhier, H. 1989, *Le théâtre et les arts à deux temps*, Flammarion, Paris.

Pinson, J.-P. 2009, « La recherche-crédation dans le milieu universitaire : le cas des interprètes et de l'interprétation », *Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique*, vol. 10, no 2, p. 9–14.

Séance du 14 novembre 2013 : Guillaume Boutard (post-doctorant, Université de Montréal)

Processus créatifs, documentation et préservation. La problématique de la préservation des outils technologiques numériques développés dans le cadre des musiques mixtes et électroacoustiques—mais aussi dans de nombreux domaines artistiques comme la danse, le théâtre et les installations.

Séance du 28 novembre 2013 : Exposés des étudiants

Séance du 3 décembre 2013 : Exposés des étudiants

Séance du 5 décembre 2013 : Exposés des étudiants

****Mardi 10 décembre 2013** : Date de remise du travail de session

* Programmation provisoire : susceptible de modification

Travaux et évaluations

	Évaluation	Date de remise
Comptes rendus de conférences	20%	31 octobre
Travaux pratiques ponctuels	10%	
Exposé en classe	20%	28 novembre, 3 et 5 décembre
Travail de session	25%	13 décembre
Résumé de livre (présentation orale)	15%	
Participation en classe	10%	

MUL 6227 : Analyser les processus de la création musicale

Grille d'évaluation

Premier cycle	Notation	Points	Équivalence	Cycles supérieurs
Excellent	A+	4,3	97-100 %	Excellent
	A	4,0	93-96 %	
	A-	3,7	90-92 %	
Très bon	B+	3,3	87-89 %	Bon
	B	3,0	83-86 %	
	B-	2,7	80-82 %	
Bon	C+	2,3	77-79 %	Passable
	C	2,0	73-76 %	
	C-	1,7	70-72 %	
Passable	D+	1,3	65-69 %	Échec
	D	1,0	60-64 %	
Échec	E	0,5	35-59 %	
	F	0,0	0-34 %	
	F*			Absence non motivée

Choix du sujet pour l'exposé et le travail de session

L'exposé oral et le travail de session contribuent à la même recherche : **les exposés** ont lieu le 28 novembre, le 2 décembre et le 5 décembre 2013. Ils ne doivent pas excéder **20 minutes** de présentation (ils seront suivis d'une période de questions de 5 minutes). L'horaire de déroulement des exposés sera fixé en classe lors des premières séances du séminaire.

Le **travail de session**, d'une longueur maximale de **20 pages** de texte à interligne et demie (à quoi peuvent s'ajouter la bibliographie et les annexes s'il y a lieu), doit être déposé au **plus tard le mardi 10 décembre 2013 à 16h** à la réception de la Faculté de musique.

Choisissez un sujet avec lequel vous vous sentez particulièrement à l'aise. Idéalement, votre choix devrait refléter vos activités en tant que musicien, compositeur ou musicologue. Plus vous serez familier avec la matière abordée, plus vous aurez de chance de réaliser un travail personnel. Avant de finaliser votre choix, faites un rapide examen des sources disponibles aux bibliothèques de l'Université de Montréal ainsi qu'aux autres bibliothèques universitaires montréalaises (Université McGill, UQAM, Concordia) afin de vous assurer que vous aurez toutes les informations nécessaires à l'élaboration de votre travail.

*Autre possibilité de travail de session : choisissez un compositeur, interprète ou improvisateur (éventuellement un(e) de vos collègues) et suivez son processus de création. Soumettez un texte qui allie notice biographique, analyse de fragments caractéristiques (sur partition, audio ou vidéo), extraits d'entretiens, rapprochements avec les démarches d'autres créateurs, etc.

Peu importe le choix du sujet, vous devez préparer un plan de travail qui doit comprendre :

Le titre

Un résumé

Un plan (structure clairement identifiée par des titres de section)

Une bibliographie provisoire

MUL 6227 : Analyser les processus de la création musicale

Ce plan de travail doit m'être envoyé par courriel le **7 novembre 2013**.

Compte rendu de conférences du colloque TCPM

Le travail consiste en deux parties :

Première partie : Vous devez réaliser un compte rendu de quatre conférences données lors du colloque international « Analyser le processus créateur en musique (TCPM) » du 10 au 12 octobre 2013. Le travail doit **impérativement** contenir une première partie qui comprend 1) la présentation des sujets (vous aurez à votre disposition les présentations des conférences publiées dans le programme du colloque) et 2) un résumé des propos de chaque conférencier (explication de la démarche, arguments, exemples utilisés, conclusion).

La deuxième partie du travail consiste en une synthèse : Vous devez faire une synthèse des propos entendus pour en dégager une réflexion personnelle. Il s'agit donc pour vous d'approfondir votre propre réflexion à partir d'une ou deux idées qui vous semblent avoir été les plus importantes ou qui vous auront marqués. Vous pourrez, par exemple, établir des liens entre votre travail de session et ce que vous avez entendu lors du colloque.

Longueur des textes : Le travail ne doit pas dépasser 5 pages à interligne 1,5, police 12 points.

Les critères de correction

Présence des deux parties

Cohérence interne et qualité des résumés (ordonnance des idées, justesse des éléments retenus)

Pertinence et qualité de la discussion

Qualité de la langue (syntaxe et orthographe)

Présence des références bibliographiques

Résumé d'ouvrage théorique

Une présentation d'environ 10 minutes au cours duquel sera présenté un ouvrage relativement récent en rapport étroit avec le thème du séminaire. Parmi les questions qui devraient être abordées : Quel est le sujet traité par l'auteur ? Quelle méthodologie l'auteur emploie-t-il ? Serait-il possible d'appliquer la méthodologie de l'auteur à d'autres objets de recherche ? Si oui, lesquels et à condition de faire quels ajustements ? Vous devez aussi consacrer une partie de votre présentation à une évaluation critique de l'ouvrage. Les livres étudiés seront choisis en collaboration avec le professeur au cours de la séance du 10 septembre (voir bibliographie à la fin de ce texte; toutefois, vous n'êtes pas obligés de choisir un livre qui figure sur cette liste). À chaque séminaire, deux résumés de livre seront présentés.

Conseils pour le travail de session

- ♦ Il s'agit d'un travail qui sollicite d'abord et avant tout **votre capacité de jugement**. Par conséquent posez-vous des questions. Soyez méthodique, curieux et critique face à vous-même.

MUL 6227 : Analyser les processus de la création musicale

- ◆ Dans un premier temps, concevez votre plan sans vous appuyer sur les travaux déjà existants. Subséquemment, vous pourrez étayer votre travail à partir d'informations obtenues dans les livres ou les documents d'appoint.
- ◆ Compte tenu de la nature du travail demandé, une bibliographie **est obligatoire**. De plus, si vous utilisez un extrait d'un texte, ou faites référence à une idée, une information ou une donnée provenant d'un ouvrage ou d'un document consulté, vous devez **obligatoirement** y faire référence en utilisant le système de la note en bas de page. Toute omission de telles indications sera considérée comme du **plagiat**. Les documents récupérés sur le Web n'échappent à cette règle.
- ◆ Rédaction : Préparez-vous un plan détaillé avec les idées principales et les exemples. Relisez-vous plusieurs fois pour être certain(e) de la clarté du français et de l'orthographe. N'hésitez pas à vous faire relire par une autre personne. **La qualité du français influence inévitablement la note accordée.**
- ◆ Votre travail ne devrait pas dépasser 25 pages (à quoi peuvent s'ajouter la bibliographie et les annexes s'il y a lieu). Le travail doit être obligatoirement rédigé à partir d'un traitement de texte informatique (de votre choix) et imprimé convenablement. Choisissez une taille de police raisonnable (la taille de 12 points est idéale) et un interligne de un et demie. Prenez soin de bien intégrer les exemples musicaux dans votre travail et n'oubliez pas de les identifier adéquatement (titre de l'œuvre, mouvement, mesures). Vous pourrez remettre votre travail sous forme d'un fichier électronique (format Word ou Acrobat) ou sous forme papier.
- ◆ Pour vous aider à rédiger votre travail, vous pouvez vous référer au *Guide des difficultés de rédaction en musique* conçu par Marc-André Roberge. Ce guide est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.mus.ulaval.ca/roberge/gdrm/> Pour des renseignements plus généraux sur la présentation typographique d'un travail de recherche, contenant des renseignements utiles notamment sur le format des notes de bas de page et de la bibliographie, consulter le guide « Petit Chicago », préparé par Barbara Thériault (Département de sociologie) dont une version .pdf se trouve sur le site StudiUM du séminaire. Enfin, un autre ouvrage utile en anglais peut être commandé sur le site du RILM : James R. Cowdery (ed.), *How to Write about Music : The RILM Manual of Style*, 2nd ed., New York, RILM, 2006.

Conseils pour l'exposé oral

- ◆ L'exposé doit avoir une **durée maximale de 20 minutes** comprenant de possibles auditions. L'exposé sera suivi d'une période de questions de 5 minutes.
- ◆ Préparation de l'exposé : Une fois les lectures faites, trie les informations et ne conservez que les plus pertinentes à votre sujet. Évitez de « recopier » des passages complets des livres consultés ou de régurgiter des passages complets de vos retranscriptions. Il est préférable de « digérer » la matière et d'en faire un résumé dans vos termes afin de présenter une réflexion personnelle sur le sujet.
- ◆ Pour préparer le contenu de l'exposé, idéalement, il faut rédiger en tout ou en partie le texte de la présentation afin de bien mettre en forme les idées principales et la présentation des exemples musicaux. Le tout doit se faire à partir d'un plan qui est fondamental pour la **cohérence** de l'exposé. Il y a deux méthodes de présentation :

MUL 6227 : Analyser les processus de la création musicale

1) Il est possible de lire son texte (s'il est entièrement rédigé), mais seulement si on le connaît suffisamment bien pour s'en détacher afin d'être en « communication » avec l'auditoire.

2) Faire une présentation « libre » tout en ayant constitué des « fiches » rédigées pour chacune des idées principales et des exemples donnés afin de s'y référer en tout temps pendant l'exposé. Cette méthode permet une meilleure communication avec l'auditoire et de donner une forme plus décontractée à la présentation. Elle nécessite cependant un plus grand effort de mémorisation de la structure et du contenu.

- ◆ Répétez au préalable l'exposé, si possible devant une autre personne, afin de « tester » la présentation et de vous accoutumer à l'exercice. Profitez-en pour **vérifier le minutage de la présentation**.
- ◆ Il est recommandé de préparer quelques diapositives sur le programme Powerpoint afin de guider adéquatement l'auditoire et présenter les exemples musicaux et les illustrations de façon agréable.
- ◆ Vous serez évalué (e) à partir des critères suivants :

Degré de préparation

Qualité de la présentation orale

Originalité et rigueur de l'approche

Pertinence des idées et des exemples musicaux retenus

Respect du minutage (impératif !)

Bibliographie sélective

- Ashby, Arved (éd.), *The Pleasure of Modernist Music*, University of Rochester Press, 2004
- Biggs, Michael et Karlsson, Henrik éd., *The Routledge Companion to Research in the Arts*, Londres, Routledge, 2010.
- Boulez, Pierre, *Leçons de musique*, Jean-Jacques Nattiez (éd.), préface posthume de Michel Foucault, introduction de Jonathan Goldman, Paris, Bourgois, 2005.
- Bruneau, Monik et Villeneuve, André, éd., *Traiter de recherche création en art : entre la quête d'un territoire et la singularité des parcours*, Montréal, Presses de l'Université de Québec, 2007.
- Chion, Michel et Guy Reibel, *Les Musiques Electroacoustiques*, Aix-en- Provence, INA-GRM/Edisud, 1976.
- Cox, Christopher et Warner, Daniel (eds.), *Audio Culture: Readings in Modern Music*, New York, Continuum, 2004.
- Delalande François, « Éléments d'analyse de la stratégie de composition », *Structures musicales et assistance informatique*, Marseille, M.I.M., 1989, p. 51-65.
- Deliège, Irène et Wiggins, Geraint A. (éd.), *Musical Creativity. Multidisciplinary Research in Theory and Practice*, New York, Psychology Press, 2006.
- Donin, Nicolas et Theureau, Jacques, « La coproduction des œuvres et de l'atelier par le compositeur. (A partir d'une étude de l'activité créatrice de Philippe Leroux entre 2001 et 2006) », *Circuit, Musiques contemporaines*, vol. 18, n° 1, 2008, p. 59-71.
- Donin, Nicolas et Theureau, Jacques, « *Voi(r)ex* de Philippe Leroux, éléments d'une genèse. Reconstitution analytique du processus créateur d'une œuvre récemment créée », *Dissonanz / Dissonance*, n° 90, juin 2005, p. 4-13.
- Drott, Eric, « Spectralism, politics and the post-industrial imagination, » in *The Modernist Legacy: Essays on New Music*, Björn Heile (éd.), Aldershot, Ashgate, 2009, p. 39-61.
- Dusapin, Pascal, *Une musique en train de se faire*, Paris, Seuil, 2009.
- Goldman, Jonathan, éd., *Circuit, musiques contemporaines*, vol. 17, no. 1 (2007) : « Le Genome musical ».
- Harvey, Jonathan, *Music and Inspiration*, Michael Downes, éd., Londres, Faber and Faber, 1999.
- Kinderman, William, *The Creative Process in Music : From Mozart to Kurtag*, Chicago, University of Illinois Press, 2012.
- Kinderman, William et Jones, Joseph E., *Genetic Criticism and the Creative Process: Essays from Music, Literature, and Theater*, Rochester, University of Rochester Press, 2009.
- Leroux Philippe, « De *Voi(r)ex* à *Apocalypsis* : essai sur les interactions entre composition et analyse », *L'Inouï, revue de l'Ircam*, n° 2, 2006, pp. 43-61.
- Mion, Philippe, Nattiez Jean-Jacques et Thomas, Jean-Christophe, *L'envers d'une œuvre – De natura sonorum de Bernard Parmegiani*, Paris, Buchet/Chastel, 1982.

MUL 6227 : Analyser les processus de la création musicale

Nattiez, Jean-Jacques, *Musicologie générale et sémiologie*, Paris, Bourgois, 1987.

Pace, Ian, « Verbal Discourse as Aesthetic Arbitrator in Contemporary Music », in *The Modernist Legacy: Essays on New Music*, Björn Heile (éd.), Aldershot, Ashgate, 2009, p. 81-99.

Reynolds Roger, « Compositional Strategies in *The Angel of Death* for Piano, Chamber Orchestra, and Computer-Processed Sound », *Music Perception*, vol. 22, n° 2, 2004, p. 173-205.

Simms, Bryan R. (ed.), 1999: *Composers on Modern Musical Culture : an Anthology of Readings on Twentieth-Century Music*, New York : Schirmer Books.

Wilson, Charles « Gyorgy Ligeti and the rhetoric of Autonomy », *Twentieth-Century Music*, vol. 1, n° 1, 2004, p. 5-28