

Sheng! l'orgue à bouche

des dizaines de sons, des centaines de musiques

Équipe de pilotage :

Jean-Marc Chauvel (Sorbonne Université, IReMus)

Pierre Couprie (Sorbonne Université, IReMus)

Liao Lin-Ni (TPMC - IReMus)

Mikhail Malt (IRCAM - IReMus)

François Picard (Sorbonne Université, IReMus)

Agnès Puissillieux (Sorbonne Université, Collegium Musicæ)

PROGRAMME 2020

des 3 séminaires

TPMC

ircam
Centre
Pompidou

IREMUS
institut de recherche
en musicologie

& CFC
Depuis 80 ans, nos connaissances
bâissent de nouveaux sondes

Ministère de la Culture
et de la Communication
Culture

sacem

台北市文化局
Department of Cultural Affairs
Taipei City Government

2 Séminaire 4 | Mardi 14 janvier 2020

Shô et sheng : Répertoire contemporain I, analyse musicale et le rôle novateur des maîtres

Mikako Mizuno (Nagoya City University, Japon) : Enlarged tradition in contemporary repertoire of Japanese *sho* - succeeding and creating of sound space

Christian Utz (Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz, Autriche) : Reinventing Mysterious Sounds - Composing for East Asian Mouth Organs in a Globalized Context

4 Séminaire 5 | Mardi 10 mars 2020

Shô et sheng : Répertoire contemporain II, analyse musicale et le rôle novateur des maîtres

Liao Lin-Ni (TPMC, IReMus) : Répertoire de Wu Wei, une illusion du monde

Véronique Brindeau (Inalco) : Emergence de nouvelles pratiques de l'orgue à bouche *shō* : Music for *shō* and violoncello (1988) de Maki ISHII (1936-2003)

Pierre Roullier (Ensemble 2e2m) : Trois expériences de créations entre instruments occidentaux et instruments traditionnels asiatiques

Huang Lung-Yi (musicien de *sheng* invité)

7 Séminaire 6 | Mardi 12 mai 2020

Geste d'improvisation et analyse corporelle

Pierre Couprie (Sorbonne Université, IReMus) : Analyse d'une improvisation au *sheng* avec OMax

Jean Lochard (Ircam) : Modélisation physique du *sheng* dans le logiciel Modalys

---

Mardi 14 janvier 2020, 14h30 - 17h30

Salle Stravinsky, IRCAM

Séminaire 4 : Shô et sheng : Répertoire contemporain I, analyse musicale et le rôle novateur des maîtres

Mikako Mizuno (Nagoya City University, Japon) : **Enlarged tradition in contemporary repertoire of Japanese *sho* - succeeding and creating of sound space**

Quick enlargement of repertoire for *sho* is enabled both by restoration of Japanese ancient instruments and by creative collaboration between composers and players. This presentation will focus on the latest phase of solo and ensemble repertoire for *sho* along with these two points.

Short history of thirty years of contemporary *sho* music in Japan will be surveyed. The survey will start with Toshi Ichyanagi and his piece for *sho* in 1980's, which developed the new stage of contemporary repertoire. Also influential are the fertile productions in the National Theatre realized by Toshiro Kido, who had been the chief director of the Theatre and produced Stockhausen's LICHT DER JAHRESLAUF (1977) and Jean-Claude Eros' *A l'approche du feu méditant.....* (1983) before rebuilding the ancient Japanese traditional instruments in 1990's.

Performing in the Gagaku ensemble *Reigakusya*, some *sho* players are leading their original projects

including restoration of ancient instruments, international educative appeal, pursuing cross-cultural music and so on. The emerging style of *sho* performance is developing with some female players like *Tamami Tono* and of *Sho Girls* (trio of *sho*) who have been co-working with younger composers. Their collaboration will be introduced together with a work- in-progress electroacoustic collective creation.

Mikako MIUZNO Pieces were performed in France (Bourges, Paris) Austria (Salzburg), Hungary (Budapest), Germany (GEDOK), Italy (Venice, Alba, Treviso, Udine), Republic of Moldova (Ars Poetica), ISEA2000 and 2002, ISCM2003 and 2010, EMS2010 (Shanghai), Musicacoustica2010 (Beijing), ACMP2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, WOCMAT2013, ICMC2017,2018, 2019 and in several cities in Japan. She have received several prizes like Ars Poetica, Japan-France contemporary music contest, Japan Foundation for Orchestral Music, Aichi Art Prize, Suntory Saji-Keizo prize and so on. In 2009, new orchestral piece Milford Pond is premiered by Aichi Central Symphonic Orchestra. Writings includes Terminology of the French Philosophy (2017), Remoteness and Compensation in Electroacoustic Music (2016), The History of Japanese Contemporary Music After WWII (2006), Space Concept in the Contemporary Compositions (2001).

President of JSEM (Japanese Society of Electronic Music), a steering member of JSSA (Japanese Society of Sonic Arts) and DRA (Design Research Association), and a directional member of Nagoya Philharmonic Orchestra and Aichi Triennale. Now engaging in the Kaken research concerning the idea and the theory of <timbre> in the contemporary instrumental pieces and electroacoustic music.

Christian Utz (University of Music and Performing Arts Graz / University of Vienna) **Deconstructing and Reinventing Mysterious Sounds - Composing for East Asian Mouth Organs in a Globalized Context**

The Japanese mouth organ *shō* as well as the Chinese mouth organ *sheng* have figured prominently in a number of works by both Western and Asian composers since the 1990s. This presentation analyses the transformation of 'myths' attached to these instruments and partly inherent to its traditional performance style in works by Toshio Hosokawa, Helmut Lachenmann, Chaya Czernowin and Yūji Takahashi, among others. The analyses are guided by the concept of "hypolepsis", derived from Jan Assmann's eminent study on "cultural memory", designating a conceptual approach which does not completely negate traditional symbolism and functions, but also allows for their criticism and reflection during the process of appropriation. Different positions in the area of conflict between myth reception and myth criticism are apparent in all analysed works and they obviously are connected with both the composers' sociocultural embeddedness and the ways in which specific ethnomusicological knowledge is acquired and applied during the compositional process. The analyses make obvious that cultural stereotypes based on mythological essentialization, occasionally harking back to 19th and 20th century exoticism, are necessarily implicit to both Western and Asian composers' aesthetics (sometimes in explicitly critical or negativist form), especially when confronting such a unique type of instrument that hardly finds an equivalent in Western musical contexts.

Christian Utz is professor for music theory and music analysis at the University of Music and Performing Arts Graz and associate professor at the University of Vienna. He has been visiting professor at the National Chiao-Tung University (Taiwan) and The University of Tokyo. Utz received a PhD degree at the Institute for Musicology of Vienna University with a thesis on *New Music and Interculturality. From John Cage to Tan Dun* (published in 2002 as vol. 52 of *Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft*). In 2015 he completed his habilitation in musicology with a collection of published articles on *Bewegungen im Klang-Zeit-Raum. Zur performativen Analyse und Wahrnehmung posttonaler Musik und ihren historischen Voraussetzungen*.

Utz' second monograph *Komponieren im Kontext der Globalisierung. Perspektiven für eine Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts* was published by transcript in 2014 (a revised and expanded English translation of this book is scheduled to appear in 2020). Utz has been co-editor of *Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft* (Laaber 2010), *Lexikon Neue Musik* (Metzler/Bärenreiter 2016), the book series *musik.theorien der gegenwart* (6 vols., Pfau 2007–2013) as well as the book *Vocal Music and Contemporary Identities: Unlimited Voices in East Asia and the West* (Routledge 2013). Currently (2015–2020) he is on the board of editors of the journal *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* (ZGMTH).

Utz has been director of the research project *A Context-Sensitive Theory of Post-tonal Sound Organization (CT·PSO)* (2012–2014) and is now director of the research project *Performing, Experiencing and Theorizing Augmented Listening [PETAL]* (2017–2020; <http://petal.kug.ac.at>) (both projects funded by the Austrian Science Fund FWF). In 2017 he received the *Best Paper Award* of the Austrian Society for Musicology for his open access publication *Multivalent Form in Gustav Mahler's Lied von der Erde from the Perspective of Its Performance History* (<http://www.musau.org/parts/neue-article-page/view/37>).

As a composer, Utz has been invited to many important European seminars of new music (*Session du composition* Royaumont/F 1998, *Stage d'informatique musicale* IRCAM/Paris 1999, 14th international composition seminar in Boswil/CH 2001, composition seminar Ictus Ensemble Bruxelles 2002) and has received numerous grants and awards. In early phases of his artistic development, Utz explored concepts spanning the fields of music and theatre, composition and improvisation, instrumental and electronic music. From 1998 to 2006 intercultural collaborations and concepts have been at the centre of Utz' compositional activities; they are documented on his CDs *Site* (Composers' Art Label 2002) and *transformed* (Spektral Records 2008). More recently, Utz's work *stele* (2011) after texts from the Gilgamesh epic and by Liao Yiwu was premiered by Schola Heidelberg and ensemble aisthesis.

<https://kug.academia.edu/ChristianUtz>

<http://www.christianutz.net>

Mardi 10 mars 2020, 14h30 - 17h30

Salle Stravinsky, IRCAM

Séminaire 5 : Shô et sheng : Répertoire contemporain II, analyse musicale et le rôle novateur des maîtres

Huang Lung-Yi (musicien de *sheng*)

LIAO Lin-Ni (TPMC, IReMus) : **Répertoire de Wu Wei, une illusion du monde**

Ce projet souhaiterait faire appel à différents spécialistes pour l'étude autour de l'orgue à bouche. C'est la raison pour laquelle nous réunissons ethnomusicologues, musicologues, ingénieurs du son, acousticiens, musiciens et compositeurs pour la première fois dans l'histoire. Nous en sommes actuellement à la première étape de la recherche avant de pouvoir proposer une open source à la prochaine étape liée à l'écriture de création. À la suite des trois séminaires autour du contexte historique et de l'analyse organologie et acoustique, j'ai découvert de nombreux questionnements soulevés par mes collègues sur cet instrument quasi inconnu en Occident mais également de la plupart des peuples en Extrême-Orient où la culture fortement occidentalisée tend à leur faire oublier leurs propres richesses culturelles, même si

l'orgue à bouche a été souvent instrumentalisé par des régimes politiques au nom de l'identité nationale. En Chine, l'orgue à bouche a connu une période d'évolution depuis cinquante ans qui a pris plusieurs directions avec des rénovations remarquables après la Seconde Guerre Mondiale.

L'orientation de mes recherches me permettra de faire une liaison dans un proche futur avec l'analyse musicale et la création. Il est indispensable de connaître le répertoire contemporain autour de l'orgue à bouche *shō* et *sheng*. Les oeuvres contemporaines pour *sheng* ont quasiment toutes été créées par le Maître Wu Wei dont j'ai établi le catalogue. Il regroupe le répertoire développé avec virtuosité par ce musicien depuis la fin des années quatre-vingt-dix. De nombreuses créations, autour de 300 oeuvres, lui ont été dédiées et sont interprétées par lui. Wu Wei est la cheville ouvrière pour connaître le répertoire contemporain de cet instrument. Il est au centre de fortes expériences entre l'Occident et l'Extrême-Orient, qui encouragent la création, l'improvisation, l'interdisciplinarité et l'enseignement sans frontière. C'est lui qui fait avancer l'histoire actuelle de l'orgue à bouche aujourd'hui. Ce catalogue nous permettra d'observer chronologiquement et géographiquement le début et le développement du répertoire contemporain à travers la musicologie et la sociologie.

LIAO Lin-Ni est compositrice et musicologue d'origine taiwanaise, elle a été l'élève de Allain Gaussin et Philippe Leroux. Elle est docteure en musicologie à la Sorbonne Université, qualifiée par le CNU à la fonction de maître de conférences en section 18 et chercheuse associée à l'Institut de Recherche en Musicologie (CNRS UMR822), auteure de trois livres et d'une dizaine d'articles autour de l'analyse du langage musical, de l'identité et de l'héritage culturel de la musique contemporaine en Asie, et le féminisme dans le domaine de création en Extrême-Orient. Ses deux projets de recherche et de création récents qu'elle a initiés sont autour du *erhu* (2012-2017) et de l'orgue à bouche (2019-2023).

En tant que compositrice, sa musique est dans une recherche de fusion musicale et philosophique entre le temps et l'espace, entre la gestuelle physique et musicale, entre le visuel et l'auditif. Douée de synesthésie, Liao Lin-Ni perçoit les sons comme des lumières d'intensités différentes. Cette sensibilité l'amène à suggérer dans sa musique des jeux d'ombres et de lumières. Elle s'inspire par ailleurs de la poésie d'Emilie Dickinson, comme en témoignent notamment *Poussière dans le vent* pour flûte, violon, violoncelle et piano (2013) et *One Bird, one Tree*, commande de Radio France, pour erhu, accordéon et piano (2017). Sa musique est éditée par la Maison ONA, Paris.

Liao Lin-Ni est également directrice artistique TPMC (Tout Pour la Musique Contemporaine) à Paris.

Véronique Brindeau (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) : Emergence de nouvelles pratiques de l'orgue à bouche shō : Music for shō and violoncello (1988) de Maki ISHII (1936-2003)

Associé dans le répertoire traditionnel japonais aux autres instruments de la musique de cour gagaku, le shō connaît à partir du XXe siècle un emploi renouvelé par les compositeurs dans deux domaines :

D'une part en recourant concurremment, au sein d'une même composition, à deux types d'émission sonores utilisés jusque-là distinctement : soit en faisant sonner simultanément cinq ou six tuyaux de l'instrument (répertoire purement instrumental), soit en faisant résonner des tuyaux de bambou un à un, de façon mélodique (répertoire chanté).

D'autre part en traitant les attaques, jusque-là aussi imperceptibles que possible, selon des nuances beaucoup plus variées et mordantes, et de manière générale en abandonnant l'habituelle neutralité expressive d'un instrument cantonné à des strates sonores stables dans un registre aigu.

En s'appuyant sur des textes théoriques du Xe siècle, antérieurs à l'avènement d'un gagaku lisse et ritualisé, relatifs à des modes de jeu très variés du shō, en particulier dans le domaine des attaques, Maki ISHII a cherché dans *Music for shō and violoncello* à redonner à cet instrument des possibilités expressives permettant un rapprochement avec le violoncelle.

Véronique Brindeau Titulaire d'un diplôme de la classe de composition électroacoustique et de recherche musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et d'une maîtrise de japonais à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), elle a été déléguée du Centre de Documentation de la Musique Contemporaine à Tokyo, rédactrice en chef de la revue *Accents* et coordinatrice éditoriale à l'Ensemble Intercontemporain. Lauréate en 2007 de la Villa Kujoyama à Kyōto, elle enseigne actuellement l'histoire de la musique et des arts de la scène japonais à l'INALCO. En 2018, a paru un ensemble de traductions de textes du compositeur Tōru Takemitsu (*Ecrits de Takemitsu Tōru*, éditions Symétrie) qu'elle a co-traduit du japonais avec le musicologue Wataru Miyakawa. Elle a participé en janvier 2019 au colloque « Mémoire sonore du Japon » à la Bibliothèque nationale de France et effectué en mai de la même année à Tōkyō un séjour d'étude sur la pratique amateur du gagaku, dans le cadre du programme Social Science on Contemporary Japan soutenu par la Fondation du Japon.

Pierre Roullier (Flûtiste chef d'orchestre) : Trois expériences de créations entre instruments occidentaux et instruments traditionnels asiatiques

L'apparition d'un nouvel instrument dans un champ musical défini est toujours un point nodal à partir duquel différentes dimensions de ce champ sont enrichies mais aussi questionnées.

Les approches de travail, de lecture, d'écoute sont remises à chaque fois en perspective. Les mondes expressifs et sonores mettent à découvert des objectifs jusque là inusités. Les chantiers de réalisation inaugurent de nouvelles situations d'échange pour les compositeurs et pour les interprètes.

Dès 1993 avec Toshio Hosokawa l'ensemble 2e2m a été un acteur de l'émergence de la rencontre entre instruments occidentaux et *sheng*. Il paraît intéressant de témoigner de l'exemple d'une courbe l'évolution du rapport avec cet instrument au travers de trois oeuvres - Méfano 1993, Xiaoyong Chen 2006, Ondrej Adamek 2019 - à la fois dans les positions compositionnelles mais aussi dans les conditions concrètes de la réalisation des pièces.

Pierre Roullier intègre le CNSMDP où il obtient le Prix de flûte, le Prix de musique de chambre. Il est lauréat des prix internationaux de München, Rotterdam, Martigny. Flûte solo de l'Ensemble Orchestral de Paris de 1978 à 1988, membre du Quintette Nielsen, il est le soliste des principaux ensembles de musique de création parisiens (l'Itinéraire, Ars Nova, 2e2m).

Il décide de se consacrer à la direction. Invité par les maisons françaises d'opéra, il se produit au Konzerthaus Berlin, à la Kunsthalle Bremen, au Wiener Festwochen, au Théâtre San Martin de Buenos Aires, à l'Opéra Bastille, à l'Opéra Comique, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre de Rouen, à Radio-France, au Festival Musica.

Il est le directeur artistique et musical de l'Ensemble 2e2m de 2005 à 2018. Son répertoire contient plus de 250 créations et ses enregistrements couvrent un vaste champ, de Jean-Sébastien Bach à Tōru Takemitsu et Paul Méfano, de Beethoven à Dusapin, Strasnoy et Bedrossian.

Il est nommé Chevalier des Arts et Lettres en 2018.

Mardi 12 mai 2020, 14h30 - 17h30

Salle Stravinsky, IRCAM

Séminaire 6 : Geste d'improvisation et analyse corporelle

Pierre Couprie (IReMus, Sorbonne Université) : **Analyse d'une improvisation au *sheng* avec OMax**

À partir d'une session d'enregistrement avec Li Li-Chin (*sheng*) et Benjamin Lévy (OMax), cette présentation introduira trois enjeux d'une analyse de l'improvisation libre.

Le premier concerne le mélange entre un instrument acoustique (le *sheng*) et un dispositif électroacoustique (le logiciel OMax). Dans cette session d'enregistrement, OMax joue le rôle d'un double du *sheng* oscillant constamment entre identité et altérité. L'objectif sera ici de définir ce qui constitue le langage des musiciens dans le domaine de l'improvisation libre, non idiomatique, et d'analyser le rapport du *sheng* avec son double électroacoustique.

Le deuxième enjeu se situe en musicologie numérique. Quels outils permettent de comparer deux lignes musicales utilisant la même source de timbre ? Avec quels outils provenant de l'acoustique musicale et du traitement du signal pouvons-nous les analyser ? Existe-t-il des méthodes de traitement manuel ou automatique et des techniques de visualisation facilitant la recherche musicologique ?

Enfin, le troisième enjeu concerne une question plus large dans le domaine des *performance studies*. Durant la session d'enregistrement, les deux musiciens ont été filmés afin d'analyser leurs interactions. Un des objectifs sera d'identifier des méthodes d'analyse manuelles ou automatiques permettant de mettre en évidence les corrélations entre, d'un côté le son et la musique et, de l'autre l'image.

Pierre Couprie Titulaire d'une thèse de musicologie sur l'analyse et la représentation morphologique des musiques électroacoustiques, chercheur à l'Institut de Recherche en Musicologie (CNRS UMR8223), membre de l'Association Francophone d'Informatique Musicale (AFIM) et de la Société Française d'Analyse Musicale (SFAM), il concentre ses recherches sur la musique électroacoustique et le développement d'outils interactifs pour l'analyse, la pédagogie et la performance musicale.

Il est maître de conférences HDR et enseigne la pédagogie et les technologies numériques pour la recherche à Sorbonne Université. Il collabore depuis 2004 avec le *Music, Technology and Innovation - Institute for Sonic Creativity* (MTI²) de l'université De Monfort sur des projets de référencement et d'analyse de la musique électroacoustique. Depuis 2015, il collabore aussi avec la compagnie musicale Motus sur l'enregistrement et l'analyse de l'interprétation des musiques acousmatiques. Depuis 2006, il développe des logiciels (iAnalyse, EAnalysis et, plus récemment MotusLabTool) afin d'analyser et représenter la musique dans un contexte de recherche musicologique mais aussi de pédagogie. En 2015, il obtient le Prix Quartz Max Mathews de l'innovation technologique pour ses logiciels.

Il est aussi musicien improvisateur en électroacoustique au sein du collectif Les Phonogénistes et de l'Orchestre National Électroacoustique.

Jean Lochard (Ircam) : Modélisation physique du *sheng* dans le logiciel Modalys

Le *sheng* produit un son proche de l'harmonica ou de l'accordéon. En effet, ces instruments partagent le même mode de production sonore : pour chaque note, une anche métallique est mise en vibration par un flux d'air produit par l'instrumentiste ou par un soufflet. La fréquence produite dépend de la raideur et de la masse de l'anche. Chaque anche est donc minutieusement accordée en modifiant la masse par ajout ou limage de matière pour l'accordéon ou à l'aide d'une cire pour le *sheng*.

Ce principe a déjà été validé dans Modalys à partir d'un modèle d'anche faible proche de l'anche de la clarinette. Pour modéliser le *sheng*, nous devons porter un modèle d'anche libre dans la version actuelle du logiciel. En effet, un modèle avait été développé à l'occasion d'une étude de l'accordéon menée par le département « Acoustique Instrumentale » de l'Ircam il y a quelques années. Pendant cette présentation, nous espérons montrer un modèle temps réel du *sheng* utilisant cette connexion plus proche du fonctionnement physique de l'instrument.

Jean Lochard

est Réalisateur en Informatique Musicale chargé de l'enseignement à l'Ircam depuis 2001. Il enseigne l'acoustique, les techniques pour l'analyse-synthèse et le temps réel aux compositeurs du Cours de Composition et d'informatique musicale du département Pédagogie & Actions Culturelles. Il s'est particulièrement spécialisé dans la synthèse sonore par modèle physique avec entre autre le logiciel Modalys développé par l'Ircam. Il a également réalisé les Ircamax, plugin pour Ableton Live et Najo Max Interface, une interface facilitant l'utilisation du logiciel Max. Il poursuit par ailleurs son travail de musicien électronique : remix d'Emilie Simon, ciné-concerts, spectacles avec la compagnie Suonare e Cantare, création d'applications pour le Karlax, réalisations informatiques pour Avril, Pierre Estève, Jean Michel Jarre, Jackson and his Computer Band... Son premier LP « A Quiet Place On This Planet » est sorti en 2015 suivi en 2019 par l'album « New Brain ».

>> Concerts

Concert 1 > Jeudi 12 mars 2020, 20h00, Amphithéâtre, CRR de Reims

Nouvelles œuvres (instrumentale, mixte, vidéomusique) des jeunes compositeurs du CRR de Reims pour *sheng*

HUANG Lung-Yi, musicien de *sheng* invité

Jeunes compositeurs et musiciens du CRR de Reims

Concert 2 > Vendredi 20 mars 2020, 19h00, CNSM de Paris

CHEN Heng : Nouvelle œuvre mixte pour *sheng* et électronique

HUANG Lung-Yi, musicien de *sheng* invité

Informations sur le projet et les archives : www.tpmc-paris.com
Contact et s'inscrire à notre Newsletter - tpmcparis@gmail.com