

SOUTENANCE DE THÈSE

10 décembre 2019, 14h

Nouveau Patio, amphithéâtre Alain Beretz
20a rue René Descartes, Strasbourg

INSTRUMENTS NUMÉRIQUES ET PERFORMANCES MUSICALES

Enjeux ontologiques et esthétiques

Madeleine LE BOUTEILLER

MEMBRES DU JURY :

M. Alessandro ARBO (directeur de thèse)
M. Philippe LE GUERN
M. Bernard SÈVE
Mme Anne SÈDES
M. Thomas PATTESON

Professeur, université de Strasbourg
Professeur, université de Rennes 2
Professeur émérite, université de Lille
Professeur, université de Paris 8
Professeur, Curtis Institute of Music

Résumé :

Cette thèse mène une enquête sur le statut ontologique des nouveaux instruments numériques et une étude esthétique des performances musicales qu'ils permettent de produire, dans le but de répondre aux questions : que sont les instruments de musique numériques, et en quoi transforment-ils les performances musicales qu'il permettent de réaliser ?

Dans un premier temps, nous présentons différentes définitions de l'instrument de musique et examinons les études théoriques de la performance musicale, en particulier dans sa relation aux instruments et aux œuvres musicales. Puis nous décrivons et analysons notre corpus d'instruments numériques, tous caractérisés par l'élaboration numérique et algorithmique du signal sonore. Ce sont différents instruments à interfaces gestuelles, comme les *Hands* de Michel Waisvisz, des contrôleurs MIDI, et des systèmes où les performeurs interagissent directement avec l'ordinateur par le biais d'interfaces graphiques, clavier et souris en main : les logiciels de création musicale, des performances d'orchestres d'ordinateurs et de *live coding*. Nous analysons les modes de fonctionnement des instruments, de leur conception à leur mise en scène, pour mettre en évidence les changements à l'œuvre dans les pratiques musicales. Enfin, nous proposons une actualisation de la définition d'instrument de musique, ce qui nous permet de mettre en évidence les enjeux soulevés par les nouveaux instruments numériques et les changements qu'ils opérèrent au niveau des performances musicales. Leur rapport particulier au temps et à l'espace de la scène les entraîne dans une relation de dépendance étroite avec leurs performances. Avec les instruments numériques, le musicien et le spectateur appréhendent la musique et la performance de manière sensiblement nouvelle.