

Analyser les processus de création musicale

Colloque international - 2e édition

10-12 octobre 2013

Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique

Faculté de musique de l'Université de Montréal

Langues du colloque : français/anglais

1. PRESENTATION

Ce colloque, dont la première édition organisée par Nicolas Donin et Vincent Tiffon s'est tenue à Lille en 2011, rassemble les chercheurs qui s'intéressent à la **créativité artistique** et à l'**étude des processus de la création musicale et sonore**, passés et présents. Les chercheurs des diverses spécialités qui abordent cette problématique (histoire, analyse musicale, critique génétique, psychologie, sciences cognitives, sociologie, ethnomusicologie, anthropologie, etc.) sont ainsi invités, dans une perspective interdisciplinaire, à confronter et à mettre en relation les différentes méthodologies développées depuis une trentaine d'années dans leurs domaines respectifs. Tous contribuent à leur façon à **faire progresser la connaissance des procédés, techniques, savoirs et savoir-faire mis en œuvre par les musiciens** dans leurs démarches de création.

Avec les mutations épistémologiques advenues en musicologie à la fin du siècle dernier, **la notion de « processus créateur » s'est enrichie**. On assiste en effet à un élargissement du champ d'étude qui ne se limite plus à l'œuvre écrite du compositeur de musique savante. **Ce champ englobe maintenant l'ensemble des répertoires musicaux contemporains (savants et populaires) ainsi que les dimensions orale, technologique et collaborative du processus de création en musique**. On s'intéresse par exemple à la fonction de l'improvisation et du geste dans la démarche créatrice, aux dimensions collectives et collaboratives du travail artistique, à la redéfinition des rôles du compositeur et de l'interprète, à l'évolution du métier de réalisateur de studio et de réalisateur en informatique musicale, aux stratégies de documentation, transmission et remontage des œuvres mixtes et interactives, etc. La complexité et la multidimensionalité de ce champ d'étude requièrent de **nouveaux outils d'analyse** et de **nouvelles méthodes de recherche**, aux croisements entre musicologie analytique, sciences sociales et autres disciplines scientifiques – entre enquête de terrain et expérimentation cognitive.

Cet élargissement fournit aussi un **contexte renouvelé** aux **études génétiques sur les œuvres et les compositeurs du canon musical occidental**. En effet, qu'elles soient basées sur des archives historiques ou sur des recueils de données empiriques, les études des processus de création musicale partagent tous des exigences méthodologiques, un vocabulaire descriptif, et des modèles de l'action créatrice. Ce colloque se veut donc **un forum** où peuvent se rencontrer les derniers résultats produits par la tradition bien établie des *sketch studies*, et les paradigmes complémentaires ou alternatifs nés d'autres corpus et d'autres approches.

2. APPEL DE COMMUNICATIONS

Chaque proposition de communication, en français ou en anglais, comprendra les éléments suivants :

- Nom et prénom du conférencier ;
- Affiliation institutionnelle ;
- Biographie du conférencier (au maximum 150 mots) ;
- Adresse postale, téléphone et adresse électronique ;
- Titre proposé de la communication ;

- Résumé, d'une longueur de 800 à 1200 mots, présentant clairement le sujet, la discipline principale dans laquelle la communication s'inscrit, les théories et modèles du processus créateur invoqués dans la communication, les objectifs, la méthodologie employée et les résultats de l'étude ;
- Bibliographie sélective (3 à 8 références) et principales sources utilisées (archives, données expérimentales ou ethnographiques, etc.).

3. COMITE SCIENTIFIQUE

• Joseph Auner	Tufts
• Rémy Campos	CNSMDP / HEM Genève / CMBV
• Pascal Decroupet	Nice
• François Delalande	GRM
• Irène Deliège	Bruxelles
• Nicolas Donin	Ircam
• Michel Duchesneau	UdeM
• Daniel Ferrer	CNRS
• Jonathan Goldman	Victoria
• Philip Gossett	Chicago
• Catherine Guastavino	McGill
• Antoine Hennion	Mines ParisTech
• Martin Kaltenecker	Paris-VII
• William Kinderman	Urbana-Champaign
• Serge Lacasse	Laval
• Jerrold Levinson	Maryland
• Eric Lewis	McGill
• Stephen McAdams	McGill
• Felix Meyer	Paul Sacher Stiftung
• Ingrid Monson	Harvard
• Jean-Jacques Nattiez	UdeM
• Christoph Neidhöfer	McGill
• Emmanuelle Olivier	CNRS
• John Rink	Cambridge
• Friedemann Sallis	Calgary
• Jacques Theureau	CNRS
• Vincent Tiffon	Lille
• Caroline Traube	UdeM
• Elena Ungeheuer	Würzburg
• Philippe Vendrix	CNRS

4. COMITE D'ORGANISATION

- Nicolas Donin
- Michel Duchesneau
- Jonathan Goldman
- Catherine Guastavino
- Caroline Traube

5. DATE DE DEPOT DES PROPOSITIONS

Les dossiers devront être envoyés pour le 1er décembre 2012 au plus tard en fichiers joints (format WORD) à tcpm2013@oicrm.org

Les propositions de communication seront soumises au Comité scientifique, composé de spécialistes de plusieurs pays. L'avis de sélection sera notifié aux conférenciers dans un délai de 12 semaines.

6. INSTITUTIONS ORGANISATRICES

[OICRM](#) : Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (Montréal).

[IRCAM](#) : Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique (Paris), équipe [Analyse des pratiques musicales](#).

En collaboration avec la Faculté de musique de l'Université de Montréal, le [CIRMMT](#) (Centre Interdisciplinaire de Recherche en Musique, Médias et Technologie) et l'École de musique Schulich de l'Université McGill.

7. SITE WEB

Un site web dédié au colloque sera mis en place au courant de l'automne 2012.

Le site de l'édition précédente peut être consulté à : <http://tcpm2011.meshs.fr/>

TRACKING THE CREATIVE PROCESS IN MUSIC
International Conference – 2nd edition

10-12 October 2013

Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique
Faculty of Music, Université de Montréal

Languages : French/English

1. INTRODUCTION

This conference, whose first edition was organized by Nicolas Donin and Vincent Tiffon in Lille (France) in 2011, brings together researchers interested in **artistic creativity** and the study of **processes of musical and sound creation** of the past and present. Researchers working on this cluster of problems from a wide variety of specialities (history, music analysis, genetic criticism, psychology, cognitive sciences, sociology, ethnomusicology, anthropology, etc.) are invited to assess the different methodologies developed in last thirty years in their respective areas in an interdisciplinary perspective. Each approach contributes in its own way **to the advancement of our understanding of the procedures, techniques, knowledge and know-how employed by musicians** involved in creative projects.

With the epistemological paradigm shifts that musicology underwent at the end of the last century, **the notion of 'creative process'** has been enriched. Sketch studies has extended its scope beyond notated works of art music. **Today this field includes all (learned and popular) contemporary musical repertoires as well as the oral, technological and collaborative dimensions of the creative process in music.** There is growing interest, for example, in the function of improvisation and of gesture in the creative process, in the collective and collaborative dimensions of artistic work, in the redefinition of the roles of the composer and the performer, in the evolution of the metier of the studio technician/producer/computer music designer and in the strategies of documentation, transmission and future performance of works for combined instrumental and electronic means as well as interactive works, etc. The complexity and the multidimensionality of this field of study requires **new analytical tools** and **new research methods** at the crossroads of analytical musicology, social science and other scientific disciplines—between field work and cognitive experimentation.

This broadening of the field also provides a **new context** for **genetic studies of works and composers from the Western musical canon**. Whether based on historical archives or on the collection of empirical data, studies of the creative process in music share many of the same methodological requirements, descriptive vocabulary and models of creative action. This conference therefore aims to be **a forum** in which the most recent results produced by the well established tradition of sketch studies can meet the complementary or alternative paradigms emerging from other repertoires or approaches.

2. CALL FOR PROPOSALS

Each conference talk proposal, in French or English, must include the following elements:

- First and last name of presenter
- Institutional Affiliation
- Short biography of presenter (maximum 150 words)
- Mailing Address, telephone number and email address
- Title of proposed conference talk
- Abstract, 800 to 1200 words in length, clearly presenting the subject, the main discipline in which the talk is inscribed, the theories and models of creative processes described in the talk, the goals, the methodology used and the results of the study

- Selected Bibliography (3 to 8 references) and main sources used (archives, experimental or ethnographic data, etc.).

3. PROGRAM COMMITTEE

- Joseph Auner Tufts
- Rémy Campos CNSMDP / HEM Genève / CMBV
- Pascal Decroupet Nice
- François Delalande GRM
- Irène Deliège Bruxelles
- Nicolas Donin Ircam
- Michel Duchesneau UdeM
- Daniel Ferrer CNRS
- Jonathan Goldman Victoria
- Philip Gossett Chicago
- Catherine Guastavino McGill
- Antoine Hennion Mines ParisTech
- Martin Kaltenecker Paris-VII
- William Kinderman Urbana-Champaign
- Serge Lacasse Laval
- Jerrold Levinson Maryland
- Eric Lewis McGill
- Stephen McAdams McGill
- Felix Meyer Paul Sacher Stiftung
- Ingrid Monson Harvard
- Jean-Jacques Nattiez UdeM
- Christoph Neidhöfer McGill
- Emmanuelle Olivier CNRS
- John Rink Cambridge
- Friedemann Sallis Calgary
- Jacques Theureau CNRS
- Vincent Tiffon Lille
- Caroline Traube UdeM
- Elena Ungeheuer Würzburg
- Philippe Vendrix CNRS

4. ORGANIZING COMMITTEE

- Nicolas Donin
- Michel Duchesneau
- Jonathan Goldman
- Catherine Guastavino
- Caroline Traube

5. DEADLINE FOR PROPOSALS

The proposals must be received no later than 1 December 2012 as an email attachment MSWord file sent to tcpm2013@oicrm.org

The conference talk proposals will be evaluated by the Program Committee, composed of specialists from several countries. Notification of acceptance will be sent to applicants within 12 weeks.

6. ORGANISING INSTITUTIONS

[OICRM](#): Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique.

[IRCAM](#): Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique (Paris), [Analysis of Musical Practices](#) Research team.

With the collaboration of the Faculty of Music, Université de Montréal, the [CIRMMT](#) (Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology) and the Schulich School of Music, McGill University.

7. WEB SITE

A conference web site will be online in fall 2012.

Website of the previous Conference: <http://tcpm2011.meshs.fr/>

