

Université de Montréal

**Dialogues des cultures et esthétiques dans les « musiques improvisées »©**

par Maxime Duprat

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise ès musicologie

Mars, 2010

© Maxime Duprat, 2010

Université de Montréal, Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé : Dialogue des cultures et esthétiques dans les «  
musiques improvisées »©

présenté par : Maxime Duprat

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Directeur de recherche : Michel Duchesneau; Membres du jury : Sophie  
Stévance, Ana Sokolovic

## Résumé

Ce mémoire porte sur l'improvisation libre, pratique musicale apparue au cours de la seconde moitié du vingtième siècle en musique savante occidentale et en parallèle avec le courant du free jazz. Évoquée fréquemment par l'emploi du terme de « musiques improvisées », dans un premier temps, nous abordons le rapport entre cette appellation et la musique qui s'y rattache à travers son emploi chez certains auteurs en musicologie dans l'optique d'en montrer les différentes acceptions. Dans un second temps, nous réfléchissons sur la dualité des origines de la pratique d'improvisation libre afin d'expliquer en quoi celle-ci peut causer une certaine confusion lorsqu'elle est abordée en musicologie.

Cette étude se concentre ensuite sur les aspects de pluralisme esthétique et de multiculturalisme qu'on peut rencontrer en improvisation libre. Nous explorons plusieurs explications quant aux fondements de la pratique musicale à partir d'une analyse de ses origines culturelles et historiques. Suite à cela est abordée la question de transculturation, un concept qui a été évoqué à plusieurs reprises ces quinze dernières années concernant les musiques improvisées, sans jamais avoir été appliqué de façon très spécifique à ces dernières.

Le mémoire est complété par une analyse de l'improvisation *The Usual Turmoil* (1997) du tromboniste George E. Lewis et de la kotoïste Myia Masaoka, qui a pour objectif de mettre en application certains éléments de la réflexion théorique précédemment élaborée et de trouver les prémisses d'une méthode propre à l'analyse de l'improvisation libre.

**Mots-clés** : musiques improvisées, improvisation libre, free music, free jazz, multiculturel, transculturation.

## **Abstract**

This memoir treat about a specific musical practice which is free improvisation, and which appeared during the second half of the twentieth century in western art music and with the free jazz wave/trend. Frequently referred by the term « improvised music », we will first go through some definitions from authors in musicology to show the different underlying problematic of the term. We will return to the duality of the origins of free improvisation practice in order to explain why such duality caused confusion in musicology studies.

We will then look at some specific aspects concerning multicultural and esthetic pluralism in free improvisation. We will try to bring forth some explanations from our analysis of the cultural roots of free improvisation. Furthermore, we will address the question of transculturation, a recent concept frequently used during the last fifteen years in improvised music studies and which had never been deeply studied.

Finally, with the analysis of *The Usual turmoil*, a duet improvisation by the trombonist George E. Lewis and *koto* player Miya Masaoka, we will be able to consider free improvisation from an analytic point of view.

**Keywords:** improvised music, free improvisation, free music, free jazz, multicultural, transculturation.

## **Table des matières**

Remerciements (7)

Introduction (9)

I. Aux origines des « musiques improvisées » (14)

I.A. 'Improvised music' as a catch-all term (14)

a. George E. Lewis et l'improvisation après 1950 (16)

b. Roger T. Dean (24)

c. Michael Pelz-Sherman (28)

I.B. Les musiques improvisées ou la question de « l'impro libre » (30)

a. Improvisation libre : définition (32)

b. L'improvisation dans la musique savante occidentale au XXe siècle (32)

c. Le free jazz (36)

I.C. Pluri-esthétisme et multiculturalisme en improvisation : un point de vue européen (43)

a. De l'absence d'idiomes en improvisation : une utopie pluri-esthétique et multiculturelle (44)

b. Improvisation et idiomes chez les interprètes (49)

I.D. Idiomes africains et afro-américains en improvisation libre (53)

a. Réalisation communautaire de la musique (56)

b. « Personal narrative » et l'improvisation en tant que forme narrative (58)

c. Timbre, recherche sonore et identité en improvisation libre (59)

d. Intégration de l'erreur dans le processus de création (64)

II. Evolution des musiques improvisées ces quarante dernières années (68)

II.A. Pratique ou genre ? A propos de l'idée de transculturation en improvisation libre (68)

a. Pluralité des références musicales et esthétique hybride (73)

b. Transculturation (76)

c. Eléments discrets du dialogue multiculturel (79)

II.B. Problématiques et méthodes dans l'analyse de l'improvisation libre (78)

a. Improvisation et transcription (79)

b. La notion d'Agency et l'affirmation de l'idée musicale (87)

c. Théorie des « chaînes d'association motiviques » (91)

II.C. Analyse de *The usual turmoil*, de George E. Lewis (trombone) et Myia Masaoka (koto), 1997 (94)

a. Présentation et développement de l'idée musicale (97)

b. L'absence de contraintes en improvisation libre ; à propos de l'invention de la fonction structurante de « a » (100)

c. Les principes de convergence et d'indépendance des voix ; autonomie et création collective (103)

d. Mémoire sélective et attitudes (110)

Conclusion (119)

Bibliographie (121)

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal ([www.bib.umontreal.ca/MU](http://www.bib.umontreal.ca/MU)).