

Retour d'expérience en recherche-crédation autour de la nouvelle version interactive temps-réel de la pièce mixte *Inharmonique* (1977) de Jean-Claude Risset

João Svidzinski
Université Paris 8
Laboratoire Musidanse/CICM
Saint-Denis, France
svidzinski@gmail.com

Antonio de Sousa Dias
Universidade de Lisboa
Faculdade de Belas-Artes
Lisbonne, Portugal
a.sousadias@belasartes.ulisboa.pt

Alain Bonardi
Université Paris 8
Laboratoire Musidanse/CICM
Saint-Denis, France
alain.bonardi@univ-paris8.fr

Hélène Fauchère
Chanteuse lyrique
France
helene.fauchere@gmail.com

Une nouvelle version interactive temps-réel de la pièce mixte *Inharmonique* (1977) pour soprano et électronique de Jean-Claude Risset, a été donnée le 28 novembre 2019 dans le cadre de notre projet « Créer, (re)créer, valoriser la musique faisant appel à l'informatique au XXIe siècle ». Il s'agit du résultat d'une la recherche approfondie sur le recodage et la révision de cette pièce. Les codes informatiques originaux, en langage Music V, ont été recodés en langages plus récents. En parallèle, un travail de révision et d'adaptation à la nouvelle version de la pièce été réalisé sur la partition originale. Dans cette deuxième étape, un échange continu entre les développeurs (trois premiers auteurs) et la soliste (quatrième auteure) s'est montré essentiel pour l'aboutissement de ce projet. Notre recherche s'appuie sur un modèle particulier de collaboration. Même si chaque interprète - la soprano d'une part et les développeurs d'autre part (qui gèrent la partie électronique) - a ses propres contraintes et démarches d'exécution de la pièce, c'est l'articulation entre les deux qui détermine le produit musical final.

Le recodage de la pièce a été mené, d'abord, par le troisième auteur avec la participation du compositeur lui-même. Ensuite, pendant toute l'année 2019, la nouvelle version a été mise en œuvre. En janvier 2019, la soliste a interprété une version sur la bande originale de la pièce, telle qu'elle était jouée depuis sa création. La soliste avait une partition floue avec des indications chronométriques pour la synchronisation entre l'électronique et la voix chantée. Pour l'électronique, tout le contenu était fixé dans un seul fichier stéréo. Cette première interprétation a servi de référence pour l'élaboration de notre nouvelle version. Pour cela, la partition a été complètement réécrite. Une version inédite réalisée par le compositeur lui-même a été retrouvée dans ses archives. Pour l'électronique, les nouveaux codes transcrits à partir de la version originale ont été découpés en vingt-deux parties indépendantes qui sont déclenchées les unes après les autres par l'interprète électronique. Ainsi, les indications de chronomètre ne sont plus nécessaires. Cela permet plus de souplesse et plus de liberté pour la soliste.

Grâce à cette nouvelle approche de la pièce, la chanteuse a une perception sonore « active » de la partie électronique et peut ainsi proposer sa propre interprétation en entrant « dans le son lui-même ». Ainsi, la soliste dispose d'une « liberté », tout en répondant aux conditions exigées par l'électronique. De ce fait, l'interprétation de l'œuvre s'approche d'un

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=PcRVusjdO3Y>

travail de musique de chambre et accentue le côté intimiste de l'œuvre. Cependant, la collaboration des deux parties (soliste et électronique) implique une complexité plus grande d'organisation et d'interprétation collective.

Lorrain, D. (1980), Analyse de la bande magnétique de l'œuvre de Jean-Claude Risset "Inharmonique", Centre Georges Pompidou (Rapport IRCAM n° 26/80), Paris. Mathews, M. V. et al. (1969). The Technology of Computer Music. The MIT press, Cambridge.

Sousa Dias, A.; Ferreira, J. L. (2013). Jean-Claude Risset's "Inharmonique" (1977): recast and a real time version proposal. EMS13: Electroacoustic Music in the context of interactive approaches and networks. Lisboa. <http://www.ems-network.org/ems13/EMS13Abstracts.html>

Risset, Jean-Claude; Arfib, D., de Sousa Dias, A., Lorrain, D. Pottier, L. (2002) De "Inharmonique" à "Resonant Sound Spaces" : temps réel et mise en espace. Actes des neuvièmes Journées d'Informatique Musicale. AFIM/GMEM, 83-88. http://jim.afim-asso.org/jim2002/articles/L10_Risset.pdf

Svidzinski, João (2018). Modélisation orientée objet-opératoire pour l'analyse et la composition du répertoire musical numérique. Musique, musicologie et arts de la scène. Université Paris VIII – Vincennes-Saint- Denis UFR 1- arts, philosophie, esthétique, 2018.

João Svidzinski est compositeur-chercheur et interprète de musique électroacoustique. Il est diplômé de l'Université de São Paulo en tant que contrebassiste. Depuis 2018, il est docteur de l'Université Paris 8 en Esthétique, Sciences et Technologies des arts. Il est actuellement responsable scientifique du projet « Créer, (re)créer, valoriser la musique faisant appel à l'informatique au XXIe siècle », soutenu par la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord.

Alain Bonardi est Maître de Conférences HDR en Informatique et création musicale au Département Musique de l'Université Paris 8, chercheur associé dans l'équipe Analyse des Pratiques Musicales de l'Ircam, compositeur et réalisateur en informatique musicale.

Antonio de Sousa Dias est compositeur, artiste multimédia et chercheur, professeur aux Beaux-Arts (Université de Lisbonne) et partage son travail entre la création, la recherche et l'enseignement.

Hélène Fauchère, soprano, collabore en tant que soliste avec l'Ensemble Intercontemporain, le Klangforum Wien, l'Ensemble Modern, l'Ensemble Contrechamps, l'Experimentalstudio du SWR, ainsi qu'avec le Lemanic Modern Ensemble, l'ensemble 2E2M, le Münchener Kammerorchester et la Grande écurie de Jean-Claude Malgoire, Hélène Fauchère se produit au Theater Basel, à la Kölner Philharmonie, à la Philharmonie de Paris, au Theater an der Wien, à l'Akademie der Künste et à la Schaubühne von Berlin, au Studio Ansermet de Genève,... et est invitée par le festival MITO, le festival Jazzlines de Munich, les Wiener Festwochen, le festival Musica Strasbourg, le festival Cresc... Biennale de Francfort, le Festival L'Archipel de Genève, la Louth Contemporary music society (Irlande), la fondation Pharos Arts (Chypre)...