

Musicologie computationnelle et composition algorithmique. Hommage à Marcel Mesnage

Vendredi 11 mars 2011

de 14h30 à 18h

Ircam, Salle I. Stravinsky
1, place I. Stravinsky 75004 Paris
(Entrée libre dans la mesure des places disponibles)

Cette séance du séminaire MaMuX est consacrée à l'une des figures emblématiques de la musicologie computationnelle et de la composition algorithmique en France : Marcel Mesnage. La séance accueillera également la création française de MARCELLO d'André Riotte, œuvre pour marimba et violoncelle de 2007 dédiée à Marcel Mesnage ainsi que d'autres interprétations d'œuvres pianistiques de Marcel Mesnage et André Riotte par la pianiste Thérèse Malengreau. La séance est organisée en collaboration et avec le soutien de la Société Française d'Analyse Musicale.

Programme :

- 14h30 - 14h40 **Moreno Andreatta** - Présentation de la séance
- 14h40 - 15h10 **André Riotte** - Hommage posthume à Marcel Mesnage et introduction à la pièce MARCELLO
- 15h15 - 15h30 Création de la pièce MARCELLO d'André Riotte pour marimba (Marc Dumazert) et violoncelle (Philippe Pennanguer)
- 15h30 - 16h00 **Thérèse Malengreau** - L'interprète face aux degrés de formalisme dans quelques compositions d'André Riotte et de Marcel Mesnage. Reflets d'une amitié créatrice.

- 16h15 - 17h00 **Bruno Bossis** - Quelques aspects des théories et des outils analytiques développés par Marcel Mesnage
- 17h00 - 17h45 **Luigi Verdi** - Musical kaleidocycles: composition and analytical techniques
- Discussion finale (avec la participation de Jean-Michel Bardez, Claudy Malherbe)

Résumés

Thérèse Malengreau (pianiste, professeur d'esthétique comparée, Institut d'histoire de l'art et d'archéologie, Bruxelles)

Ma confrontation en tant qu'interprète à quelques pièces formalisées jusqu'à l'algorithme pur d'André Riotte et de Marcel Mesnage m'a amenée à saisir quels a-prioris et principes gouvernant l'attente créatrice de l'interprète – de la perception digitale à l'analyse motivique et structurelle d'ensemble – se déclenchent et sont à l'œuvre pour fonder l'interprétation, c'est-à-dire l'image de l'œuvre que l'interprète va construire et transmettre. Ces principes évoluent diversement en fonction du degré de formalisme arboré par les œuvres.

Je jouerai *Amélie* de M.M., *Mélopée* d'André Riotte, *Déploration* de Marcel Mesnage et André Riotte.

Bruno Bossis (maître de conférences en analyse et en informatique musicale à l'Université Rennes 2 - chercheur permanent du MINT/OMF à l'Université Paris Sorbonne - Paris IV)

Dans ses travaux, Marcel Mesnage a exploré différents aspects de la musicologie computationnelle. La recherche sur la modélisation des partitions musicales a permis d'ouvrir la voie à l'analyse assistée par ordinateur. S'appuyant sur ce travail fondamental, la réflexion de Marcel Mesnage sur les rapports qu'entretiennent la notation et le domaine de la musicologie analytique a jeté les bases d'une instrumentation de l'analyse musicale. La segmentation automatique, les entités formelles et la typologie des classes modales représentent quelques exemples de développements particulièrement fructueux. Au delà d'une démarche réflexive, le morphoscope montre sa contribution directe à l'élaboration d'outils novateurs mis au service de l'analyste. Souvent en collaboration avec André Riotte, Marcel Mesnage a laissé des écrits importants de la pratique de l'analyse assistée sur des œuvres du répertoire. Ainsi, de l'exploration théorique à la confrontation avec la musique des compositeurs, il a offert aux musicologues et aux musiciens un renouvellement de l'analyse musicale.

Luigi Verdi (compositeur et musicologue, Conservatoire d'Adria, Italie)

Starting from the analysis of the features of traditional temperament, the theory of musical kaleidocycles (after some of Maurits Escher's graphic techniques) points out the fundamental numerical rules governing a chord structure, which may have analytical and compositional implications, like when processing kaleidocycles into rhythmic-melodic canons. This recalls other strategies relating to the kaleidocyclical technique, sharing with it the periodical structure and the strict numerical approach; thus you can find links with some apparently heterogeneous theories such as, for example, those of Marcel Mesnage and André Riotte, as well as Anatol Vieru's modal theory and Iannis Xenakis's sieve theory. In all these approaches the numerical translation of some events leads to results which can be differently applied both in the vertical space of the pitch arrangement and in the horizontal one as regards the rhythmic-melodic patterns. The kaleidocycle is the effect of a transformation of space into time, that is a vertical structure which changes into a horizontal one.

Références bibliographiques :

- André Riotte et Marcel Mesnage, *Formalismes et modèles musicaux, vol. 1. Préliminaires et formalismes généraux*. Collection « Musique/Sciences », Ircam-Delatour France, 2006.
- André Riotte et Marcel Mesnage, *Formalismes et modèles musicaux, vol. 2. Exemples de modélisation de partitions musicales*. Collection « Musique/Sciences », Ircam-Delatour France, 2006.
- Luigi Verdi, *Caleidocicli Musicali*, Rugginenti, Milan, 2005. Nouvelle édition 2010.

Planning du séminaire :

- Vendredi 8 octobre 2010 : modèles formels de la pensée contrapuntique. Avec la participation de Julien Junod, Karim Haddad et Moreno Andreatta
- Vendredi 10 décembre 2010 : systèmes d'intervalles généralisés et théorie de l'homométrie. Avec la participation de Daniele Ghisi, John Mandereau et Guillaume Lachaussée.
- Samedi 11 décembre 2010 : école mathématique pour musiciens et autres non-mathématiciens animée par Pierre Cartier
- Vendredi 14 janvier 2011 : music and mathematics as seen by composers. Tom Johnson with five young composers (Christopher Adler, Steve Gisby, Brian Parks, Samuel Vriezen, Michael Winter)
- Vendredi 4 février 2011 : mathesis et subjectivité. Autour de la logique musicale. Avec la participation de Hugues Dufourt.
- Samedi 5 février 2011 : école mathématique pour musiciens et autres non-mathématiciens animée par Pierre Cartier
- *Vendredi 11 mars 2011 : Musicologie computationnelle et composition algorithmique. Hommage à Marcel Mesnage. Séance organisé en collaboration et avec le soutien de la SFAM.*
- Vendredi 1er avril 2011 : block designs en composition. Avec la participation de Franck Jdrzejewski, Tom Johnson, ...
- Samedi 2 avril 2011 : école mathématique pour musiciens et autres non-mathématiciens animée par Pierre Cartier
- Vendredi 20 mai 2011 : séance à définir

Contacts :

Le Séminaire est organisé par L'Equipe Représentations Musicales de l'IRCAM, en collaboration avec Guerino Mazzola (MultiMediaLab de Université de Zürich / School of Music, University of Minnesota), Franck Jdrzejewski (CEA Saclay - INSTN/UESMS), Thomas Noll (Escola Superior de Musica de Catalunya) et avec le soutiens du CNRS (UMR STMS - Sciences et technologies de la musique et du son). Pour tout renseignement, contacts et propositions :

Moreno Andreatta (andreatta[at]ircam.fr)

Carlos Agon Amado (agonc[at]ircam.fr)

