

HAL
open science

Recherche-création : la figure du détective sauvage

Carinola Vincent-Raphaël

► **To cite this version:**

Carinola Vincent-Raphaël. Recherche-création : la figure du détective sauvage. Christophe d'Alessandro and Achille Davy-Rigaux and Christophe Pirenne and Solène Bellanger and Sylvie Pébrier and Julie Rosenkranz and Florence Roy and Mickaël Robert-Gonçalves (dir.). Recherches en musique Actes des Rencontres nationales sur les recherches en musique, Collegium Musicæ de l'Alliance Sorbonne Université, pp.477-482, 2023, Collection MusiqueS & Interdisciplinarité, 10.25836/rnrm.2020.57 . hal-04226050

HAL Id: hal-04226050

<https://hal.science/hal-04226050>

Submitted on 4 Oct 2023

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.

33

Recherche-création : la figure du détective sauvage

Vincent-Raphaël Carinola

Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'expression
contemporaine (CIEREC), Université Jean-Monnet (Saint-Étienne),
École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté (Dijon)

DOI → <https://doi.org/10.25836/rnrm.2020.57>

*Car tout le monde sait que l'artiste tient
à la fois du savant et du bricoleur : avec des
moyens artisanaux, il confectionne un objet matériel
qui est à la fois un objet de connaissance.*

Lévi-Strauss, 1962, p. 37.

À PROPOS DE CONSTELLATIONS

Constellations, œuvre électroacoustique pour cinq performers, répond à une proposition du professeur Laurent Pottier (université Jean-Monnet de Saint-Étienne – UJM) et du GRAME, centre national de création musicale de Lyon, pour la mise en œuvre d'un projet de pédagogie et de recherche impliquant les technologies numériques et destiné à un groupe d'étudiants en master de Musicologie de l'UJM¹³⁷. *Constellations* se situe dans la continuité de différents projets de composition élaborés dans d'autres contextes pédagogiques (conservatoires, écoles de musique, établissements du primaire et du secondaire) et de l'enseignement supérieur (pôle d'enseignement supérieur)¹³⁸. L'expérience fait suite à ma thèse de doctorat en musique et musicologie portant sur la composition et les nouvelles technologies qui a suscité, lors de sa soutenance en octobre 2019, un questionnement sur la position du compositeur face à un travail de recherche universitaire. Ce questionnement est à situer dans le champ plus large de la recherche-crédation. Il concerne un type spécifique de productions artistiques dans le contexte universitaire qui a donné lieu à une importante littérature ces dernières années¹³⁹. C'est pourquoi j'ai souhaité ici retracer les étapes de la réalisation de *Constellations* sous l'angle d'une réflexion sur la recherche-crédation.

SUR LA RECHERCHE-PRACTIQUE EN MUSIQUE

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 (artistes, chercheurs) sur l'objet de leur démarche : une production théorique, artistique ou relevant de l'une ou l'autre de ces disciplines. Ces différents points de vue sur l'objet de la recherche-pratique correspondent à autant de postures heuristiques assumées par les chercheurs-praticiens :

¹³⁷ Dans ce même cadre a été mené le projet *NebuloRitmia*, du compositeur Luís Quintana.

¹³⁸ Voir par exemple *Neumes* (2010), *Jeu est un autre* (2016), *Masques* (2011) : <https://www.vrcarinola.com/oeuvres>

¹³⁹ Pour une présentation de ces recherches : (Giaccio 2018).

- la posture heuristique de l'*amateur*: le sujet s'intéresse à un objet qui existe indépendamment de lui, par exemple par la production de connaissances sur le contexte historique, biographique, esthétique, sociologique, etc. ;
- 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 sauvage¹⁴⁰ » : l'objet ne préexiste pas, il est fabriqué par des sujets évoluant dans un espace qui favorise l'interaction entre des formes de raisonnements – dont l'abduction (Gell, 2009), dite méthode du détective – et des aptitudes techniques originales – art du détournement et du bricolage témoignant d'une certaine *pensée sauvage* (Lévi-Strauss, 1962, p. 30-36). C'est cette posture qui me paraît le mieux décrire la démarche de recherche-création.

Le détective sauvage détecte des indices semblant au premier abord insignifiants mais qui se révéleront porteurs de connexions possibles avec d'autres indices, d'où émergera comme d'un brouillard une conduite à suivre « à coups d'analogies et de rapprochements » (*Ibid.* p. 35). Le détective sauvage opère avec les moyens de bord, souvent détournés de leur utilité première. Il y a dans sa démarche un ajustement constant entre la singularité d'une situation donnée et l'émergence de méthodes de raisonnement appropriées – des logiques à l'œuvre – qui n'est pas sans rappeler la *théorie de l'enquête* de John Dewey (1967). L'objet de l'enquête n'est pas défini en soi. Au point de départ, il y a un trouble. Quelques indices permettent d'inférer que, de ce trouble, il en sortira probablement quelque chose.

Constellations est une invitation faite aux étudiants à adopter la posture du détective sauvage, au cours de ce qui sera décrit ici comme une enquête qui s'est déroulée en plusieurs étapes, sous la forme d'ateliers, entre novembre 2019 et mars 2020.

DÉROULEMENT DES ATELIERS

PREMIÈRE ÉTAPE: INDICES ET ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE

Lors du premier atelier a été proposée une partition graphique (**figure 1**) ayant la fonction d'un *réseau d'indices* évoquant un mystère que les différents protagonistes auront à élucider¹⁴¹. Chaque étudiant en a proposé une interprétation

¹⁴⁰ Il s'agit d'une figure en forme d'hommage au roman homonyme de Roberto Bolaño.

¹⁴¹ Cette partition a été utilisée une première fois dans *Variations* (2016) pour clarinette basse, saxophone baryton, violoncelle, piano, percussion et dispositif électroacoustique, écrite pour l'Ensemble XXI.n.

musicale. Il n'y a eu à ce stade aucune directive donnée. Le support graphique n'existait ici que comme invitation à une mise en relation d'objets différenciés (**figure 1**). Chaque interprétation musicale a été 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 façon d'explorer l'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 faite de prises de son instrumentales, de séquences-jeu proches de la prise de son en « musique concrète », d'expressions orales, de fragments de lecture, des évocations poétiques, etc. Ainsi, un étudiant ayant une pratique musicale a traduit les indices sous forme d'une nouvelle partition pour son instrument (flûte, guitare). Une étudiante a évoqué les « sons du quotidien » (ustensiles de cuisine, bruits de pas, de clés) que les graphismes lui ont inspiré. Une autre s'est appuyée sur les poèmes de Verlaine et de Ponge pour son interprétation. Le point commun entre les différentes abductions inférées par les signes graphiques a été la référence au ciel, aux étoiles, aux constellations.

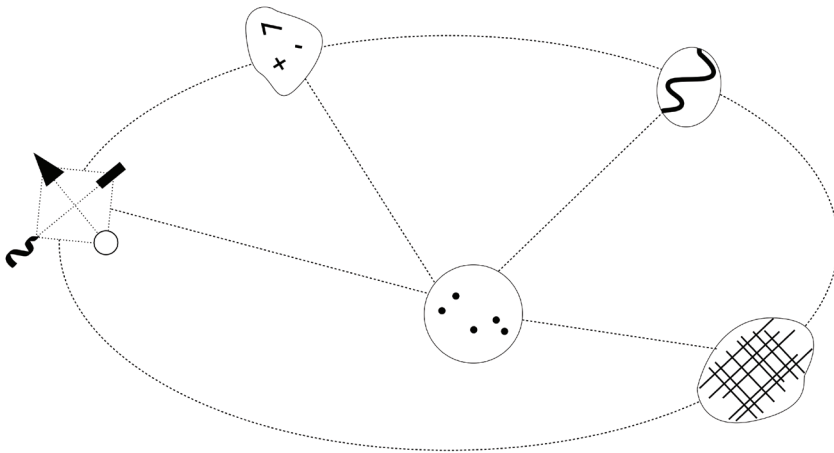

Fig. 1. Partition graphique pour *Constellations*.

DEUXIÈME ÉTAPE : CONSIGNATION DES FAITS

La deuxième étape a consisté à offrir aux étudiants un ensemble d'*outils opératoires* destinés à explorer la matière première issue de l'étape précédente : 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 constitutifs de cette matière première.

Ces opérations se sont accompagnées d'interrogations, délibérations, évaluations et appréciations menées tout au long d'un travail méticuleux d'investigation et qui ont, à leur tour, aussi été enregistrées et ajoutées aux éléments collectés lors de la première étape de travail. L'ensemble de ces éléments ont permis d'établir des faits sous la forme de propositions musicales consignées sur deux types de supports: un dispositif composé d'échantillons, de modulateurs sous la forme de programmes informatiques, ainsi que d'interfaces et de haut-parleurs et une partition, adoptant la forme d'une conduite (d'un script) reprenant de façon ordonnée et orientée le résultat du travail.

TROISIÈME ÉTAPE: PUBLICATION DES RÉSULTATS: AUDITION PUBLIQUE

La troisième étape a consisté à préparer l'exécution du script de façon à rendre public le résultat de la démarche. Ici, chaque geste, chaque interaction et chaque instant musical a été répété et intégré par les participants, dans un processus à rapprocher du travail caractéristique de la musique de chambre. Cette étape comprenait aussi la prise de conscience d'une modification importante des éléments musicaux consignés, car le concert s'effectue dans un nouvel espace impliquant une nouvelle perception des faits musicaux.

En résumé, *Constellations* apparaît comme une œuvre-documentaire, à la fois le résultat d'un travail d'enquête où se trouvent consignés les apports des participants et le récit de ses différentes étapes.

CONCLUSION

On l'aura compris, la description faite ici d'un projet de composition effectué dans un cadre universitaire assume son caractère ludique. Les fonctions des participants (compositeur d'une part, étudiants de l'autre) et la configuration finale de l'expérience (une œuvre musicale destinée à être présentée en concert) ont orienté fortement le déroulement de l'enquête et, de ce point de vue, atténué la figure idéale du détective sauvage. Toutefois, pour les étudiants (il faut préciser qu'ils étaient volontaires), dont certains avaient très peu de pratique musicale, il était important d'aborder un projet de recherche et de création dans lequel les critères d'évaluation ou de validation de savoirs disciplinaires étaient dès le départ absents. Pour le compositeur, il était tout aussi important de répondre au défi qui consiste à produire une œuvre sans recourir à la technicité inhérente aux formes traditionnelles d'expression de la pensée musicale que sont le système de notation, la virtuosité instrumentale ou les justifications technologiques. Le savoir technique n'était pas pour autant évacué. Les manipulations effectuées sur les objets sonores et la fabrication des outils permettant

ces manipulations ont eu un rôle majeur. Mais elles ont toujours été associées à l'expression de la singularité de chaque participant dont les objets sur lesquels ces opérations s'appliquaient portaient la trace.

L'expérience de *Constellations* confirme l'hypothèse de départ : les débats autour de la recherche-crédation en musique ne devraient pas concerner le statut conféré à l'objet produit – qu'il soit considéré comme scientifique ou musical – mais l'existence d'espaces adéquats, où des pratiques, des modes de raisonnement, des méthodologies, des savoirs et des techniques se confrontent et se nourrissent mutuellement, permettant ainsi l'émergence de productions non déterminées d'avance. La nécessité de ces espaces d'où émerge une « science du concret », rendant possible « l'organisation et l'exploitation spéculatives du monde sensible en termes du sensible » (Lévi-Strauss, *op. cit.*, p.30), reste toujours d'actualité.

BIBLIOGRAPHIE

- Bolaño, Roberto. *Los Detectives salvajes*, Barcelona, Anagrama, 1998
- Carinola Vincent-Raphaël. *Composer, disposer, agencer. Écrire la musique*, Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2021 (à paraître).
- Dewey John. *Logique. La théorie de l'enquête* (1938), éd. Gérard Deledalle, Paris, Puf, 1967.
- Gell Alfred. *L'Art et ses agents une théorie anthropologique* (1998), 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.
- Lévi-Strauss Claude. *La Pensée sauvage*, Paris, Presses Pocket, 1962.