

André RIOTTE

André Riotte a une formation de compositeur (élève d'André Jolivet), d'analyste (avec Olivier Messiaen et Jean Barraqué) et d'ingénieur en électronique (ESME). Il vit en France jusqu'en 1960, puis en Italie (Varese) jusqu'en 1970, enfin en Belgique (Bruxelles). Partage son temps entre Bruxelles et Paris depuis 1982, date à partir de laquelle il se dédie uniquement à la musique.

La cage aux chiffres (1948) pour piano, prix de composition " French Festival year " (Londres, 1950). Les éditions Peters refusent d'éditer l'œuvre, dont l'harmonie déplaît à leur conseiller musical. Créée par E. Chaufour (Société Nationale de Musique, Paris) le 29/2/52. 1e audition en Italie (Giovent Musicale, Varese) par Guido Salvetti le 13/12/64.

Le 1er Quatuor à cordes (1957) est primé à Paris par les Amis de la Musique de Chambre. Il est créé en 1973 en Italie (CCR Ispra) et à Paris par le Quatuor Margand.

A partir de 1961, il organise la vie culturelle pour les deux mille scientifiques du Centre Commun de Recherches EURATOM à Ispra, Italie (concerts, discothèque, ciné-club, etc.), où il a la responsabilité d'un laboratoire de calcul.

Il définit en 1961 la notion de " cycle équilibré " (série de hauteurs et cycle d'intervalles) dont il calcule toutes les formes modulo-12 sur ordinateur. Il donne une série de conférences à Ispra et Milan sur les rapports entre composition musicale et techniques scientifiques modernes.

En 1964, le Centre San Fedele de Milan organise un concert de ses œuvres de chambre, remarqué par la critique italienne.

En 1965, Michel Chauveton et Francisco De Brito créent au Théâtre des Champs-Élysées Dualités pour violon et piano.

Création en Avril 1968 de Jubilation heuristique, œuvre en variation continue constituant le milieu musical de l'exposition du peintre Aldine (Galerie Entremonde - Paris) à partir d'un automate électroacoustique créé pour la circonstance.

Orbitales (1970) 2 pièces pour piano, sont créées à Paris par Carlos Roque Alsina les 7 et 9/3/74 (Passage du XXe siècle). 1e audition en Italie (Côme, Autunno Musicale) le 26/9/75 par Maria Bodini. 1e audition à Bruxelles (Europalia France) le 31/10/75 par Carlos R. Alsina.

Il participe au CEMAMU de XENAKIS à partir de 1969 ; il y présente notamment une formalisation informatique d'une pièce de Stravinsky en 1973, et un modèle informatique de composition en 1975, appliqué à Transe calme (1974) pour piano, créée à Bruxelles (Europalia France) le 31/10/75 par Carlos R. Alsina.

Anamorphoses (1976), transcodages formels de Matière d'oubli de Marc Rombaut, est créé en 1977 à Saint-Hubert dans le cadre d'un Colloque International sur "Le récit et sa représentation†" par l'ensemble belge Musique Nouvelle sous la direction de G.E. Octors; il est repris à Bruxelles en 1978 et créé en France (Angers, Nantes) en 1984.

De 1977 à 1979, il réalise 40 émissions sur la musique contemporaine au 3e Programme de la Radio Télévision Belge.

De 1978 à 1990, chargé de cours puis assistant associé à l'Université Paris 8, il y enseigne la formalisation mathématique des structures musicales et leur traitement informatique.

Il se consacre exclusivement à la musique depuis 1982. En 1983, il termine *Multiple* pour Quatuor à cordes, créé en février 1988 à Paris (Notre Dame du Travail, Perspectives du XXe siècle) par le Quatuor de Sarrebruck.

A partir de 1984, il entreprend à l'IRCAM sur l'ordinateur 4X une recherche sur la synthèse informatique de sons pseudo-périodiques (inharmoniques) en vue de la transformation continue de timbres synthétiques, dont il présente les résultats à l'International Computer Music Conference (Paris) en 1984.

Grâce à une commande-mission de l'état, il écrit *La Bibliothèque de Babel* d'après G.L. Borges, qui met en jeu des moyens techniques et humains considérables, mêlant étroitement solistes professionnels et grandes formations d'amateurs (deux chorales et un orchestre d'harmonie, en tout plus de 200 exécutants). L'œuvre est créée au Festival d'Angers - Musiques du XXe siècle - en 1985.

Il participe en 1985-86 au sein de l'Ircam à un projet sur la composition assistée par ordinateur†; dans ce cadre, il écrit *Partitions-Gouffres* (1987) pour 4 percussions, dont les durées et leurs structures ont été intégralement déterminées sur ordinateur. L'équipe qui s'est constituée prend son autonomie en 1987 (Claudy Malherbe, Gérard Assayag, Fabrice Guédy, Emmanuel Amiot, Marcel Mesnage), et s'intitule le CRIME (Collectif de Recherche Instruments Modèles Ecriture), dont il devient président.

En Janvier 1988, il publie avec Marcel Mesnage un modèle informatique de la 1e Pièce pour Quatuor à cordes de Stravinsky, qui parachève un travail commencé quinze ans plus tôt ; le modèle restitue la partition telle qu'elle est écrite. Il rejoint la même année le Comité de rédaction de la revue *Analyse Musicale*

En Mars, il préside la session Modélisation du Symposium sur La Musique et les Sciences Cognitives (Paris).

Il termine en Septembre une série de dix-sept *Inventions* pour piano qui exploitent et développent les formalismes mis au point précédemment ; onze d'entre elles sont créées par Anne Piret au cours d'un récital en Italie (Barza, Juin 1989), introduites par une conférence de l'auteur sur le thème "Musique, Métaphores, Modèles".

Publication dans *Analyse Musicale* n°14 (Janvier 1989), en collaboration avec Marcel Mesnage, d'une étude sur les *Variations* pour piano Op. 27 de Webern, qui reconstitue l'analyse de Barraqué et jette les bases de l'Analyse Assistée par Ordinateur en présentant le modèle informatique du 2e mouvement.

En février 1989, il conduit à Dijon un Stage de 3 jours pour les Directeurs et Professeurs d'écoles de Musique de la région Bourgogne Franche-Comté sur le thème "Langages Contemporains".

Membre titulaire de la Société Française d'Analyse Musicale (SFAM), dont il deviendra vice-président en 1993, il participe à la préparation des Congrès Européens d'Analyse Musicale (1er Congrès, Colmar, Octobre 1989 - 3e Congrès, Montpellier, février 1995) au sein des Comités de Programmes.

De 1991 à 1998, il enseigne la formalisation mathématique de la musique dans le cadre de la Formation Doctorale en Musique et Musicologie du XXe siècle (Ircam), et participe au Cours de Composition en Informatique musicale de 1990 à 1993.

Il participe en Octobre 1990 au 2e Colloque International "musique et assistance informatique" de Marseille, où il anime la Table Ronde formalisation et modèles de partitions. Ses Inventions pour piano sont créées en France par Anne Piret au cours d'un concert illustrant les thèmes du Colloque.

En 1991, conférences dans divers Colloques (Quadrivium de Metz, premier symposium Espagnol d'Analyse Musicale à Oviedo, Symposium pour la fondation de la European Society for the Cognitive sciences Of Music - ESCOM - à Trieste, où il est élu membre du Comité exécutif).

Il reçoit la commande d'une œuvre pour orchestre d'harmonie, *Palinodie*, créée au Festival de Perpignan en 1992.

Jubilation (1992), pour 12 cordes, est créée les 27/11 et 1/12/92 en l'Église Saint Julien-le-Pauvre par l'Ensemble Stringendo, direction J. Thorel.

En 1993, il est élu président de l'Union des Conservatoires Municipaux de la Seine Saint-Denis (UDCM 93). Il abandonne cette fonction à la fin de son mandat en 1997.

La Jeune Philharmonie de Saint-Denis lui commande une œuvre, *Le Grand Relief*, créée en Novembre 1994.

A la disparition de la revue *Analyse Musicale*, il prend une part active au lancement de la revue *MUSURGIA*, *Analyse et pratique musicales*, (Editions ESKA) dont il devient en 1994 le rédacteur en chef. Après la publication de 25 numéros, il abandonne sa fonction en 2001 pour se consacrer à son œuvre.

Élu président de la nouvelle Société Française d'Informatique Musicale (SFIM) en 1997, il démissionne en 1999, après des incidents de santé, écrit plusieurs pièces, dont le monumental "*Météorite et ses métamorphoses*" pour piano, (2000-2001), 31 variations et une coda, édité chez De Plein Vent.

Catalogue des œuvres

Piano

- *Amabilités* (1946-48) 8 pièces éditions De Plein Vent

- *La cage aux chiffres* (1948) éditions De Plein Vent

- *Imitations* (1950- rev. 2000) 2 pièces

- Instantanés (1955) 5 pièces éditions De Plein Vent
- *Provinciales* (1955) 3 pièces éditions De Plein Vent
- *Suite pour piano* (1956) éditions De Plein Vent
- *Objets* (1958-62) 4 pièces
- *Sonate* (1963) en 2 mouvements
- *Danses de peu* (1963) 6 pièces éditions De Plein Vent
- *Orbitales* (1970) 2 pièces
- *Transe calme* (1974)
- *Alleluia* (1985)
- *17 Inventions* (1987-1989)
- *Allusions* (1992) 5 pièces
- *Antienne* (1995)
- *L'âge canonique* (1952, révision 1995) éditions De Plein Vent
- *Placet* (1997)
- *Mélopée* (1997)
- *Suite Implicite* (1998) 3 mouvements
- *Étude aux résonances* (2000)
- *Météorite et ses métamorphoses* (2000-2001), 31 variations et une coda. éditions De Plein Vent
- *Broutilles* (2003) 12 pièces
- **Musique de chambre**
- *Chemin de nuages* (1948) mélodie pour soprano et piano, poème de Paul-Jean Toulet éditions De Plein Vent
- *Le coq et la perle* (1950, révision 1995) pour mezzo-soprano et piano, sur des textes de Max Jacob. éditions De Plein Vent
- *Berceuse pour un conte de fées* (1948) pour violoncelle et piano éditions De Plein Vent

- *Suite guerrière* (1952) pour deux pianos. 3 mouvements†: Fanfare et marche, Veillée, Triomphe
- *Trio à cordes* (1954) 3 mouvements. en cours de publication. éditions De Plein Vent
- *Premier quatuor à cordes* (1957) 4 mouvements
- *Dualités* (1963) pour violon et piano
- *Hypnoses* (1963) cinq mélodies pour mezzo-soprano et piano sur des textes d'André Riote
- *Lettera amorosa* (1967) cycle de 11 mélodies pour baryton et piano sur des textes de René Char
- *Multiple* (1983) deuxième quatuor à cordes, 4 moments
- *Opus incertum* (1984) pour violon et piano
- *Le miroir à trois faces* (1989) pour trompette et piano
- *Suite explicite* (1974, révision 1990) 4 mouvements pour clarinette seule

Petits ensembles, percussions

- *Jubilation heuristique* (1968) pour mezzo-soprano, clarinette, trompette, marimba et appareillage électroacoustique
- *Anamorphoses* (1977) pour baryton et huit instrumentistes sur des textes de Marc Rombaut. éditions De Plein Vent
- *Partitions-Gouffres* (1987) pour quatre percussions
- *Arcanes* (1990) pour 1 à 3 percussionnistes, commande du Conservatoire de Bagnolet.
- *Jubilation* (1992) pour 12 cordes, commande de l'Ensemble Orchestral Stringendo éditions De Plein Vent
- *Abolis bibelots* (1994) pour 5 instruments, commande de la SFAM, 3 mouvements
- *L'âge canonique* (1952, révision en préparation) pour hautbois, clarinette, clarinette basse et cor.
- *Rymes* (2003), sur des textes de Pernette du Guillet, pour soprano et petit ensemble.

Orchestre, orchestre et chœurs

- *Abysses* (1948, révision 1962) étude symphonique
- *Hypnoses* (1967) version pour mezzo-soprano et orchestre

- *La Bibliothèque de Babel* (1985) d'après Jorge Luis Borges, pour récitant, soprano, baryton, quintette de cuivres, percussions, deux chœurs et orchestre d'harmonie, commande de l'état.
- *La Bibliothèque de Babel* (1990-91) version 2, commande de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace
- *Palinodie* (1991) pour orchestre d'harmonie, commande de l'état.
- *Le Grand Relief* (1994) pour orchestre, commande de l'UDCM 93
- *Invocations* (2002) pour orchestre.

Discographie

- *Le Passé simple* (1946-1954), pièces de jeunesse (piano, violoncelle et piano, chant et piano) édit. De Plein Vent - Frémeaux & Associés FA 9511 ND 215
- *Le Passé composé* (1956-1974) 5 pièces pour piano, Les grands espaces (2 pianos), Dualités (violon et piano), Groupe Improvisations. Hors commerce
- *La Bibliothèque de Babel* (1985) d'après Borges, pour récitant, solistes, chœurs, percussions et harmonie. Hors commerce
- *Le Grand Relief* (1994) pour orchestre, Jeune Philharmonie de Seine-Saint-Denis, Direction Henri-Claude Fantapié 6 Compositeurs, UDCM-CD006.
- Pièces récentes pour piano, *Météorite et ses Métamorphoses*, *Placet*, *Mélopée*, *Brouilles*, *Allusions*. Pianiste : Thérèse Malengreau. En préparation.

Publications

- *Génération des cycles équilibrés*. Rapport interne n°353 EURATOM Ispra (1963)
- *Il nanosecondo ben temperato*, in Rivista IBM Vol.5 n°2 Milan (1969)
- *Informatique musicale : jonction nouvelle entre art et science*, in EUROSPECTRA Vol.12 n°1 Bruxelles (1974)
- *Anamorphoses : transcodage texte-musique ou le verbe défroqué*, in *Le récit et sa représentation* - Colloque de Saint-Hubert - Collection Traces, Payot Paris (1978)
- Rubrique *Olivier Messiaen*, in "l'année de la musique" Stock-Musique, Paris (1979)
- *Formalisation de structures musicales*. Université de Paris 8, département d'informatique (1979)
- *Un automate musical construit à partir d'une courte pièce de Bela Bartok*, in Informatique et sciences humaines n°45, Université Paris-Sorbonne (1980)

- *Quelques réflexions sur la formalisation des structures musicales*, in *Regards sur Iannis Xenakis*, Stock-Musique Paris (1981)
- *Vers un langage descriptif des micro-particules sonores*, in Dossier Pascal Dusapin, Cahier Musique n°2 - Festival de La Rochelle (1981)
- *Musique et catastrophe*, in *Confrontation*, Cahier n°7, Aubier Paris (Printemps 1982)
- *Anamorphoses*. Annexe à *Matière d'oubli*, Marc Rombaut Belfond Paris (1983)
- *Au-delà du système tonal*, in *Jean-Philippe Rameau théoricien de la tonalité* - 12e Festival de Saintes (1983)
- *From traditional to formalized analysis*; in *Memoriam Jean Barraqué* (une analyse des Variations pour piano op.27 d'Anton WEBERN), Musical grammars and computer analysis, Actes de la Conférence de Modena, 1982 Florence (1984)
- *Un modèle informatique pour la transformation continue de sons inharmoniques*, in Proceedings of the ICMC. Paris (1984)
- *Duration structure generation and recognition in musical writing*, Avec E. Amiot, G. Assayag et C. Malherbe. Proceedings of the ICMC. La Haye (1986)
- *Les séries proliférantes selon Barraqué : approche formelle*, Revue *Entretemps* - Paris (1987)
- *Quelques réflexions sur le contrôle formel du timbre, Le timbre, métaphore pour la composition*, IRCAM, Bourgois, Paris (1991)
- *Modèles et métaphores* (les formalismes et la musique), "La musique et les sciences cognitives" Pierre Mardaga. Liège (1989)
- *Les matériaux du clair de lune : préalables à une analyse formalisée du style chez Debussy*, in *Analyse Musicale* n°17. Paris (1989)
- *L'utilisation de modèles mathématiques en analyse et en composition musicales*, in Actes du Quadrivium Musique et Sciences, I.P.M.C., Metz (1991)
- *Formalisation des échelles de hauteurs en analyse et en composition*, in Actes du Colloque "Musique et assistance informatique", MIM, Marseille (1992)
- *Formalisation de structures musicales, modélisation informatique de partitions et pédagogie de la musique contemporaine*, in *Orphée apprenti* n°12, Bruxelles (1992)
- *La mise en évidence de régularités locales, une étape obligée pour la modélisation formelle*, in *Analyse Musicale* n°32 Paris (1993)
- *Écriture intuitive ou conception consciente ? Création, formalismes, modèles, technologies*, in *Musurgia* Vol. 2 n°2 Paris (1995)

- *Organisations du temps autour de la série, de Webern à Boulez*, in Les cahiers de philosophie, n° 20 : La loi musicale, Lille (Printemps 1996)
- *Formalismes, modèles : un nouvel atout pour la composition et l'analyse*, in Musurgia Vol. 3 n°3 (1996)
- *Mathématique du son, musique du nombre, Musique et Mathématiques*, Aléas, GRAME, Lyon (1997)
- *L'improbable et le répétitif, Musiques du XXe siècle*, Observatoire Musical Français, Paris-Sorbonne (1999).

Avec Marcel Mesnage

- *Un modèle informatique d'une pièce de Stravinsky*, Analyse Musicale n°10. Paris (1988)
- *Les Variations pour piano opus 27 d'Anton Webern*, Analyse Musicale n°14. Paris (1989)
- *La première invention à deux voix de J. S. Bach : essai de modélisation informatique*, Analyse Musicale n°22 Paris (1991)
- *Un modèle informatique du 3e Regard sur l'Enfant-Jésus d'Olivier Messiaen*, Actes du Colloque " Musique et assistance informatique", MIM, Marseille (1992)
- *Modélisation informatique de partitions, analyse et composition assistées*, Cahiers de l'IRCAM n°3 Paris (1993)
- *Un exemple d'invention structurelle : le Mikrokosmos n°136 de Bela BARTOK*, Actes de la 3e Conférence Internationale pour la Perception et la Cognition musicales, I. Delième ed., Liège (1994)
- *Un modèle de la "Valse Sentimentale" Op. 50 n° 13 de Franz Schubert*, Actes du Colloque International Franz Schubert, Paris (1997)

En cours de publication chez l'Harmattan

- André RIOTTE et Marcel MESNAGE - *Formalismes et modèles musicaux*. Un recueil de textes, 1963-1998 (2 tomes)