

HAL
open science

”Analyser les musiques improvisées collectives libres aujourd’hui”

Baptistine Marcel

► **To cite this version:**

Baptistine Marcel. ”Analyser les musiques improvisées collectives libres aujourd’hui”. Rencontres nationales sur les recherches en musique., Oct 2020, PARIS, France. hal-03105905

HAL Id: hal-03105905

<https://hal.science/hal-03105905>

Submitted on 11 Jan 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

ANALYSER LES MUSIQUES IMPROVISÉES COLLECTIVES LIBRES AUJOURD'HUI

BAPTISTINE MARCEL, encadrée par **CHRISTINE ESCLAPEZ**
PERCEPTION, REPRÉSENTATIONS, IMAGE, SON, MUSIQUE – CNRS/AMU, Marseille, France.

Introduction :

C'est en pratiquant les musiques improvisées collectives libres que nous avons décelé la nécessité de penser une méthodologie d'analyse pour ces musiques non académiques. La volonté du musicien improvisateur de s'exprimer autrement, par la pratique musicale, en s'affranchissant de tout support partitographique, d'un bon nombre de règles de la pratique musicale académique, et en se focalisant sur l'instantanéité d'une production artistique *a priori* non reproductible à l'identique, ouvre l'analyse musicale vers des territoires qui, de plus en plus fréquemment, relient les arts et les sciences.

Le travail de terrain :

Aller à la rencontre de 3 groupes d'improvisateurs en réalisant des enregistrements sonores et vidéos de sessions de répétitions et de concerts. .

L'atelier d'invention musicale et d'improvisation libre dirigé par Benjamin Dupé (Débutants)

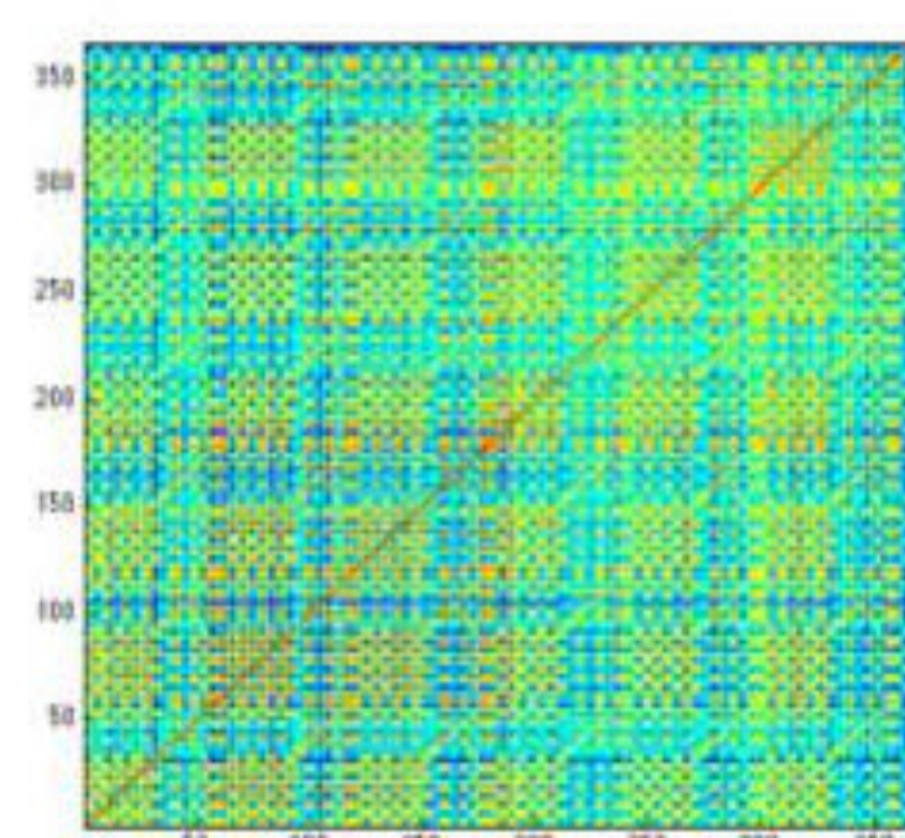
Le comité Zaoum (Confirmés)

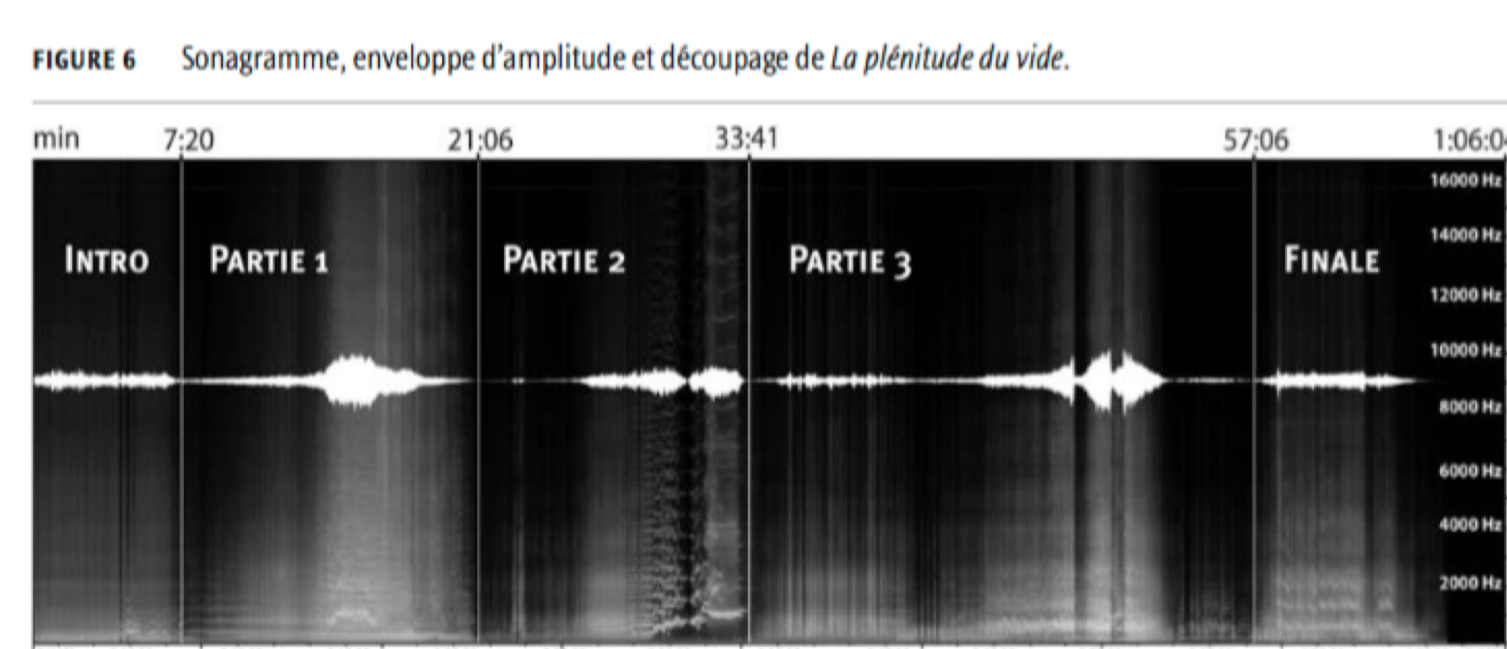
L'ensemble Grand 8 (Professionnels)

Contexte méthodologique :

- La matrice de similarité [1] :

- La spectromorphologie [2 et 3] :

- L'analyse typologique de Pierre Schaeffer [4]
- « L'analyse modélisée des processus compositionnels » de Antonios Antonopoulos [5]

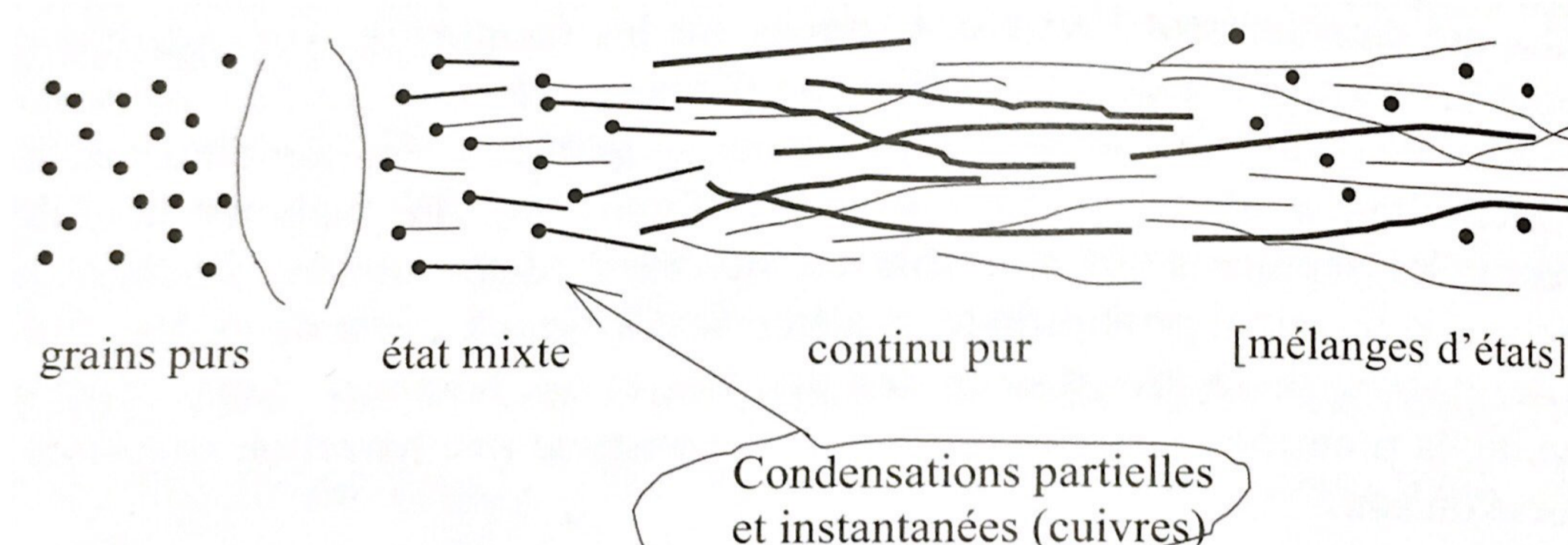

Figure 1 : Modèle physique – éléments de transformation de l'état sonore.

- L'analyse linéaire et l'usage de la partition de lecture de Clément Canonne [6]
- Éléments de la génétique de l'improvisation collective libre. [7, 8 et 9]

Méthodologie en 7 étapes :

Objectif :

Analyser un extrait d'une session d'improvisation collective libre

Sujets :

3 groupes de musiciens improvisateurs (Professionnels – Confirmés – Débutants)

Partie 1 : Analyse linéaire

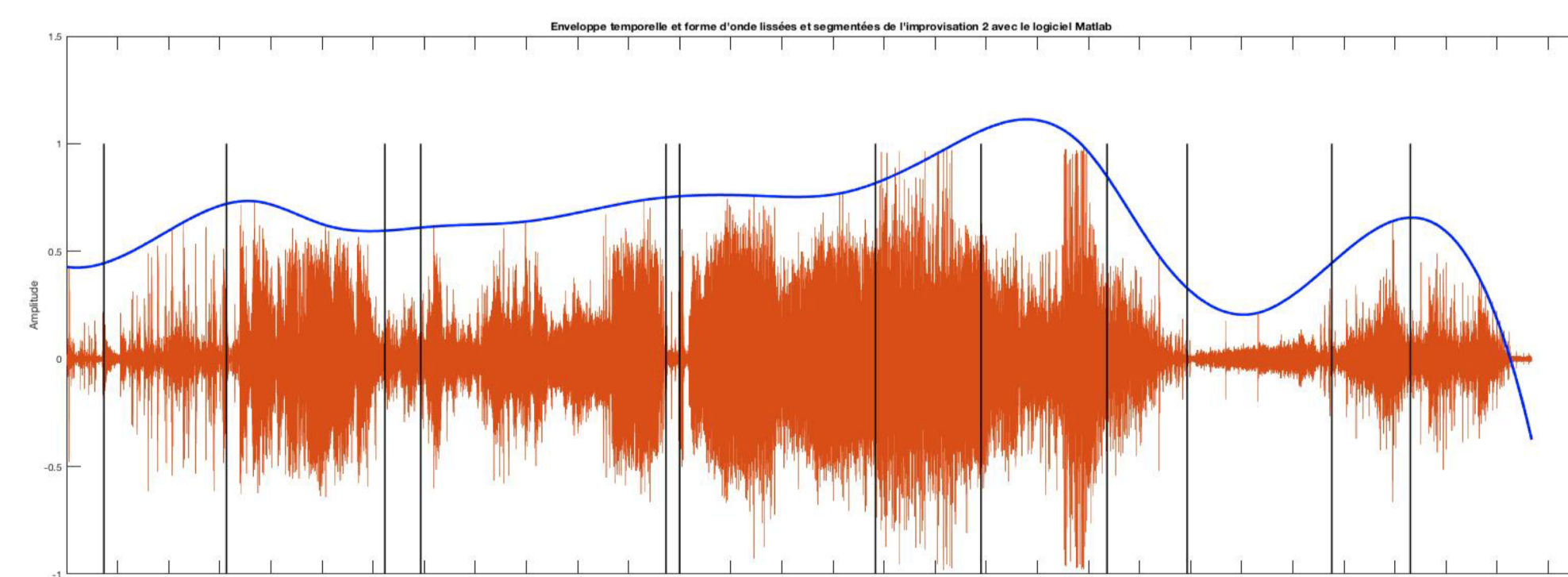
- Représentation à l'aide d'un tableau des différentes parties et sous parties de l'extrait (segmentées à l'écoute)
- Analyse sémantique : dénomination des différentes parties et sous parties à l'aide de métaphores.
- Utilisation du logiciel Sonic Visualiser pour segmenter l'extrait avec des indices temporels précis.
- Synthèse du nouveau séquençage à l'aide d'un tableau.
- Séquence colorée des différentes parties et sous parties à partir de la représentation temporelle du signal sonore et de Sonic Visualiser.

6. Analyse descriptive de l'extrait.

Partie 2 : Analyse graphique

7. Analyse des données graphiques :

- Observation de la forme d'onde de l'extrait via MATLAB et ajustements.
- Observation de la courbe d'intensité de l'extrait via MATLAB et ajustements.
- Couplage de la forme d'onde et de l'enveloppe temporelle via MATLAB.
- Superposition de la forme d'onde, de l'enveloppe temporelle et de la segmentation via MATLAB.

Références

- [1] LALITTE, Philippe, « Outils informatiques et méthodes pour l'analyse des musiques actuelles », dans GONIN, Philippe, *Focus sur le rock en France. Analyser les musiques actuelles*, éditions Delatour France, 2014, p.207.
- [2] SMALLEY, Denis, « La spectromorphologie. Une explication des formes du son », traduction de Suzanne Leblanc. Première parution in Louise Poussant (dir.), *Esthétique des arts médiatiques, tome 2*, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 1995, p.125-164.
- [3] PALACIO-QUINTIN, Cléo, « Analyse spectromorphologique de *La plénitude du vide* de Jean-François Laporte », *Circuit*, 23 (1), 2013, p. 45-66.
- [4] SCHAEFFER, Pierre, *Traité des objets musicaux. Essai interdisciplinaire*, Seuil, Paris, 1966.
- [5] ANTONOPOULOS, Antonios, « Analyse modélisée et processus compositionnel chez Iannis Xenakis », dans HASCHER, Xavier, AYARI, Mondher et BARDEZ, Jean-Michel, *L'analyse musicale aujourd'hui*, Le Vallier-Sampzon, Delatour, France, 2015, p. 389-404.
- [6] CANONNE, Clément, *L'improvisation collective libre : de l'exigence de coordination à la recherche de points focaux. Cadre théorique, analyse, expérimentations*, Thèse de doctorat en musicologie, Université Jean Monnet-Saint-Étienne, ED 484, Soutenu le 22 novembre 2010.
- [7] CANONNE, Clément et GUERPIN, Martin, « Pour une génétique de l'improvisation musicale (première partie) – Éléments théoriques », *Genesis*, 47 | 2018, p. 157-167 . [8] CANONNE, Clément et GUERPIN, Martin, « Pour une génétique de l'improvisation musicale (seconde partie) – Éléments méthodologiques et typologie de cas d'études », *Genesis*, 48 | 2019, p. 169-181.
- [9] Projet ANR JCJC « Musical Improvisation and Collective Action » (2018-2021) et Projet MICA (Improvisation Musicale et Action Collective) – Projet ANR – 17 – CE27 – 0021 – 01.