

Créativité, analyse, émergence : systèmes d'interaction dans le dialogue compositeur-musicologue

Lissa MERIDAN
Docteur en musicologie
Université Bordeaux Montaigne
lissameridan@gmail.com

Gérard PAPE
Compositeur
gerard.pape59@gmail.com

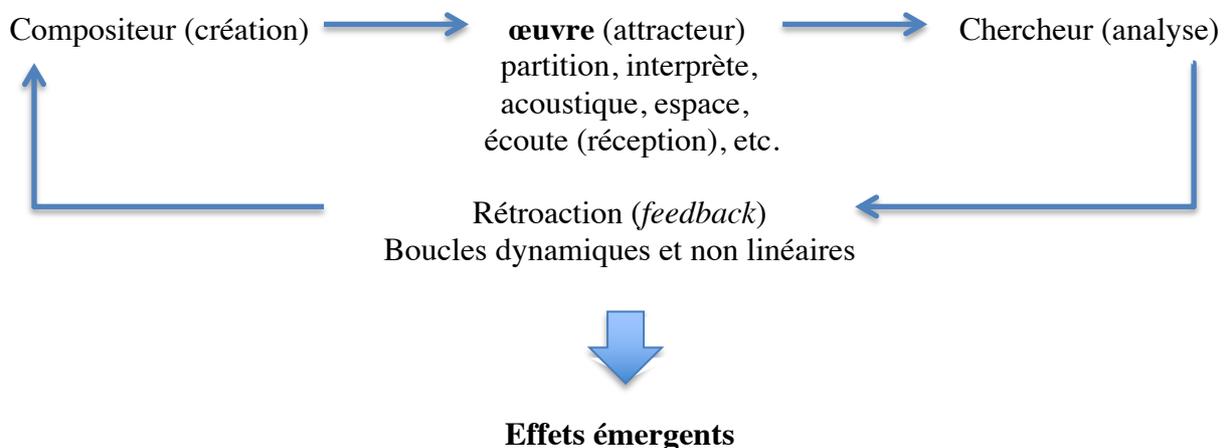
Résumé

En décembre 2019, Mme. Meridan a soutenu sa thèse doctorale intitulée, « *De l'harmonie au chaos : Émergence dans la musique de Gérard Pape* ». C'était l'aboutissement de plusieurs années de collaboration, de projets artistiques et de recherche autour d'un but commun : la création musicale. Ici, chercheuse et compositeur se réunissent dans le but de cerner les éléments d'interaction essentiels à la découverte réciproque, éléments qui mènent à des analyses riches et approfondies et qui, à leur tour, nourrissent le processus créatif de la composition musicale.

En s'inspirant des modèles venant de la nature ainsi que l'analyse systémique et les principes d'émergence, ce projet de recherche doctorale nous a permis d'ouvrir un fécond dialogue d'interrelation dynamique et évolutive entre chercheur et compositeur. Au-delà des spécificités du projet analytique initial, cette approche transversale s'est étayée sur l'ouverture d'un échange fructueux entre la démarche théorique et les aspects portant plutôt sur la pratique, les chemins de la création et l'expérience musicale.

Au fur et à mesure que les travaux ont avancé, nous avons constaté que l'articulation entre chercheur et compositeur fait apparaître des pistes émergentes dont les conséquences seront tracées par de futurs axes de recherche ainsi que par de futures directions artistiques. En participant à l'élaboration de théories, de méthodologies et de modèles, nous avons compris que la relation chercheur-compositeur peut être décrite comme un système ouvert avec des processus de fonctionnement qui intègrent de multiples éléments en interaction et qui génèrent des effets rétroactifs, positifs et émergents.

Fig. 1 Le système d'interaction compositeur-chercheur

Le processus, représenté dans la figure ci-dessus, commence avec l'œuvre musicale – entité centrale autour de laquelle le flux d'échange d'informations circule. L'analyse des partitions fait apparaître certaines spécificités ou caractéristiques communes ainsi que de divers découverts qui nous ont incité à ouvrir un dialogue avec le compositeur. Cet échange, à son tour, nous a permis de mieux contextualiser les données et de les mettre en relief par rapport à d'autres œuvres ou contextes artistiques et scientifiques qui lui ont servi d'inspiration. De cette façon, en cherchant à comprendre l'œuvre *Harmonies of Time and Timbre*, nous étions amenés à chercher des méthodes analytiques mieux adaptées à l'œuvre, d'adopter des changements radicaux dans notre conception méthodologique et, finalement, à considérer l'œuvre même en tant que système d'émergences.

De même, cet échange a continué à engendrer des idées qui mènent à l'expérimentation des approches analytiques et qui parfois suggèrent d'autres possibilités pour l'interprétation des partitions. Le compositeur, lui aussi, a observé que ce processus a inspiré une transformation radicale de sa pensée, et finalement, l'émergence de nouveaux modèles et processus de composition qui ont déjà abouti à de nouvelles créations musicales. Les réalisations récentes de ses œuvres *Triple Requiem* et *Pourquoi des poètes* nous servent d'exemples.

En continuant à participer à ce processus, les flux d'échanges s'accroissent et provoquent des boucles rétroactives d'informations qui déclenchent, autant chez le compositeur que chez la chercheuse, des sauts vers des niveaux de pensée plus 'intuitifs' d'où il est effectivement possible de gagner une nouvelle perspective sur le travail. De plus, le système n'est pas hermétique : chaque participant est en contact continu avec son environnement externe, qui va modifier et enrichir les flux. Les résultats, qui émergent à partir d'un certain seuil de complexité de pensée et de profondeur de réflexion, stimulent un renouvellement du processus : la reprise des discussions, des échanges, de l'expérimentation et ainsi de suite. De cette manière, quand certaines idées qui émergent d'une discussion sont appliquées à de nouveaux problèmes ou d'autres aspects d'un même problème, soit dans le même contexte, soit dans un autre contexte, elles se trouvent donc réinjectées dans la boucle où elles continuent d'alimenter des flux de réflexion et de rétroaction dont les réseaux d'informations s'avèrent de plus en plus complexes et se comportent de façon non linéaire.

Cependant, afin de pouvoir atteindre la compréhension réciproque, nous étions amenés parfois d'entrer dans les détails techniques, parfois minutieux, que dans le travail de Pape, font survenir des transformations au cœur même du son. De ce fait, les connaissances très spécifiques de la théorie de la musique, mais également dans les domaines de l'acoustique, de l'informatique musicale et de la psychoacoustique, étaient indispensables afin d'entretenir un niveau d'entente fructueux.

Nous avons remarqué que dans ce contexte d'échange réciproque, les effets de la rétroaction continuent à stimuler la pensée non linéaire et ceci même longtemps après nos rencontres. Il y a une croissance importante de nouvelles idées qui provoquent, de façon imprévisible, des sauts d'inspiration, des prises de conscience et d'intuition et qui, finalement, engendrent des niveaux de créativité surprenants – ils émergent en toute simplicité, telle une évidence.

Ainsi, nous avons observé une croissance importante autant dans la quantité de nouvelles idées que de leur qualité. Les mécanismes fondamentaux de ce processus d'interaction décrivent donc une relation en évolution perpétuelle que nous constatons, à ce jour, être toujours en train de mûrir et d'ouvrir sur de nouveaux horizons dans les domaines de la création et de la recherche musicale.

Références

MAINZER Klaus, *Thinking in Complexity: The Computational Dynamics of Matter, Mind, and Mankind*, 5e édition, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2007.

MORIN Edgar, *La Méthode I : La Nature de la nature*, Paris, Éditions du Seuil, 1977.

MERIDAN Lissa, « De l'harmonie au chaos : Émergence dans la musique de Gérard Pape », Thèse soutenue le 19 déc 2019, sous la direction de Marie-Bernadette Dufourcet, Université Bordeaux Montaigne.

PAPE Gérard, *MusiPoéSci : Ecrits autour de la musique*, trad.fr. Jean de Reydellet, Paris, Éditions Michel de Maule, 2015.

PAPE Gerard, « Forme, Émergence et Astrophysique », dans : *L'émergence en musique - aCROSS'16 | IReMus*, Paris, Dir. Jean-Marc Chauvel, 2016.

Curriculum Vitae

Lissa MERIDAN
3 Le Temple, 33420, Daignac
Tél : 06 84 92 83 32
lissameridan@gmail.com

Lissa MERIDAN est compositrice-chercheuse et interprète de musique électronique. Elle a étudié la composition à l'Université d'Auckland avant d'être appelée, à 28 ans à la direction des Studios Lilburn de musique électroacoustique à l'École nationale supérieure de musique de Nouvelle-Zélande. Elle y a créé la filière d'Arts sonores et l'a dirigée jusqu'en 2007, tout en continuant ses propres recherches en composition. À la suite de son année sabbatique à Paris comme artiste invitée en résidence à la Cité Internationale des Arts, elle décida de quitter son pays natal pour s'installer en Europe, fonder une famille et se consacrer pleinement à son travail de recherche et de création musicale. Depuis 2013, elle a poursuivi ses recherches doctorales en musicologie à l'Université de Bordeaux Montaigne sous la direction de Marie-Bernadette Dufourcet et de Pascal Pistone. En même temps, elle continue son activité d'enseignement à L'Université Bordeaux Montaigne et à L'Institut International Image et Son. Elle a soutenu sa thèse intitulée « De l'harmonie au chaos : Émergence dans la musique de Gérard Pape » en décembre 2019.

Curriculum Vitae

Gérard PAPE
Les Gâts, 41170, Sargé sur Bray
Tél : 06 34 47 08 96
gerard.pape59@gmail.com

Gérard PAPE est compositeur américain, né à New York en 1955, établi en France depuis 1991. Il a composé plus de 80 œuvres pour orchestre, musique de chambre et pour des solistes vocaux et instrumentaux, des pièces mixtes et pour bande seule. Parmi ses œuvres récentes sont

« L'Enfant et le 4e monde : Musique théâtre électro-acoustique » (2020), « Vers la lumière II » (2017) et « Harmonies of Time and Timbre » pour flûte solo, 4 violons et 4 violoncelles (2010-2012). Pape a dirigé, entre 1991 et 2007, les ateliers UPIC à Paris (Centre de Création Musicale Iannis Xenakis), centre subventionné par le Ministère de la Culture. En 2007 il fonde l'Ensemble Cercle pour la Libération du Son et de l'Image (C.L.S.I.) dont il est membre « compositeur-interprète. » Un livre de ses écrits, MusiPoéSci, (avec un CD de « Harmonies of Time and Timbre » en pochette) est sorti en 2015, en édition bilingue aux Editions Michel de Maule à Paris et en collaboration avec Mode Records.