

JEAN-CLAUDE RISSET : DU SONGE AU SON ENTRETIENS AVEC MATTHIEU GUILLOT

Paru en 2008, cet ouvrage vise à présenter l'œuvre musicale et scientifique de Jean-Claude Risset à travers des entretiens avec le compositeur. Malgré le nombre de travaux, chapitres d'ouvrages, articles déjà conséquents de et sur Risset, il restait peu connu au-delà d'un cercle restreint à la recherche musicale après 1945, notamment pour sa musique. En effet, il existe peu de CD ou de liens internet, et ils diffusent un nombre restreint de pièces. En fait, son nom évoque avant tout la genèse du son numérique, dont il est l'un des pères.

Dans ces entretiens, le compositeur retrace l'ensemble de son parcours. Il s'agit donc de témoignages sur la vie musico-scientifique en France et aux États-Unis, l'évolution de la technologie, la recherche et ses acteurs, qu'ils soient musiciens, scientifiques, théoriciens, pédagogues, ou tout cela en même temps. Cette contribution est donc fondamentale pour approfondir une histoire du son numérique depuis ses origines.

L'ouvrage propose une première partie qui se veut justement historique, et se divise en quatre chapitres. Le premier introduit les domaines dans lesquels Risset s'investit et les problématiques qu'ils induisent : langage, perception, grammaire, recherche (et institution), outils (orchestre, technologies), pérennité des œuvres. Le second chapitre insiste sur la double formation du compositeur (à la fois scientifique et musicien), et montre combien elle a été déterminante lors de ses deux séjours aux Bell Laboratories (entre 1964 et 1969) pour l'élaboration des premiers sons numériques (synthèse de sons de trompette, mise en avant du rôle de la perception, jeu avec les illusions sonores, constitution d'un catalogue de sons numériques). Le chapitre suivant traite du retour de Risset en France et de son effort pour y faire développer le son numérique et la recherche musicale, (notamment à l'IRCAM dont il a dirigé le département ordinateur dès sa création), et les divergences de vues avec d'autres « compositeurs chercheurs » (Pierre Schaeffer, Pierre Boulez, Luciano Berio) qui n'en mesuraient pas l'importance. Enfin, le dernier chapitre expose un certain nombre de réflexions liées à la recherche, la science, la technologie et à la composition : le temps réel, le chaos, la subordination des technologies aux lois du marché, la place du compositeur et du chercheur dans la société...

La seconde partie se consacre aux œuvres de Risset, présentées selon trois catégories : œuvres sur support, purement instrumentales, ou mixtes (et basées sur un scénario). Pour chaque catégorie sont décrites quelques pièces représentatives, mais qui ne sont pas forcément très connues. Enfin, l'ouvrage se conclut par de riches annexes : catalogue des œuvres (par genres), bibliographie (non exhaustive) des publications, discographie.

La première partie constitue donc une bonne entrée en matière pour qui désire étudier les écrits de Risset et aborder avec méthode ce corpus particulièrement riche et diversifié. Cependant, l'originalité de ces entretiens surtout réside dans la seconde partie. Trop souvent, on ne voit en Risset que le chercheur ou le musicologue, l'un des pères du son numérique, mais l'on oublie que si cette recherche a abouti, c'est également parce qu'il avait une solide éducation musicale (piano et composition). De ce fait, il bénéficie ainsi d'une oreille particulièrement sensibilisée aux questions du timbre. Sa créativité stimule son intuition de chercheur et lui permet de poser des hypothèses pertinentes, que la science et l'expérimentation confirmeront.

Seul un nombre limité d'œuvres de Risset sont portées au disque, sont disponibles sur Internet, ou font l'objet de publications de la part de musicologues ou du compositeur lui-même. C'est pourquoi cette seconde partie se révèle particulièrement précieuse. Le regard que Risset porte sur elles constitue une bonne entrée en matière pour qui désire en approfondir l'étude.

Olivier Class

18 mai 2018

Table des matières

Première partie : Histoire de la musique

- Chapitre 1 : Le langage musical et les débuts
- Chapitre 2 : La double culture scientifique et musicale - Recherches aux États-Unis
- Chapitre 3 : En France : le GRM, l'IRCAM
- Chapitre 4 : Recherche, composition

Deuxième partie : Œuvres (sélection de compositions)

- Œuvres sur support
- Œuvres purement instrumentales
- Œuvres mixtes : scénarios
- Remarques finales

Annexes

Pour aller plus loin

Discographie

- *Songes, Passages*(Pierre-Yves Artaud, flûte), *Little Boy, Sud*. CD Wergo 2013-50 (distrib. Harmonia Mundi).
- *Sud, Dialogues*(Musique vivante, direction Michel Decoust), *Inharmonique*(Irène Jarsky, soprano), *Mutations*. CD INAC 1003 (distrib. Adda).
- *Invisible*(Irène Jarsky, soprano). CD GMEM/Effect Input EI 06.
- *Avel, Lurái*(Denise Mégevand, harpe celtique), *Trois études en duo*(Jean-Claude Risset, piano interactif), *Invisible Irène*(Irène Jarsky, soprano). CD INA-GRM "Elementa", INA C1019.
- *An introductory catalogue of computer synthesized sounds*, CD Wergo 2033-2 (The historical CD of digital sound synthesis – Computer Music Currents 13), 1995.

D'autres œuvres font l'objet d'un enregistrement au sein de programmes incluant d'autres musiques. Il s'agit notamment de récitals d'instrumentistes

<http://jean-claude-risset.fr/welcome/discographie/oeuvres-sur-cd/>

Bibliographie

VEILT Anne, *Falling notes, when Jean-Claude Risset transformed acoustic and music (1961-1971) / La chute des notes, lorsque Jean-Claude Risset transformait l'acoustique et la musique (1961-1971)*, Sampzon, Delatour, 2010.

Portraits polychromes, n° 2 : « Jean-Claude Risset », Paris, co-édition INA-GRM/CDMC, 2/2008 (139 p.), avec des articles de Pierre-Albert Castanet, Daniel Teruggi, Fabien Lévy et Jean-Claude Risset, un entretien avec Olivier Meston, un catalogue des œuvres, une discographie et une bibliographie. Traduction anglaise parue en 2013, INA-GRM.

Jean-Claude Risset - Écrits - Volume I : Composer le son, Repères d'une exploration du son numérique, Paris, Hermann, 2014.

Pour citer cet article : Olivier CLASS, « JEAN-CLAUDE RISSET : DU SONGE AU SON ENTRETIENS AVEC MATTHIEU GUILLOT », Notice du *Dictionnaire des écrits de compositeurs*, Dictéco [en ligne], dernière révision le 05/07/2019, <https://dicteco.huma-num.fr/anthology/34029>.