

U4B-CIM TD B6

M. Ray GALLON

ray.gallon@univ-montp3.fr

L'art Radiophonique

John Cage – 1

Philosophe sonore

Copyright © 2002, 2004; 2005-6 Ray Gallon

Site du cours : www.culturecom.net/upv/radioart

« Par le simple **rejet de l'intentionnalité** jugée
si nécessaire à la composition, John Cage a su
changer la nature de la musique telle qu'elle
est perçue habituellement. »

-site de l'IRCAM

John Cage - origines

- **Compositeur** américain (1912-1992) né dans une famille américano-américaine :
 - ◆ Il y avait un John Cage qui a aidé Washington dans son travail de géomètre en Virginie.
 - ◆ Son grand-père fut révérend protestant itinérant dans le Colorado.
 - ◆ Son père était **inventeur** avec plusieurs brevets, dont un prototype d'un bateau sous-marin avant la guerre de 1914-1918.

John Cage - signifiante

- Cage est peut-être le compositeur le plus controversé du 20e siècle. Il a marqué complètement la musique contemporaine, même pour ceux qui ne l'ont jamais accepté.
- Il rentre dans une **tradition** de compositeurs américains « **excentriques** » - qui ne sont pas éduqués dans les conservatoires du cote est, et qui sortent de la tradition germanique enseignée las-dedans.
- Suivant ses ancêtres, il est :
 - ◆ Original (inventeur)
 - ◆ Évangélique (prêcheur)
 - ◆ Intransigeant et persistant (les deux)
- Il fut aussi un homme extrêmement **gentil et généreux**.

En quoi est-il original ?

-
- Il découvre, lors de ces études musicales, qu'il n'avait pas de sens **d'harmonie**. Il s'apprête, au départ, d'écrire de la musique pour des **percussions**.
 - De cette expérience, il commence à utiliser des **objets « non musicaux »** pour faire de la musique – tels que des boîtes de conserve, les pots de plantes, les cocottes-minutes etc.
 - Il invente, aussi, dans les années 40, le « **piano préparé** »

En quoi est-il original ?

Tous les sons sont égaux

- Le fait d'utiliser des objets de la vie quotidienne comme instruments musicaux amène John Cage vers l'idée que **tous les sons ont le même intérêt, la même valeur, et peuvent servir comme matière musicale.**
- Il commence à s'intéresser, donc, aux **sons individuellement**, au lieu de la relation entre eux (harmonie).
- Il commence à réfléchir sur la situation de concert. Il a noté que la plupart des auditeurs font écran aux **sons non-intentionnels** dans la salle – par exemple le ruissellement de programmes, des toux, des sirènes et des autres véhicules passant à l'extérieure.

En quoi est-il original ?

La musique et le Zen Bouddhisme

- Dans les années 40, il fait un échange d'études avec une musicienne Indienne.
- A travers cette échange, il décide que la musique **n'est pas de la communication**, mais de la méditation.
- Il se trouve de plus en plus intéressé aux **philosophies asiatiques**, et très attiré par la combinaison d'**humour** et d'**exigence** (« intransigence ») qui se trouve dans le Bouddhisme Zen.
- Etant donné qu'il se trouve à New York, un endroit très **bruyant**, il commence à penser aux bruits de la ville comme **influence divine**.

En quoi est-il original ?

La musique et le hasard

- Les réflexions de John Cage sur la situation du concert et l'égalité des sons trouvent leur complément quand Cage découvrent le *Yi King* – l'ancien livre chinois « de **changement** ».
- Ce livre, probablement le plus vieux du monde, donne des solutions des pannes de stratégie à travers **64 situations type**. Il peut être utilisé pour la **divination**, mes des sages chinois, y compris Confucius, avait l'habitude de le consulter dans un esprit plutôt **philosophique et méditatif**.
- Le quêteur trouve sa situation type à travers un procédé **aléatoire**.

Comment fonctionne le Yi King ?

- Système symbolique. Les unités de base sont des traits :

- ◆ Yin --

- ◆ Yang —

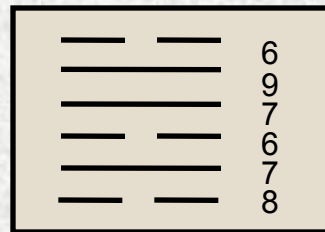
- Par un procédé aléatoire (utilisant des baguettes de bois ou employant des pièces de monnaie) une valeur entre 6 et 9 est assignée à chacun des six traits qui forme un *hexagramme*.

- ◆ 6 et 8 = Yin --

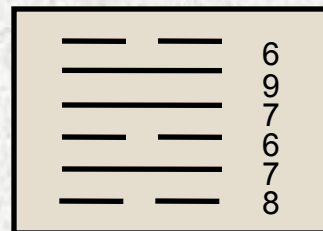
- ◆ 7 et 9 = Yang —

Comment fonctionne le Yi King ?

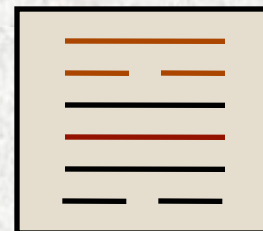
- Un hexagramme type avec ces valeurs :

- Les 6 et les 9 sont des traits « muables » qui changent le nature :

Situation initiale

Tendance

Il s'agit d'une représentation symbolique des situations types où on peut trouver des conseils.

En quoi est-il original ?

La musique et le hasard

- Depuis 1951 (*Music of Changes*) son travail rejoint deux idées prises de la philosophie asiatique :
 - ◆ Le non-intentionnalité (hasard, égalité de tous le sons...)
 - ◆ « Esprit du débutant »

Quelques moments clés dans la carrière de John Cage

- 1948 : *Sonatas and interludes*, for prepared piano
- 1951 : *Music of Changes*, pour piano – première composition employant la méthode aléatoire
- 1952 : *4'33"* – Morceau silencieux

Le Hasard comme discipline

- Il est important de réaliser que pour Cage, l'utilisation du **hasard** n'était pas le résultat de paresse.
- Une fois qu'il a décidé un procédé aléatoire pour composer un morceau, il a suivi **rigidement** les résultats de ce procédé – **évitant de faire des modifications** pour arranger le son plus à son grès.
- Selon le compositeur, le processus de composer était, pour lui, une **recherche** aux choses **inconnues**. Il cherchait, délibérément, d'**éviter son mémoire, son goût et son jugement** – pour éviter de rentrer en territoire connue.

Le Hasard comme discipline

« Permission donnée
– mais pas pour faire
n'importe quoi ! »

-John Cage