

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Emmanuelle Bousquet ¹, Richard Walter ²

¹ Université de Nantes, Nantes, France, emmanuelle.bousquet@univ-nantes.fr

² Laboratoire ITEM, CNRS-ENS, Paris, France, richard.walter@ens.fr

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Un projet

Construire le dossier génétique d'une œuvre lyrique en s'aidant du numérique

Un lieu

L'ITEM : l'Institut des textes et manuscrits modernes

La démarche de l'ITEM : l'analyse génétique

Des compétences

- Musicologie
- Génétique
- Édition électronique
- Informatique

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Un sujet d'expérimentation

Les particularités de la forme opératique :

- Multiplication des écritures => des documents hétérogènes
- Plurivocalité => de nombreux participants
- Création et recreations => des nombreux états différents de l'œuvre

Un terrain d'expérimentation

La création de l'opéra *Conchita* de Riccardo Zandonai (1911)

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Première étape en cours

Structuration numérique du dossier génétique

⇒ Avoir un modèle de représentation des données

Solution testée

Construire des cartes heuristiques

⇒ Besoin de spatialiser la complexité du processus

⇒ Avantages & inconvénients

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Objectifs

- Rassembler des éléments hétérogènes présentés dans un dossier génétique
- Mise en correspondance de l'ensemble des sources de la création (sources littéraires et musicales, livret, musique, mise en scène)
- Mise à disposition d'un grand nombre de données pour conforter les hypothèses d'interprétation des textes, des manuscrits, des partitions

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Le cas de *Conchita*

- Roman originel en français (Louys, 1898)
- Livret (Vaucaire / Zangarini, 1907-1920). Adaptation en italien du texte français.
- Composition (Zandonai) : accord mai 1909, écriture 1909-1910
- Adaptation théâtrale par Pierre Frondaie (1910) & traduction en italien avec représentation (Venise, 1912)
- Edition du livret en italien (1911)
- Partition autographe puis partition imprimée (1911)
- Création (octobre 1911)
- Réduction Partition chant/piano (1911, 1912), édition française 1913.
- Transcription par d'autres pour orchestre et fanfare
- Nouvelle partition avec des modifications & coupes, 1921, 1930, 1936
- Adaptation en français de l'opéra, 1928
- Adaptation symphonique en 1931

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Du multimédia ?

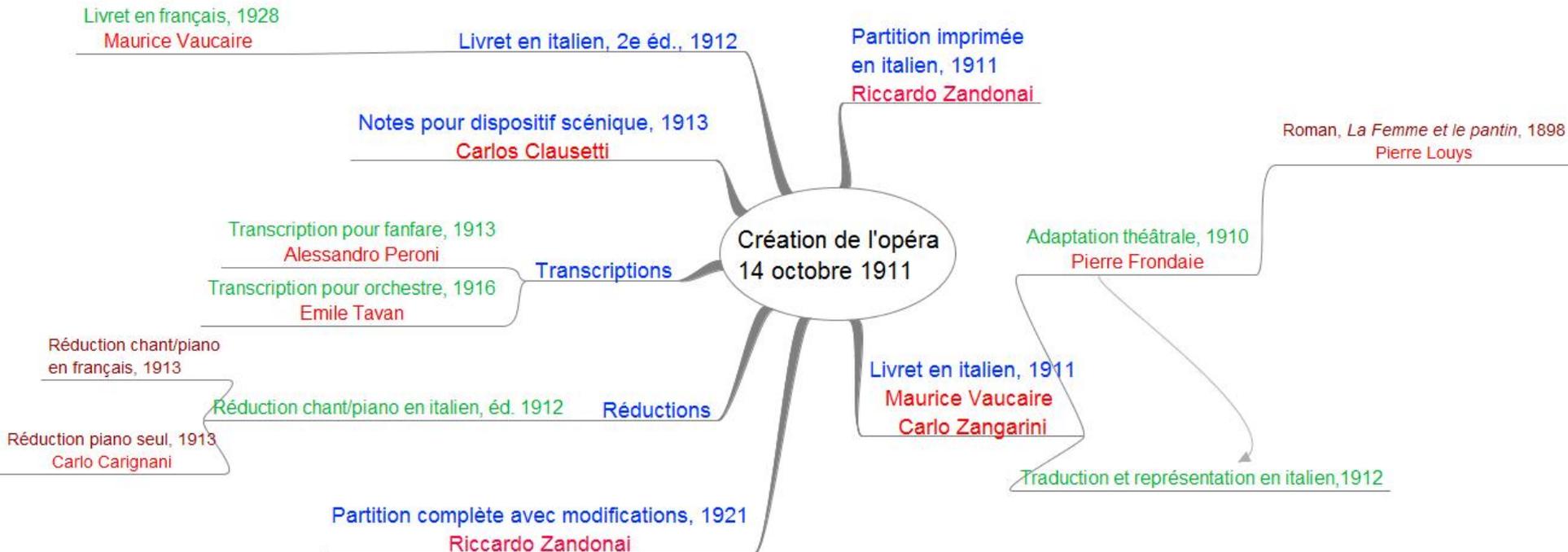
Nous sommes en présence de 3 expressions artistiques

- Écriture (littérature)
- Composition (musique)
- Mise en scène (théâtre)

Et encore ici ...

... nous n'avons pas à gérer les relations avec les enregistrements sonores

Conchita : Documents & Participants

Conchita : Documents & Participants (2)

Conchita : Documents & Participants (3)

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Des documents aux statuts différents

Spécificité de la création opératique : mécanismes complexes & résultats variés

- Partition (manuscrit / tapuscrit / édition)
- Réduction (voix & piano)
- Transcriptions (pour autres instruments) / Adaptation symphonique

Sans oublier ...

... la traduction des paroles en d'autres langues

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Des documents aux statuts différents

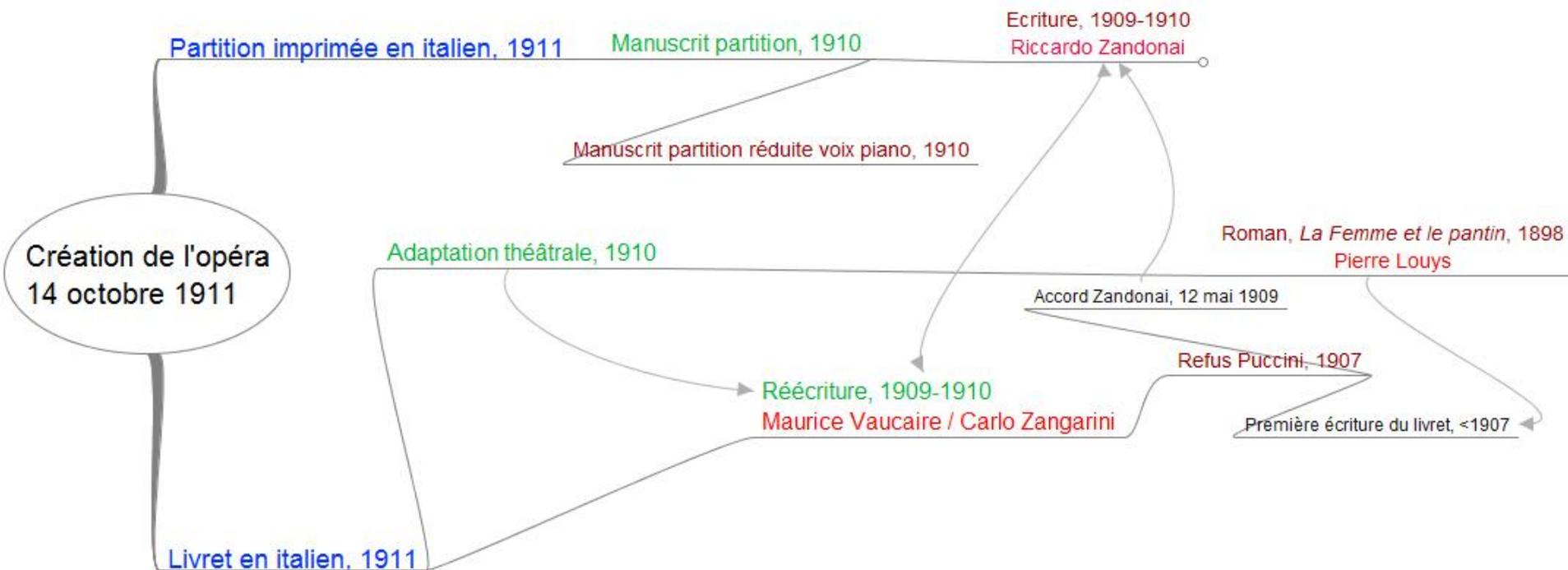
Une profusion de matériaux aux formes multiples / aux langues différentes :

- Roman / Pièce de théâtre / Livret / Partition / Indications mise en scène / Livret de mise en scène / Réception (publicités / programmes / articles journaux / articles critiques) / Échanges épistolaires / Photographies / Souvenirs...

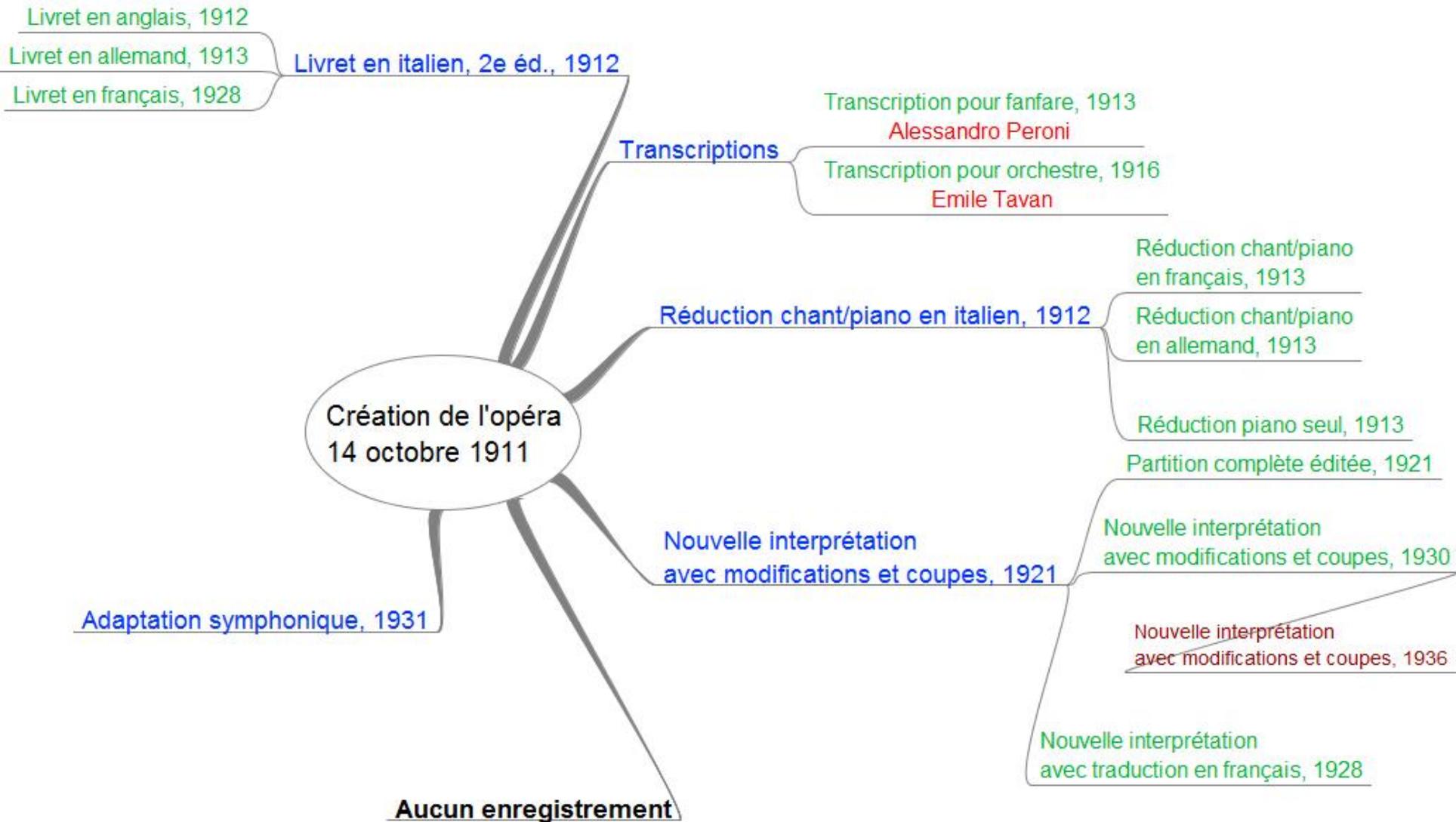
But du numérique :

- A) Rassembler dans un même espace virtuel des données de supports différents (texte / son / image)
- B) Ordonner ces données les unes par rapport aux autres : correspondance & convergences

Conchita : convergence sur la première création

Conchita : prolifération post-crétion

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Quels liens entre ces données ?

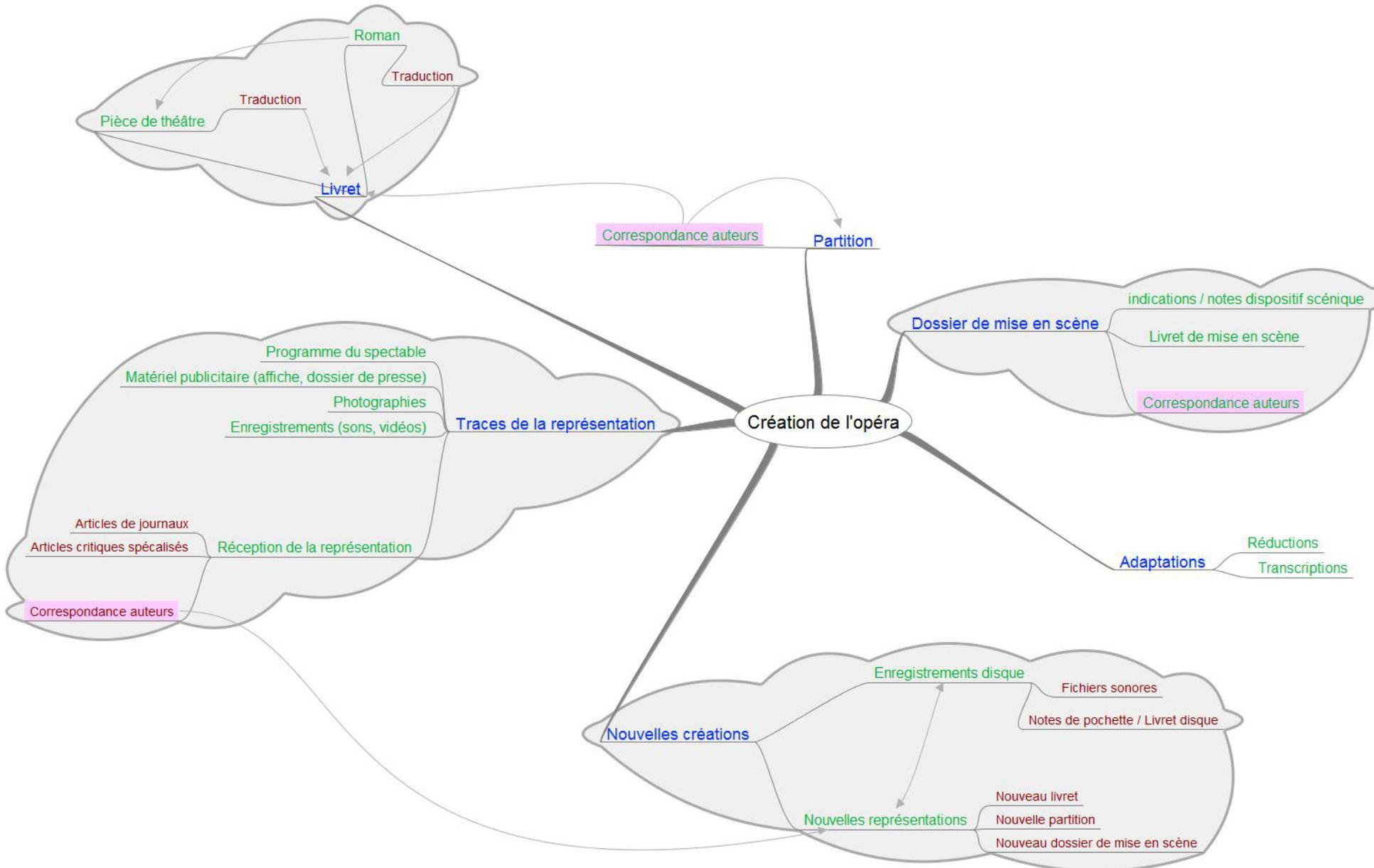
Profusion & accumulation :

- Des processus de créations nombreux & complexes, imbriqués ou parallèles
- Des processus de réécriture (texte comme musique) suite à l'expérience de la mise en scène : coupures, modifications, traductions, etc.

Heureusement ...

On dispose de la correspondance des intervenants pour mesurer les changements, les processus, les récurrences. Sinon chose impossible ?

Cartographier les processus

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Quel type d'arborescence ?

- Du combinatoire plutôt que du hiérarchique ou du cause à effet
 - Principe de cartographie
 - Mais des éléments se retrouvent à plusieurs endroits de la carte
- ⇒ Une très grande surface à produire avec de nombreuses flèches et des nuages peu épais mais nombreux.
- ⇒ Choisir une bonne granularité d'analyse
- ⇒ Ne pas se noyer mais multiplier les cartes.

L'intelligence numérique pour la compréhension des sources d'une œuvre lyrique

Apport du numérique dans l'analyse littéraire & musicale

- Mise en évidence de la complexité de la création
 - ⇒ Au-delà de la représentation linéaire traditionnelle (conception/création/réception)
 - ⇒ Un processus de création plus complexe et non figé
- Création d'un dossier génétique & documentaire sur une œuvre lyrique
 - ⇒ Visualiser des parcours, créer des expositions virtuelles, etc.

Prochaine étape : encodage et édition des données...