

HAL
open science

Créativité, analyse, émergence : systèmes d'interaction dans le dialogue compositeur-musicologue

Meridan Lissa, Pape Gérard

► To cite this version:

Meridan Lissa, Pape Gérard. Créativité, analyse, émergence : systèmes d'interaction dans le dialogue compositeur-musicologue. 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.541-544, 2023, Collection MusiqueS & Interdisciplinarité, 10.25836/rnrm.2020.70 . hal-04226064v2

HAL Id: hal-04226064

<https://hal.science/hal-04226064v2>

Submitted on 10 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.

13.

Créativité, analyse, émergence : systèmes d'interaction dans le dialogue compositeur-musicologue

Lissa Meridan

Université Bordeaux-Montaigne

Gérard Pape

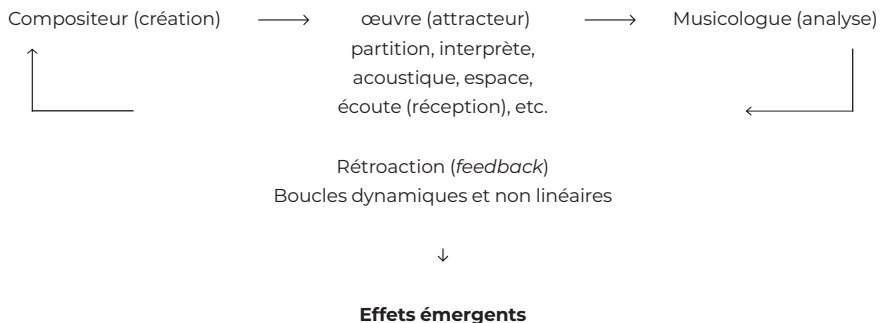
Compositeur

DOI → <https://doi.org/10.25836/rnrm.2020.70>

En décembre 2019, Lissa Meridan a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « De l'harmonie au chaos. Émergence dans la musique de Gérard Pape », aboutissement de plusieurs années de collaboration, de projets artistiques et de recherche autour d'un but commun : la création musicale. Ici, chercheuse et compositeur se sont réunis dans le but de cerner les éléments d'interaction essentiels à la découverte réciproque, éléments qui ont mené à des analyses riches et approfondies et qui, à leur tour, ont nourri le processus créatif de la composition musicale. En s'inspirant des modèles venant de la nature ainsi que de l'analyse systémique et des principes d'émergence, ce projet de recherche doctorale nous a permis d'ouvrir un fécond dialogue d'interrelation dynamique et évolutive entre chercheur et compositeur. Au-delà des spécificités du projet analytique initial, cette approche transversale s'est étayée sur l'ouverture d'un échange fructueux entre la démarche théorique et les aspects portant plutôt sur la pratique, les chemins de la création et l'expérience musicale.

Au fur et à mesure que les travaux ont avancé, nous avons constaté que l'articulation entre chercheur et compositeur a fait apparaître des pistes émergentes dont les conséquences seront tracées par de futurs axes de recherche ainsi que par de futures directions artistiques. En participant à l'élaboration de théories, de méthodologies et de modèles, nous avons compris que la relation chercheur-compositeur peut être décrite comme un système ouvert avec des processus de fonctionnement qui intègrent de multiples éléments en interaction et qui génèrent des effets rétroactifs, positifs et émergents.

LE SYSTÈME D'INTERACTION COMPOSITEUR-MUSICOLOGUE

Le processus, représenté dans la figure ci-dessus, commence avec l'œuvre musicale – entité centrale autour de laquelle le flux d'échange d'informations circule. L'analyse des partitions fait apparaître certaines caractéristiques communes qui nous ont incités à ouvrir un dialogue avec le compositeur. Cet échange, à son tour, a permis de mieux contextualiser les données et de les mettre en relief par rapport à d'autres œuvres ou contextes artistiques et scientifiques qui lui ont servi d'inspiration. De cette façon, en cherchant à comprendre l'œuvre *Harmonies of Time and Timbre*, nous étions amenés à chercher des méthodes d'analyse adaptées à l'œuvre, à adopter des changements radicaux dans notre conception méthodologique et, finalement, à considérer l'œuvre même en tant que système d'émergences.

De même, cet échange a continué à engendrer des idées menant à l'expérimentation des approches analytiques et qui ont parfois suggéré d'autres possibilités pour l'interprétation des partitions. Le compositeur, lui aussi, a observé que ce processus a inspiré à la fois une transformation radicale de sa pensée, et finalement, l'émergence de nouveaux modèles et processus de composition qui ont déjà abouti à de nouvelles créations musicales. Les réalisations récentes de ses œuvres *Triple Requiem* et *L'Enfant et le Quatrième Monde* en sont des exemples.

En poursuivant ce processus, les flux d'échanges s'accroissent et provoquent des boucles rétroactives d'informations qui déclenchent, autant chez le compositeur que chez la chercheuse, des sauts vers des niveaux de pensée plus « intuitifs », d'où il est effectivement possible de gagner une nouvelle perspective sur le travail. De plus, le système n'est pas hermétique : chaque participant est en contact continu avec son environnement externe, qui vient modifier et enrichir les flux. Les résultats, qui émergent à partir d'un certain seuil de complexité de pensée et de profondeur de réflexion, stimulent un renouvellement du processus : reprise des discussions, des échanges, de l'expérimentation et ainsi de suite.

De cette manière, quand certaines idées qui émergent d'une discussion sont appliquées à de nouveaux problèmes ou d'autres aspects d'un même problème, soit dans le même contexte, soit dans un autre contexte, elles se trouvent réinjectées dans la boucle où elles continuent d'alimenter des flux de réflexion et de rétroaction dont les réseaux d'informations se révèlent de plus en plus complexes et se comportent de façon non linéaire.

Cependant, afin de pouvoir atteindre la compréhension réciproque, nous étions amenés à entrer dans des détails techniques, parfois minutieux, qui, dans le travail de Pape, font survenir des transformations au cœur même du son. De ce fait, les connaissances très spécifiques de la théorie de la musique, mais également dans les domaines de l'acoustique, de l'informatique musicale et de la psychoacoustique, étaient indispensables afin d'entretenir un niveau de compréhension mutuelle fructueux.

Nous avons remarqué que dans ce contexte d'échange réciproque, les effets de la rétroaction continuent à stimuler la pensée non linéaire et ceci même longtemps après nos rencontres. Il y a une croissance importante de nouvelles idées qui provoquent, de façon imprévisible, des sauts d'inspiration, des prises de conscience et d'intuition et qui, finalement, engendrent des niveaux de créativité surprenants – ils émergent en toute simplicité, telle une évidence. Ainsi, nous avons observé un accroissement important, tant dans la quantité de nouvelles idées que dans leur qualité. Les mécanismes fondamentaux de ce processus d'interaction décrivent donc une relation en évolution perpétuelle que nous constatons, à ce jour, être toujours en train de mûrir et d'ouvrir sur de nouveaux horizons dans les domaines de la création et de la recherche musicale.

BIBLIOGRAPHIE

Meridan, Lissa. *De l'harmonie au chaos. Émergence dans la musique de Gérard Pape*, thèse doctorale, université Bordeaux-Montaigne, 2019.

Pape, Gérard. *MusiPoéSci. Écrits autour de la musique*, Paris, Éditions Michel de Maule, 2015.

Pape, Gérard. *DLSI Artistic Duo*, http://dlsi.krash.net/gerard_pape_composer.html/, consulté le 29 avril 2020.