

La valeur des images pour l'analyse musicale

Un travail de recherche conjoint entre l'HEMU et l'EPFL a pour but d'analyser des vidéos d'archive de Montreux Jazz Festival. Une étude de cas a été menée sur quatre performances de Miles Davis.

Julien Boss — La vidéo de concert est devenue un média important durant ces dernières décennies pour la consultation de la musique. Pour tout ce qui n'est pas de la musique écrite, c'est parfois la seule documentation qui existe, ce qui rend ce format si précieux. Mais comment analyser la vidéo de concert ? Est-ce qu'elle permet de prendre en compte d'autres paramètres qu'un support uniquement sonore ? Et si oui, lesquels ? Ce sont, entre autres, les questions auxquelles ont tenté de répondre Julien Boss, professeur à l'HEMU et Charlotte Graber, musicologue à l'EPFL, avec, comme support, les archives audiovisuelles du Montreux Jazz Festival. Ce travail de recherche a trouvé son origine dans une nouvelle collaboration entre l'HEMU et l'EPFL, plus précisément le Centre d'Innovation dans les Patrimoines Culturels (CHC), en charge de la préservation des archives du Montreux Jazz Festival.

La collection audiovisuelle des archives du Montreux Jazz Festival contient plusieurs milliers d'heures de vidéo. Cette collection est unique et couvre une grande partie de l'histoire musicale de la seconde moitié du 20e siècle. Une grande majorité des concerts, depuis la première édition en 1967 jusqu'à nos jours, a été enregistrée. La collection a été inscrite au registre Mémoire du monde à l'UNESCO en 2013 et la Fondation Claude Nobs a été créée la même année pour assurer la préservation de l'archive et son financement (cf. *RMS* 9/2016, pages 12 à 15).

Une station de consultation, qui donne accès aux élèves de l'EJMA ainsi qu'aux étudiants, étudiantes, professeures et professeurs de l'HEMU à la presque totalité du contenu des archives audiovisuelles, a été installée en 2018 à l'Ejmathèque, la bibliothèque multimédia de l'EJMA. Il convenait donc, par ce projet de recherche, de questionner son utilisation et d'examiner les perspectives d'utilisation de ces vidéos dans un cadre académique.

Afin de concentrer les recherches, quatre concerts de Miles Davis ont été sélectionnés dans ce très riche corpus. Miles Davis est un artiste emblématique du festival qui a utilisé les codes visuels durant toute sa carrière. Ce

Miles Davis au Montreux Jazz Festival en 1985

Photo : M.J.F.

critère, en plus du caractère improvisé de sa musique, paraissait primordial pour l'analyse de performances filmées. C'est sur le morceau *New Blues*, joué lors des concerts de 1986, 1988, 1989 et 1990, que l'analyse s'est concentrée.

L'objectif était de répondre aux questions suivantes :

- Que peut apporter l'analyse de l'image à la compréhension d'une performance musicale filmée ?
- La démarche est-elle différente d'une analyse musicale uniquement sonore ?
- Quels sont les paramètres à prendre en compte lors d'une telle analyse ?
- Quelles applications pédagogiques peuvent résulter de ce travail ?

Gestes, attitudes et mouvements

L'analyse approfondie de la captation des concerts de Miles Davis a montré que l'étude de l'image est un complément précieux à l'analyse musicale uniquement sonore. Elle permet de comprendre plus précisément la posture et le rôle des musiciens et musiciennes dans le processus créatif, notamment en observant les liens et la communication entre le leader et ses musiciens. L'analyse des vidéos a permis de mettre en évidence le rôle central de Miles Davis en tant que directeur artistique de son groupe, ses exigences, ainsi que son besoin d'éviter les répétitions ou la routine. Elle a également permis d'envisager ses gestes, ses attitudes, ses mouvements

sur scène comme support ou partie prenante du processus musical créatif. En effet, Miles Davis menait les musiciens avec qui il jouait par des gestes, des grimaces, des contacts visuels ou même physiques et il a été intéressant d'observer que cette dimension était très présente durant les quatre versions analysées, donnant à chaque

fois un résultat musical différent en fonction des indications de Miles Davis. L'étude de cas « Miles Davis » a permis de tester une démarche qui pourrait être appliquée à d'autres artistes, ou à d'autres concerts de la collection.

La loi suisse sur le droit d'auteur prévoit une exception pour la recherche et l'éducation permettant l'utilisation et la diffusion de matériel protégé dans le cadre de l'enseignement. Dès lors, des pistes pour valoriser les archives audiovisuelles du Montreux Jazz Festival sont en cours de planification avec la direction pédagogique de l'HEMU et en collaboration avec l'EPFL. Parmi la liste des projets à développer, citons l'intégration du fonds dans les cours d'histoire de la musique, la mise à disposition de la collection pour les travaux de Bachelor et de Master ou l'organisation de projets de médiation soutenus par les étudiants en pédagogie.

Le potentiel d'utilisation de cette collection inestimable est considérable, d'autant plus dans un cadre académique comme celui d'une Haute Ecole de Musique. L'exploration des vidéos initiées dans ce projet n'est alors que le début de riches réflexions et projets entre l'HEMU et l'EPFL, avec, au centre, les archives du Montreux Jazz Festival.

Pour télécharger le rapport de recherche complet :

> hemu.ch/rad/montreux-jazz-digital-project

Online-Wettbewerb für junge Talente

pd/ks — Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren sind eingeladen, am Online-Wettbewerb von NomadPlay und CIMCL (Concours International de Musique de Chambre de Lyon) teilzunehmen, sofern sie Cello oder Klavier spielen. Die Teilnahme ist kostenlos. Infos und Anmeldung:

> www.cimcl.fr/concours-nomadplay

Preisgekrönter Jazz aus Musikhochschulen

pd/ks — Der 41. Musikwettbewerb des Internationalen Lyceum Clubs der Schweiz fand in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Künste Bern statt. Folgende Jazz-Formationen aus Schweizer Musikhochschulen wurden ausgezeichnet: 1. Preis Gyre (Bern), 2. Preis Crome (Lausanne) und 3. Preis Cluster Movement (Luzern).

> www.lyceumclub.ch

Neuer Master Open Creation in Basel

pd/ks — Bis am 15. Februar kann man sich an der Hochschule für Musik FHNW in Basel für die Aufnahmeprüfung für den von Uli Fussenegger geleiteten neuen Studiengang Open Creation anmelden. Gefördert wird gemäss fhnw.ch «freies kreatives Schaffen und Performen fernab der Limits konventioneller künstlerischer Disziplinen». Die vier Hauptfachbereiche Improvisation, Komposition, Contemporary Performance und Open Art Formats (Electronics, Media Composition, Sonic Art etc.) können über vier Semester individuell und flexibel kombiniert werden. Grosse Bedeutung wird dem selbständigen und kollaborativen Arbeiten sowie der künstlerischen Praxis zugemessen. Voraussetzung für die Zulassung zum Master Open Creation ist nebst einem Bachelor oder gleichwertigem Abschluss in einem künstlerischen Studienbereich die künstlerische Autonomie der Bewerberinnen und Bewerber.