

Alain Bonardi, Centre de recherches Informatique et Création Musicale (CICM), Laboratoire Musidanse, Université Paris 8

Céline Roulleau, pianiste et professeur de piano au Conservatoire de Saint-Denis

Appropriations du langage FAUST, de la pédagogie à la recherche et la création en musique mixte, de l'université au conservatoire, sur le territoire de la Seine Saint-Denis

Le langage FAUST, développé par Grame à Lyon, va donner un nouvel élan à un ensemble d'activités autour de la musique mixte menées en collaboration par le CICM depuis plusieurs années sur le territoire de la Seine Saint-Denis que ce soit au Conservatoire de Saint-Denis, à la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord, dans les médiathèques de la ville de Saint-Denis : concerts et concerts-lectures ; ateliers à destination de jeunes musiciens, de collégiens, du grand public.

C'est d'abord par ses qualités de finesse de rendu sonore, d'indépendance aux plateformes logicielles propriétaires de traitement temps-réel et de pérennité du code face à l'obsolescence des environnements informatiques que le langage FAUST s'est imposé dans les enseignements en musique mixte et informatique musicale au Département Musique de l'Université Paris 8, avec des volumes horaires importants notamment en mineure Composition Assistée par Ordinateur de Licence 3, ainsi que dans les activités de recherche-crédation menées par le CICM.

Depuis 8 ans, le Conservatoire de Saint-Denis et le CICM collaborent à un programme de musique mixte aboutissant chaque printemps à la création de pièces composées par des étudiants de l'université et interprétées par des jeunes musiciens du Conservatoire épaulés par leurs professeurs. Nous souhaitons faire évoluer cette expérience dans une perspective d'appropriation des traitements électroniques : alors que jusqu'à maintenant ces derniers n'étaient conçus et manipulés que par les compositeurs étudiants de Paris 8 dans le cadre des pièces mixtes qu'ils concevaient, notre approche est désormais fondée sur la manipulation partagée dans un environnement collaboratif, Kiwi¹, issu du projet ANR MUSICOLL mené par le CICM. L'intégration du langage FAUST dans Kiwi via un compilateur intégré a permis d'ouvrir l'environnement au vaste ensemble des bibliothèques et contributions de la communauté travaillant sur ce langage.

L'organisation de la Seconde Conférence Internationale FAUST par le CICM en décembre 2020 à la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord nous a mobilisés pour lancer un ensemble d'actions communes entre le CICM et le Conservatoire de Saint-Denis visant le partage des traitements électroniques entre étudiants-compositeurs de l'Université Paris 8, élèves et professeurs du Conservatoire. En novembre 2019, deux séances d'initiation à Kiwi ont été proposées par le CICM aux professeurs du Conservatoire. En janvier 2020, un atelier a rassemblé tous les intervenants autour de cinq patches Kiwi / FAUST, créés par des étudiants de l'Université Paris 8, présentés aux élèves et aux professeurs du Conservatoire de Saint-Denis, travaillés ensemble aussi bien techniquement que musicalement dans un rapport à l'improvisation. Ces patches sont utilisés par les élèves et professeurs du Conservatoire sur leurs ordinateurs. Sur l'année 2020/2021, ce travail de préparation aboutira à une session de restitution dans l'auditorium de la MSH Paris Nord lors de la Conférence FAUST en décembre, mais également à des créations pour la Biennale du Piano Collectif le 28 janvier 2021 et le

¹ <http://kiwi.univ-paris8.fr>

concert de musique mixte prévu le 31 mars 2021. Ces manifestations rendront compte de cette nouvelle manière de construire et jouer la musique mixte, ensemble.

Références

- Philippe Galleron, Eric Maestri, Jean Millot, Alain Bonardi, Eliott Paris, Enseigner le patching de manière collective avec le logiciel collaboratif Kiwi. *Actes des Journées d'Informatique Musicale 2018*, Amiens.
- Eliott Paris, Jean Millot, Pierre Guillot, Alain Bonardi, Anne Sèdes, Kiwi : vers un environnement de création musicale temps réel collaboratif - Premiers livrables du projet Musicoll. *Actes des Journées d'Informatique Musicale 2017*, Paris.
- Pierre Guillot, Eliott Paris, Alain Bonardi, Intégration du compilateur Faust dans l'application de patching collaboratif Kiwi, *Actes des Journées d'Informatique Musicale 2019*, Bayonne, 2019.
- Anne Sèdes, Alain Bonardi, Eliott Paris, Jean Millot, Pierre Guillot, « Teaching, researching, creating: MUSICOLL ». *Innovative Tools and Methods to Teach Music and Signal, Processing*, sous la direction de Laurent Pottier, Paris : Presses des Mines - Transvalor, 2017, 224 pages.

Biographies

Alain Bonardi est Maître de Conférences HDR en Informatique et création musicale au Département Musique de l'Université Paris 8 et compositeur, chercheur au CICM (Centre de Recherches Informatique et création musicale) / Laboratoire Musidanse. Il coordonne le projet Musique Mixte avec le Conservatoire de Saint-Denis. Ses thèmes de recherche-crédation concernent les approches collaboratives et nomades de la musique temps réel (projet ANR MUSICOLL), la pédagogie de la musique mixte, la synthèse spatiale du son, et l'analyse poétique des œuvres musicales avec technologie.

Céline Roulleau est professeur de piano et d'ensemble instrumental au conservatoire de Saint-Denis (93). Elle intervient également au sein d'organismes d'enseignement supérieur en tant que formatrice et tuteur (Pôle Sup, Cefedem).

Coordinatrice du projet Musique Mixte, elle contribue activement au partenariat entre le CICM de Paris 8 et le Conservatoire depuis 8 ans. Son enseignement du piano valorise la création et la découverte du répertoire contemporain. Interprète de répertoire de musique mixte (A. Bonardi), de piano contemporain (de Ligeti à Saariaho) et improvisatrice, elle contribue également à des projets collectifs de créations de compositeurs tels que Alain Mahé ou Alexandros Markeas (ensemble StaccaToy, Sinfonia Project).