

Nom d'auteur : Iván Adriano ZETINA.

Organisme : IReMus-Sorbonne Université.

Titre : *L'atelier intellectuel du compositeur : L'autoanalyse comme outil de recherche scientifique et de création musicale contemporaine.*

Résumé

L'exercice de réflexion rétrospective sur le propre processus créatif fait partie de l'atelier intellectuel de la création musical installé dans l'espace intime de l'artiste. Cette activité analytique consiste à examiner les prises de décision qui s'opèrent durant le processus créatif pour ensuite les situer dans un schéma rationnel plus claire. Par sa nature restreinte, cette synthèse discursive ne prends pas en compte la totalité des contingences que se configurent lors du croisement dynamique entre l'objectif et le subjectif. En effet, la conception et formalisation du matériau interagit avec les opérations dirigés par l'intuition et l'imagination. Nonobstant l'impossibilité de comprendre la globalité du processus créatif, l'autoanalyse ouvre la possibilité de rompre les « obstacles épistémologiques » que s'installent dans la pensée scientifique et qu'empêchent l'artiste d'aller à l'encontre des nouvelles connaissances sur son propre métier. Chaque œuvre impose sa propre méthode et conditionne les connaissances périphériques nécessaires pour se réaliser ; en ce sens, la tâche intellectuelle de l'artiste consiste à fabriquer une méthode de travail sur laquelle la pratique et l'artisanat puisse se développer avec liberté. Ainsi, l'auto-analyse est entendu comme l'espace intellectuel d'observation méthodologique des modalités de travail liées à des procédures compositionnelles ou interprétatives, tout en ayant des incidences sur l'œuvre d'art et les connaissances qu'elle génèrent. Trois questions se présentent aujourd'hui pour les musiciens qui suivent cette démarche intellectuelle : 1) Quelles est la place de la recherche scientifique pour les créateurs musicales lors du processus de création ? Interrogation qui pose les problèmes de type épistémologique ; 2) Comment comprendre la création musicale hors du schéma d'hyperspécialisation des domaines professionnels de la musique ? Dans une période où les institutions ont écarté et classé les compétences des musiciens en théoriciens et praticiens (composition/interprétation), cette question relève une problématique quant à la configuration de l'artiste face à la société et les institutions qu'il intègre ; 3) Les structures de formation musicale telles que les Conservatoires ou les Universités répondent-elles aux besoin des artistes d'aujourd'hui ? Quels actualisations sont possibles et nécessaires pour l'adaptation de ces structures à un monde qui se transforme ? Cette question révèle la nécessité d'actualiser le débat autour du rôle des institutions dans la formations des artistes et sur leur capacité d'adaptation aux transformations sociales en cours. Pour répondre à ces questions nous proposons aborder deux études de cas. Il s'agira d'examiner deux étapes d'apprentissage de la création musicale dans des contextes divergentes afin d'évaluer les enjeux qu'opèrent dans le processus et qui ont des incidences sur la prise de décisions sur la formalisation de l'œuvre. Le premier cas consiste à une situation d'apprentissage au sein des projets artistiques expérimentaux (théâtre et cinéma) en suivant une démarche de suivi scientifique ; le deuxième se développe à l'intérieur d'un programme pédagogique établi par une institution d'apprentissage traditionnel de la composition en France et les différents dispositifs créés par le circuit professionnel (ateliers, master classes et académies). De ce fait, cette étude trouvera ses fondements dans les techniques de recherche proposées par la *Musical sketches studies* ainsi que la *Artistic research* dont l'approche auto-ethnographique et particulièrement l'auto-analyse dans le processus de création musicale constituent la base théorique. Avec ce travail nous prétendons contribuer à la réflexion autour des méthodologies

d'analyse des pratiques musicales savantes, révéler la nécessité de renouvellement des structures pédagogiques de la création/interprétation musicale et revendiquer la place de l'artiste-chercheur à l'époque contemporaine.

Références bibliographiques

1. DONIN, Nicolas (Dir.), *Un siècle d'écrits réflexifs sur la composition musicale : Anthologie d'auto-analyses, de Janáček à nos jours*, Genève, Suisse : Publications de la Haute école de musique de Genève, 2019, 717pp.
2. DONIN, Nicolas et FENEYROU Laurent (Dirs.), *Théories de la composition musicale au XXe siècle*, Lyon, France : Symétrie, 2013 (Symétrie Recherche, vol. 1-2/2),
3. HALL, Patricia et SALLIS Friedemann (Eds.) ; *A Handbook to Twentieth-Century Musical Sketches* ; UK : Cambridge University Press, 2012, 270pp.
4. JONES, Stacy Holman, ADAMS Tony E. et ELLIS Carolyn (Dirs.), *Handbook of autoethnography*, Walnut Creek, Calif : Left Coast Press, 2013 (Research methods/cultural studies), 736 pp.
5. LÓPEZ-CANO Rubén et Úrsula SAN CRISTÓBAL, *Investigación artística en música : problemas métodos, experiencias y modelos*, Barcelone, Espagne : Esmuc/Conaculta/ICM, 2014, 259 pp.

Iván Adriano ZETINA (Mexico,1985) est diplômé en guitare classique par l'Université Nationale du Mexique et un master recherche en musique et musicologie par l'Université Paris Sorbonne. Il obtient aussi le diplôme en guitare de l'Académie Chigiana de Sienna et un DEM en composition au CRR de Boulogne-Billancourt. Il a participé en tant que conférencier dans des universités telles que la Complutense de Madrid, l'Université Nuova Lisboa, l'Université de Manchester et l'Université de Tübingen. En 2021, Iván Adriano participera comme guitariste dans le *Guitar and E-Guitar Studio* du cours d'été Darmstadt et comme compositeur dans le *Impuls Academy* en Autriche. Actuellement, il est doctorant à Sorbonne Université sous la direction de Jean-Marc Chouvel.