

VINCENT-RAPHAËL CARINOLA

CIEREC-UNIVERSITÉ JEAN MONNET (SAINT-ETIENNE) // ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
MUSIQUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (DIJON)

CONSTELLATIONS : UNE EXPÉRIENCE DE RECHERCHE/CRÉATION À L'UNIVERSITÉ DE SAINT-ETIENNE

On peut distinguer trois façons d'aborder la relation entre recherche et pratique artistique, selon le point de vue adopté par un ou plusieurs sujets sur l'objet de leur démarche. Ces différents points de vue correspondent à autant de « postures heuristiques¹ » assumées par les chercheurs/praticiens :

- La posture heuristique de l'*Amateur* : le sujet s'intéresse à un objet qui existe indépendamment de lui. Il s'agit du cas le plus général des disciplines telles que l'Histoire de l'Art.
- La posture heuristique de l'*Interprète* : l'objet préexiste au sujet mais se transforme sous l'effet du point de vue adopté par celui-ci. Cette démarche est à rapprocher de la « méthode herméneutique » et s'applique aussi bien au théoricien de l'art qu'au musicien ou à l'ingénieur.
- La posture heuristique du *Détective Sauvage* : l'objet ne préexiste pas à l'espace d'où il émerge, espace favorisant l'interaction entre des formes de raisonnements – dont l'abduction, dite *méthode du détective* – et des aptitudes techniques – art du détournement et du bricolage témoignant d'une *pensée sauvage* — originales. Selon nous, c'est la posture qui décrit le mieux la démarche de Recherche/Création.

*Constellations*² se situe dans la continuité des projets de composition élaborés dans différents contextes pédagogiques (conservatoires, écoles de musique, établissement du primaire et du secondaire) et de l'enseignement supérieur (Pôle d'Enseignement Supérieur)³. Il s'agit d'une invitation faite ici à cinq étudiants en troisième année de Licence de Musicologie de l'Université de Saint-Etienne à adopter la posture du Détective Sauvage. Le processus conduisant à l'élaboration d'une œuvre musicale s'est déroulé, sous la forme d'ateliers, sur plusieurs étapes entre novembre 2019 et mars 2020. Elles sont décrites comme les étapes d'une *enquête*⁴:

1) Lors des premiers ateliers a été proposée une partition graphique possédant la fonction d'un réseau d'*indices* évoquant un mystère que les différents protagonistes auront à élucider. Chaque étudiant a apporté une interprétation musicale de cet ensemble d'indices, enregistrée et suivie d'un entretien où l'étudiant a exprimé ce que les indices lui ont révélé, ce qui l'a conduit à choisir telle

---

¹ « Heuristique » signifie « art d'inventer ou de faire des découvertes ». Le terme s'applique donc aussi bien à la description des méthodes scientifiques qu'à celle des pratiques artistiques.

²

³ Voir par exemple *Neumes* (2010), *Variations* (2016), *Jeu est un autre* (2016), *Masques* (2011), *Flux aeterna* (2014), etc. : <https://www.vrcarinola.com/oeuvres>

⁴ La notion d'enquête s'inspire de DEWEY John, *Logique. La théorie de l'enquête*, Paris, PUF, 1967 (original paru en 1938 en anglais).

façon d'explorer son instrument ou tel choix de corps sonore à manipuler. Ces entretiens ont été aussi enregistrés. Le résultat de ces séances a constitué les *éléments de l'enquête*, c'est-à-dire une « matière première sonore » faite de prises de son instrumentales, de séquences-jeu proches de la prise de son « concrète », d'expressions orales, de fragments de lecture, des évocations poétiques, etc.

2) La deuxième étape a consisté à développer avec les étudiants un ensemble d'outils opératoires destinés à explorer cette matière première : des claviers, des instruments électroniques et des interfaces gestuelles, des générateurs de son, des patchs et un ensemble de haut-parleurs ont ainsi permis de découper, spatialiser, mélanger et recréer des rapports entre les éléments issus des premiers indices. Ces opérations se sont accompagnées d'interrogations, délibérations, évaluations et appréciations menées tout au long d'un travail méticuleux d'investigation. L'ensemble a permis une *consignation des faits et de propositions musicales* sur deux types de supports : un dispositif technique et un script reprenant de façon ordonnée et orientée le résultat des séances.

3) La troisième étape a consisté à préparer l'exécution du script pour l'audition publique du résultat de l'enquête. Chaque geste, chaque interaction et chaque instant musical a été intégré par les participants, dans un processus de travail caractéristique de la musique de chambre.

L'émergence d'espaces nouveaux où des pratiques, des modes de raisonnement, des méthodologies, des savoirs et des techniques se confrontent et se nourrissent mutuellement est plus que jamais nécessaire. Les expériences développées au Département de Musicologie de l'Université de Saint-Etienne sont des modèles sur lesquels prendre appui.

Bibliographie

BOLAÑO Roberto, *Los detectives salvajes*, Barcelona, Anagrama, 1998

DEWEY John, *Logique. La théorie de l'enquête*, Paris, PUF, 1967 (original paru en 1938 en anglais).

LÉVI-STRAUSS Claude, *La pensée sauvage*, Paris, Presses Pocket, 1962.

GELL Alfred, *L'art et ses agents une théorie anthropologique*, Dijon, Les Presses du Réel, 2009.

GIACCO Grazia, *Recherche-crédation et didactique de la création artistique : le chercheur travaillé par la création*, Louvain-la-Neuve, EME, 2018.

Biographie

Vincent-Raphaël Carinola explore dans ses œuvres des domaines aussi divers que les processus génératifs (Tourmaline, Ohr(fee)), la spatialisation du son (Cielo Vivo), les musiques mixtes (Devant la loi), la musique en réseau (Flux æterna), les dispositifs multimédia (Typhon) ou interactifs (Toucher), etc. Présentées dans de nombreux festivals, ses œuvres ont bénéficié de commandes d'organismes tels que la Fondation Boucourechliev, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, le Ministère de la Culture Français, Radio France, etc.

Il est actuellement formateur permanent à l'École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté et participe aux activités de recherche du Centre Interdisciplinaire d'Études et de Recherches sur l'Expression Contemporaine (CIREC) de Université de Saint-Etienne.

Crédits

Constellations a été réalisée dans le cadre du projet « Création Artistique Assistée par Ordinateur » soutenu par l'Idex Lyon, le CIEREC, le GRAME-CNCM et la faculté Arts, Lettres, Langues de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne.