

Journée d'études, 24 novembre 2023

Évolution et mutation des expériences dans l'improvisation musicale libre

Argumentaire

Liberté, créativité, expérimentation, adaptation, coopération, exploration, interaction, collaboration, communication, acceptation, erreur, inconnu, spontanéité : la pratique de l'improvisation musicale libre (et de toute forme d'improvisation, quelle que soit la discipline) est fréquemment caractérisée par ces termes. Dans la recherche d'une définition de l'improvisation, ces notions ont été examinées en profondeur pour mieux comprendre ce phénomène, et elles ont été abordées dans une vaste bibliographie (Borgo 2005, Canonne 2013-2022, Laborde 1999, Fantasia 2014, Pétard 2011, Saladin 2015, Schiavo 2017, etc.).

Ces concepts sont interprétés de diverses manières selon l'approche de l'analyste et offrent un large éventail de façons d'être abordés. Cette interprétation dépend de nombreux facteurs, qu'ils soient contextuels (la situation d'improvisation) (Savouret 2010) ; historiques (que ce soit dans la vie individuelle ou dans l'histoire de la musique, du monde et de la société) (Dahlhaus 1979, 2010, Pétard 2017) ; liés à des questions physiques, entre autres.

Ces concepts ne sont pas figés non plus dans ce spectre de facteurs, mais ils évoluent au fil des années de pratique et d'étude de l'improvisation musicale. Certains de ces concepts évoluent en fonction de l'expérience musicale, de l'expérience de vie, du travail technique, des transformations corporelles, de l'évolution technique et technologique, de la transformation du monde, etc (Dewey 2005, Merleau-Ponty 1964, Adorno 2003). Cette évolution peut découler d'une intention délibérée de faire évoluer certains aspects ou d'une transformation progressive inconsciente. En fin de compte, le concept même d'improvisation évolue au fur et à mesure que chacun des concepts qui le caractérisent évolue.

L'intégration de ces concepts dans la vie quotidienne de l'artiste implique également un changement du mode de vie et de la manière d'interagir avec le monde et la société. La question se pose de savoir si être un improvisateur musical signifie être imprégné de ces concepts en permanence, s'ils sont incorporés au cours de la pratique musicale, ou si l'improvisateur peut s'en détacher complètement dans sa vie quotidienne pour ne les appliquer qu'à sa pratique musicale.

Dans le cadre de cette journée d'études, nous souhaitons interroger les acteurs de la pratique de l'improvisation sous différents points de vue : ceux des musiciens, ceux des chercheurs, ceux des artistes-chercheurs, ceux des ensembles d'improvisation musicale. Nous cherchons à comprendre comment les concepts énumérés au début de ce texte ont évolué dans leur approche de l'improvisation musicale. Comment la pratique de l'improvisation musicale a-t-elle modifié leur perspective sur le monde, la société et leur vie ? Comment le concept même d'improvisation a-t-il évolué dans l'histoire ? Nous souhaitons également analyser comment l'improvisation permet la coexistence de ces différents "niveaux" en même temps. Par exemple, comment les musiciens d'un ensemble peuvent-ils cohabiter et collaborer en harmonie ? Comment peuvent-ils créer un discours musical cohérent avec des musiciens

ayant des connaissances musicales très hétérogènes, des expériences de vie totalement opposées, et dans toutes les autres configurations des caractéristiques musicales et non-musicales des individus.

La journée d'études se tiendra à Lille le 24 novembre et accueillera parmi ses invités des chercheurs, des musiciens improvisateurs ainsi que des membres d'ensembles d'improvisation, qui se réuniront pour discuter de ces problématiques.

Programme

Lieu : Salle Vive Tice B2.234

10h Accueil et introduction de la journée, **João Fernandes**

10h30 - 12h30 - *Les parcours d'improvisateurs : individuation et collectivité,*

Modérateur : **Alexandre Pierrepont** et **Simon Rose**

- 10h30 - **Frederico Lyra** : *Steve Lacy and some dialectical figures of improvisation*
- 11h - **Nicolas Souchal** : *Évolutions et mutations de la pratique instrumentale chez Evan Parker et Jean-Luc Cappozzo*
- 11h30 - **Marin Escande** : *De Group Ongaku à Taj Mahal Travellers : la naissance de l'improvisation libre dans les années 1960 au Japon.*
- 12h - **Alexandre Pierrepont** : *La conscience d'improviser*

12h30 - 14h - pause déjeuner

14h - 15h - *L'expérience vécue de l'improvisateur*

Modérateur : **Anis Farigi**

- 14h - **Simon Rose** : *The lived experience of improvisation: in music, learning and life.*
- 14h30 - **João Fernandes** : *The interactions between technological evolution and musical evolution in the journey of the electroacoustic improviser.*

15h00 - 16h00 Table ronde : *L'évolution de l'expérience socio-politique et musicale des ensembles d'improvisation libre dans le monde contemporain*

- Participants : **Peter Orins, Ivann Cruz, Raymond Boni, Phillippe Lemoine, Simon Rose**
- Discutants : **João Fernandes, Frederico Lyra, Alexandre Pierrepont**

16h - pause

Lieu : Théâtre des Passerelles

- 16h30 - **Alípio C. Neto** : *Persuasion and rhetoric in my life as a free improviser*

Concerts

17h00 - Concert avec les participants

17h45 - Duo : **Simon Rose, Phillippe Lemoine**

18h30 - Trio : **Raymon Boni, Bastien Boni et João Fernandes**

Résumés

- **Marin Escande** : *De Group Ongaku à Taj Mahal Travellers : la naissance de l'improvisation libre dans les années 1960 au Japon*

Que ce soit avec la Japanoise ou le mouvement Onkyōkei, la scène bruitiste japonaise jouit depuis plusieurs décennies d'une notoriété certaine à l'international. Si l'on retrace ses origines dans les milieux undergrounds de la fin des années 1970, il n'est que peu fait mention des pionniers du genre. Dès la fin des années 1950, les membres de Group Ongaku développèrent de nouvelles formes d'improvisation collective, utilisant toutes sortes d'objets issus du quotidien. Contemporain des nouveaux courants artistiques actionistes d'après-guerre comme Neo-dada Organisers ou Hi-red Center, ils frayèrent la voie à tout un éventail de pratiques performatives, devançant la venue de John Cage en 1962 dont l'influence est souvent considérée comme déterminante au Japon. Dans la suite des années 1960, ces pratiques se sont aussi développées selon des configurations plus intermédiaires, mélangeant projections audiovisuelles et dispositifs in situ, pour aboutir, au tournant des années 1970, aux performances environnementales du collectif Taj Mahal Travellers. Cette communication prendra ainsi pour point de départ les activités de group Ongaku, considéré comme premier collectif bruitiste d'improvisation libre au Japon, et examinera son influence tout au long des années 1960.

- **João Fernandes** : *The interactions between technological evolution and musical evolution in the journey of the electroacoustic improviser*

Dans cette communication, nous aborderons les idiosyncrasies de l'improvisation musicale électroacoustique qui mène l'artiste à renouveler continuellement sa façon d'improviser avec ses instruments numériques. Nous cherchons à comprendre si et comment la courte vie des matériaux électroniques et numériques influe sur le développement musical de l'artiste, si elle s'inscrit dans une évolution naturelle ou si elle se situe quelque part entre ces deux processus évolutifs.

- **Frederico Lyra** : *Steve Lacy and some dialectical figures of improvisation*

In this communication, we will discuss some of Steve Lacy's different improvisatory figures concerning his conception of freedom, material and particularly the modality of free improvisation.

- **Alípio Neto** : *Persuasion and rhetoric in my life as a free improviser*

My view on persuasion (to be persuaded) is to be in the possession of the present time, wherein individuals should take the maximum control of their present consciousness (in the meantime); and to be in possession of the moment is to enjoy the absolute taste, pleasure and pain of being alive, the complete ownership of the present. On the other side lies the world of rhetoric, the conciliation with the codified rules and the necessity of living according to what "real life" means to contemporary societies. My experience as a free improviser teaches me every day how to establish aesthetic and political connections between those two

dimensions of my life through music. My daily life and my practice as an improviser are in total intersection through persuasion.

- **Alexandre Pierrepont** : *La conscience d'improviser*

Il n'y a pas à sortir de là: tout le monde improvise. Mais à partir de là, de ce lieu qui est un endroit et un envers, les attitudes peuvent diverger, entre celles et ceux qui réproouvent, répriment ou refoulent le fait d'improviser, et ceux et celles qui l'apprécient, le valorisent et le cultivent. De quoi alors cette conscience d'improviser est-elle la conscience ?

- **Simon Rose** : *The lived experience of improvisation: in music, learning and life*

Improvisation is crucial to a wide range of artistic activities – most prominently, perhaps, in music, but extending to other fields of experience. Yet it gets short shrift in both appreciation and analysis of art. The Lived Experience of Improvisation draws on an analysis of interviews with highly regarded improvisers, including Roscoe Mitchell, Pauline Oliveros and George Lewis. Simon Rose also exploits his own experience as a musician and teacher and argues that improvisation is a pervasive aspect of being human and that it should be at the heart of our understanding of the world.

- **Nicolas Souchal** : *Évolutions et mutations de la pratique instrumentale chez Evan Parker et Jean-Luc Cappozzo*

Chez Parker, premièrement, je relaterai comment l'instrument a évolué d'outil pour faire de la musique vers outil de connaissance, notamment par une écoute attentive du feedback instrumental. Deuxièmement, j'analyserai l'évolution vers une conception dite régressive de l'instrument, considérant le saxophone soprano comme un tube fermé qu'il s'agit d'ouvrir de différentes manières. Chez Cappozzo, je m'attacherai à décrire le processus qui l'a amené, au début de son parcours, à trouver "sa sonorité".

Comité d'organisation

- João Fernandes (CEAC, Université de Lille)
- Alexandre Pierrepont (Musidanse, Université Paris 8)
- Frederico Lyra (CREA, Université de Picardie Jules Verne/USP)
- Étudiants du master Musique (Université de Lille) :
 - Félix Emery,
 - Maximien Adelbert,
 - Paul Vennin,
 - Matthias Deram