

Écriture et invention musicales sous contraintes formelles

Pour un **O**uvroir de **M**usique **P**otentielle...

<http://oumupo.org>

Contact, informations :

oumupo@oumupo.org

Oumupo, qu'est-ce-que c'est ?

En 1960, Raymond Queneau et François Le Lionnais fondent l'**Ouvroir de Littérature Potentielle (Oulipo)** : un collectif d'écrivains et de mathématiciens destiné à explorer, sous un angle expérimental et ludique, des contraintes formelles qui permettent de renouveler l'écriture et le langage. Le membre le plus connu de l'Oulipo, Georges Perec, s'est ainsi illustré en publiant notamment un roman (*La Disparition*, 1969) entièrement rédigé sans la lettre e...

Fondé en 2011, l'**Ouvroir de Musique Potentielle (Oumupo)** est l'un des nombreux *Ou-x-po*, ces prolongements de l'Oulipo visant à transposer ou inventer des contraintes formelles dans d'autres domaines artistiques que la littérature - de même qu'il existe un Oupeinpo pour la peinture, un Outrapo pour la tragi-comédie, un Oubapo pour la bande dessinée, etc.

Notre champ d'étude s'étend de la musique savante (passée et actuelle, qu'elle soit dite « contemporaine » ou non) aux musiques populaires (instrumentales, électroniques, chanson...). La démarche de l'Oumupo n'est pas seulement destinée à nourrir notre parcours personnel de compositeurs et de musiciens, mais aussi à revisiter les répertoires existants, et à solliciter la part d'inventivité et de créativité qui existe en chacun. C'est dans un esprit pédagogique autant qu'artistique et, à l'occasion, humoristique, que nous présentons régulièrement nos travaux à l'occasion de concerts, conférences et autres rendez-vous publics, dans plusieurs festivals ainsi qu'à la Bibliothèque nationale de France. Nous publions nos travaux (vidéos, partitions, écrits

théoriques et trouvailles diverses) *via* le site web oumupo.org ; nous animons aussi, selon les demandes, des ateliers créatifs destinés aussi bien aux enfants (opéra de Lille, 2012) qu'aux adultes, aux élèves de conservatoire qu'aux étudiants universitaires (université de Marne-la-Vallée, 2014).

Nos expériences musicales, qu'elles soient concrètes ou théoriques, écrites ou improvisées (voire... mimées), suivent diverses contraintes formelles, parfois plus ou moins farfelues ou au contraire incroyablement strictes. Cependant la création musicale n'est qu'un aspect de notre démarche ; nous essayons également de réfléchir sur la musique du passé et les procédés qui la soutiennent (jusqu'où peut-on pousser les marches harmoniques chez Vivaldi, ou les canons de l'*Offrande musicale* ? L'art des troubadours, ou celui des madrigalistes ?), nous revisitons éventuellement des œuvres du répertoire à notre façon (que reste-t-il du *Sacre du printemps* si l'on n'en garde que les petites notes ? Que devient la *Sonate facile en do* de Mozart si l'on enlève tous les *do* ? Comment sonne une chanson des Beatles si l'on intervertit les accords mineurs et majeurs ?). Et puis, au fond, nous tentons de nous amuser : la musique est autant un langage qu'un terrain de jeu, où rien n'est définitif et où tout peut être remis en question - nos morceaux sont eux-même publiés sous licence libre, pour autoriser tous les "remix" possibles.

→ → **Pour en savoir plus :**

Le site de l'Oumupo :

<http://oumupo.org>

Le site de l'Oulipo :

<http://ouliponet.net>

Nos vidéos YouTube : <http://tinyurl.com/Oumupo-channel>

Oumupo, de qui s'agit-il ?

Voici quelques-uns des membres actifs de l'Oumupo :

Moreno Andreatta, enseignant-chercheur, musicien. Titulaire d'un premier prix de piano et d'un doctorat de l'EHESS en musicologie computationnelle, Moreno travaille au CNRS au sein de l'équipe Représentations musicales de l'IRCAM. Il enseigne dans diverses universités (UPMC-Paris 6, Bordeaux, Strasbourg où il est habilité à diriger des recherches) et poursuit une carrière musicale mêlant chanson à texte, improvisation et contraintes mathématiques.

Martin Granger, auteur-interprète-comédien. Après une brève carrière de journaliste, Martin se consacre à une activité artistique multiforme et imprévisible. Compositeur et interprète au sein de plusieurs groupes musicaux (et d'une chorale qu'il dirige), il a également co-écrit et interprété de nombreux spectacles mêlant théâtre et musique. Il anime aussi des ateliers d'écriture en médiathèque et structures socio-éducatives, des ateliers chanson et création musicale en lycée et à l'Opéra. En 2016, il crée le ministère de la « fiction publique », une résidence soutenue par le département du Nord.

Tom Johnson est né dans le Colorado en 1939. Il a étudié à l'université de Yale et, en privé, avec Morton Feldman. Après 15 ans à New York, il s'installe à Paris, où il habite depuis 1983. D'influence minimaliste, son écriture est construite sur des procédés mathématiques et logiques et inclue parfois une dimension scénique ou conceptuelle. Son catalogue abondant comprend des opéras, des pièces instrumentales et radiophoniques, ainsi que de

nombreuses publications critiques et théoriques. Tom a notamment été récompensé par une Victoire de la musique en 2000.

Jean-François Piette, percussionniste, compositeur, directeur de conservatoire. Le parcours de Jean-François l'amène à la frontière entre musique et théâtre, danse, expression visuelle et art contemporain. Après trois ans à la tête du C.R.D. de Montreuil (93), il dirige actuellement le Conservatoire du Xe arrondissement de Paris.

Mike Solomon, compositeur et contre-ténor. Après un PhD en composition et mathématiques à l'université de Floride, Mike partage son temps entre l'informatique et la création musicale, ainsi qu'entre la Finlande et la France, où il travaille notamment au sein du Grame, et du groupe vocal Ensemble 101, qu'il a fondé.

Valentin Villenave, musicien et auteur. Engagé dans une démarche militante (pour un accès égalitaire à la culture, pour les licences Libres dans l'art et les logiciels,...), Valentin partage son temps entre l'écriture et l'enseignement. Outre de nombreux articles et essais, il a rédigé une soixantaine de pièces instrumentales, un opéra créé en 2009 par l'Opéra national de Montpellier, et plusieurs centaines de pièces pédagogiques.

→ → Pour en savoir plus sur... :

Moreno Andreatta : <http://repmus.ircam.fr/moreno>

Martin Granger : <http://martingranger.net>

Tom Johnson : <http://editions75.com>

Mike Solomon... : <http://mikesolomon.org>

Valentin Villenave : <http://valentin.villenave.net>

→ → Nous contacter :

oumupo@oumupo.org

Nos activités

Au-delà de nos parcours individuels de musiciens, enseignants, artistes de scène ou chercheurs, nous nous retrouvons régulièrement pour échanger des idées ou faire partager notre démarche à divers publics :

○ Présentations publiques

À l'instar des lectures publiques de l'Oulipo depuis vingt ans, nous aimons nous retrouver autour d'un thème donné pour des **conférences-concerts** à plusieurs voix (durée : une heure environ). Il peut s'agir de rendez-vous réguliers ou d'événements ponctuels (notamment à l'invitation de festivals oulipiens, de lieux culturels ou d'autres Ou-x-po). Destinées à tous les publics, ces rencontres nous permettent de présenter quelques créations (souvent rédigées spécialement pour l'occasion), d'explicitier certaines notions de façon pédagogique et ludique, et d'explorer diverses expériences musicales créatives, fructueuses, érudites... ou simplement amusantes.

→ → **Quelques exemples :**

- > Mars 2017 : cycle de conférences-concerts pour la Semaine des Maths au **Palais de la Découverte**.
- > Février 2016 : concert de clôture du colloque « **Arts et Sciences** » (CNRS/Ircam/Université Paris 5)
- > 2014-2015 : Cycle des « Mardis de l'Oumupo » à la **Bibliothèque nationale de France**.
- > Automne 2015 : soirée sur « La Table », invités par l'Oulipo au **Théâtre du Rond-Point**.

○ Stages et ateliers

Outre nos activités d'écriture et d'interprétation, chacun des membres l'Oumupo a l'habitude de se trouver en situation d'enseignement et d'encadrement. À ce titre, nous proposons des échanges plus approfondis avec le public, qui peuvent prendre la forme :

- de **stages** ponctuels (de 2 à 4 demi-journées), en général co-animés par deux membres de l'Oumupo, destinés aux adultes et adolescents ou aux enfants à partir du primaire (quelques rudiments de notation musicale sont requis). L'occasion de découvrir et de s'approprier quelques méthodes simples pour éveiller la curiosité musicale, comprendre les rouages de l'écriture de façon ludique et développer sa propre créativité...

- d'**ateliers** réguliers à plus long terme (de 10 à 20 semaines), chapeautés par l'un des membres de l'Oumupo - même si d'autres Oumupiens peuvent également intervenir de façon ponctuelle. Ils s'adressent en priorité à des musiciens plus accomplis (deuxième cycle, « grands amateurs » ou au-delà) et s'articulent autour d'un projet de création global, pouvant déboucher sur une restitution à l'issue du cycle.

→ → **Quelques exemples :**

- > Été 2015 : stage « un conte musical à votre façon » par M. Granger au festival **Pirouésies** (Normandie).
- > Décembre 2013 : stage « e-Arts » animé par V. Villenave à l'université de **Paris-Marne-la-Vallée**.
- > 2013-2015 : ateliers « 400 coups » animés par M. Granger à l'**Opéra de Lille**.

○ Initiation informatique

Chaque membre de l'Oumupo a ses outils de prédilection. Par principe, nous utilisons principalement (voire exclusivement) des **logiciels Libres**, ce qui nous permet d'en distribuer des copies gratuitement et en toute légalité. Nous sommes disponibles pour faire partager notre expérience et notre savoir-faire concernant des logiciels de musique tels que : **GNU LilyPond, SuperCollider, OpenMusic, Hexachord, Pure Data,...**

○ Résidences

Au-delà du collectif qu'est l'Oumupo, nous restons musiciens et compositeurs à part entière. En tant que tels, les membres de l'Oumupo sont à la recherche (selon nos disponibilités respectives) de **partenariats et de résidences** à titre individuel. Que ce soit dans le domaine de la chanson, de la musique savante, de l'improvisation ou de la performance, nous avons chacun notre esthétique personnelle - qui s'éloigne toutefois rarement de l'« esprit oumupien ».

Pour en savoir plus...

- Une plaquette détaillée sur nos **présentations publiques** :
<http://oumupo.org/doc/oumupo-representations.pdf>
- Un dossier approfondi sur nos **stages et ateliers** :
<http://oumupo.org/doc/oumupo-stages.pdf>
- Notre site web :
<http://oumupo.org>