

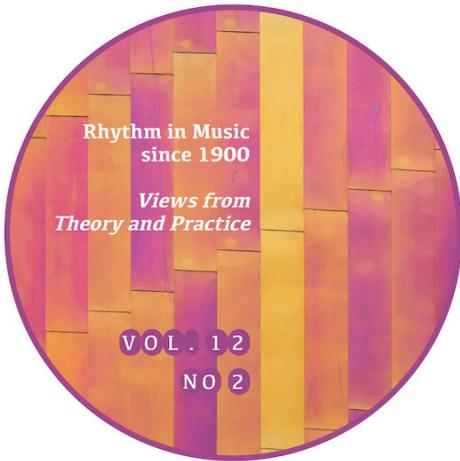
Rhythm in Music since 1900. Views from Theory and Practice

Daphne Leong and Jimmie LeBlanc

Our theories and practices of musical time reflect disciplinary traditions, creative innovations, and internal skills. They reflect the cultural *habitus* within which we move and the philosophical approaches that we assume. To break across the invisible lines of theory and practice, concept and embodiment, this issue of *Revue musicale OICRM* convenes composers, performers, and scholars to share insights on rhythm in music since 1900. The resulting essays, interviews, performances, and reports cast light on musical and conceptual developments from the last century onwards.

We gain the “thickness or dimensionality” that comes from different ways of seeing, hearing, and feeling rhythm—from the “multiple ways of knowing” embodied in these contributions.¹

Such dimensionality can take many different paths. The idea that one can understand and feel something through practice and analysis, through mathematical modeling and sound, through empirical investigation and style, through text and musical rhythm, through notation and performance, through internal pulses and ensemble awareness, through rigorous theory and sonic effect, through careful measurement and bold intuition—these threads run through this issue on *Rhythm in Music since 1900*, reminding us that the balance of holding different perspectives at once creates new knowledge.

¹ The two quotes come from Miles Okazaki’s essay, “Onelessness,” in this issue.

The issue builds upon the conference *Rhythm in Music since 1900* (McGill University, 2023), directed by Daphne Leong in her role as the Dean’s Chair in Music at McGill University and supported by the Schulich School of Music and the Canada Research Chairs Program.

To bring together ideas from our contributors—both expected and unexpected in their pairings—we offer the following. Andres Orco brings the perspectives of fifteen leading jazz musicians to the analysis of metrically complex contemporary jazz, linking naturally with Miles Okazaki’s exploration of the balancing, in time, of distinct simultaneous interpretations of a particular groove. Jason Yust uses simple periodic functions to shed light on non-isochronous rhythmic cycles in music from timeline or clave traditions to rock to Ligeti to jazz; Richard Cohn, on the other hand, offers “Pressing rhythms”—a particular class of non-isochronous patterns—for the analysis of South Korean *p’ungmul* (folk drumming). For Sean Smither, the performance of jazz standard melodies shades between expressive timing and metric displacement, creating in the latter case thematic transformation, while for Daphne Leong, metric notation in Sibelius’s Violin Concerto signals the transformation of a lyrical theme. In the backbeats of five renowned rock drummers, Ralf von Appen and David S. Carter find distinctive microtiming and tempo patterns; Ben Reimer nods to the history of drumkit performance in the note accompanying his performance of Nicole Lizée’s *Katana of Choice*. Nicole Lizée’s conversation with Ben Duinker highlights the starring role of “glitch” (timing ‘aberrations’ inspired by malfunctioning and outmoded technology) in her oeuvre. Playing an equally central role are idiosyncratic hypermetric constructions in Aidan McGartland’s view of Britten’s opera *A Midsummer Night’s Dream*. For practical tools, Fabrice Marandola demonstrates the power of paradigmatic analysis for a performer’s preparation and interpretation of Xenakis’s solo percussion music, while Jacqueline Leclair conceptualizes rhythmic self-entrainment as enabling a musician’s mental and musical health. Tiffany Nicely’s report from the 2023 conference *Rhythm and Meter in World Musics* presents wide-ranging approaches to musics from five continents, while José Oliveira Martins’s overview of the 2023 conference *Interdisciplinary Approaches to Musical Time* demonstrates its ambitious program spanning work from music theory, cognitive science, ethnomusicology, philosophy, performance, and digital humanities.

These views from theory and practice, more than deepening our understanding of time in music, also demonstrate the creative, cognitive, cultural, and many more dimensions with which our contemporary mind has become resolutely interdisciplinary. Since the beginning of the twentieth century, rhythm has found new expressions and functions not only in musical composition, but also in musicology, music theory, and performance practice. These fields have profoundly and lastingly expanded their epistemological apparatus, notably by drawing on an ever-growing variety of disciplines and promoting new encounters and genuine mutual enrichment between them. Such a scientific and intellectual approach naturally finds its place in *Revue musicale OICRM* and luminously shows how we remain as curious and fascinated as ever by this art of time that time itself can never exhaust.

In addition to this thematic content, our issue offers two other sections: open contributions (contributions libres) and book reviews (comptes rendus). First, the open contribution by Krystina Marcoux and Isabelle Héroux further develops our interdisciplinary thread, this time from the angle of inter-artistic endeavours, focusing on how composers Georges Aperghis and Thierry de Mey redefine their creative processes through their respective collaborations with artists from theater and dance. Second,

our three reviews highlight French musical life, starting with Arthur Skoric who offers us his interpretation of *Charles Koechlin, Portraits musicaux 1909-1949* (Vrin, 2025) by Liouba Bouscant, which examines some fifty portraits of musicians written by Koechlin, whose critical spirit reflects an attachment to an aesthetic ideal of French music. Turning to politics, Danick Trottier reviews the book *Les musiciens et le pouvoir en France. De Lully à Boulez* by Maryvonne de Saint Pulgent (Gallimard, 2025), in which de Saint Pulgent studies 400 years of French musical history to determine whether there is a specifically French relationship between music and forms of power. Finally, Mathilde Veilleux engages with *Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français (XIXe-XXe siècle)*, edited by Martin Guerpin and Étienne Jardin (Arles/Venice, Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2024), which contains a pioneering exploration of musical life in casinos and the spa and seaside resorts that host them.

We conclude by warmly thanking our contributors to this issue, and by wishing our readers a rich and captivating journey through our pages!

EDITORS' NOTE:

In consideration of readers from different musical backgrounds, we provide here a brief, informal glossary for terms commonly used within this issue.

Backbeat – accents on beats 2 and 4 in 4/4 meter, typically played on the snare drum; associated with popular music as well as other styles.

Cardinality – the number of elements in a set or set class, e.g., the diatonic scale has cardinality 7.

Grouping – when used in distinction from meter, grouping refers to musical units, such as motives, phrases, sections, and so on. Grouping and meter in this sense are “independent yet interactive” (Lerdahl and Jackendoff 1996, p. 127); a phrase, for example, may begin after a downbeat or before it, as well as on it, and a motive (such as a three 8th-note idea cycling within a 2/4 meter) may or may not coincide with the meter.

Hypermeter – the combination of measures into larger hypermeasures, with an implication of periodicity (a repeating pattern) and strong-weak patterning of the measures.

IOI (inter-onset interval) – duration measured from onset to onset.

Isochrony – equally-spaced pulses, e.g., the quarter notes in 3/4 meter.

Non-isochrony – unequally-spaced pulses. Frequently used to describe meters such as (2+2+3)/8 or other unequally-spaced patterns.

Maximally even (x -in- y) – the most even possible distribution of x items in y equally spaced positions around a circle. For instance, if the circle is a pitch-class circle, the diatonic scale is 7-in-12 maximally even.

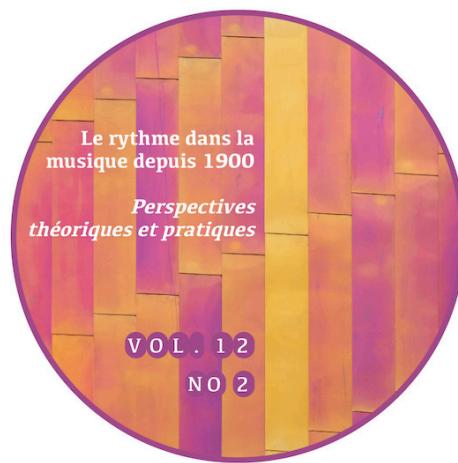
Le rythme dans la musique depuis 1900.

Perspectives théoriques et pratiques

Daphne Leong and Jimmie LeBlanc

Nos approches théoriques et pratiques du temps musical sont le reflet de nos traditions disciplinaires, de nos innovations artistiques et de compétences individuelles patiemment cultivées. Elles révèlent l'*habitus* culturel dans lequel nous évoluons et les paradigmes philosophiques que nous adoptons. Afin de franchir les lignes invisibles entre théorie et pratique, concept et incarnation, ce numéro de la *Revue musicale OICRM* réunit compositeur·rices, interprètes et théoricien·nes dans le but de partager leurs perspectives sur le rythme dans la musique depuis 1900. Les essais, entrevues, prestations musicales et rapports de conférence qui en résultent mettent en lumière les développements musicaux et conceptuels du siècle dernier à aujourd’hui, nous offrant ainsi « l’épaisseur ou la dimensionnalité » qui provient de différentes façons de voir, d’entendre et de sentir le rythme, ou qui émane des « multiples formes de connaissance » qui irriguent ces contributions.²

Les chemins que peut emprunter cette épaisseur et cette dimensionnalité sont multiples. L’idée que l’on peut comprendre et ressentir quelque chose à travers la pratique et l’analyse, par la modélisation mathématique et le son, par l’investigation empirique et le style, par le texte littéraire et le rythme musical, par la notation et la performance, par la pulsation intérieure et le jeu d’ensemble, par une théorie rigoureuse et la sensation sonore, par un calcul minutieux et une intuition audacieuse

² Les deux citations sont tirées de la note de terrain de Miles Okazaki, « Onelessness », publiée dans ce numéro. Les traductions de « *thickness or dimensionality* » et de « *multiple ways of knowing* » sont les nôtres. Ce numéro s’inspire de la conférence *Rhythm in Music since 1900* (McGill University, 2023), dirigée par Daphne Leong en sa qualité de titulaire de la Chaire du Doyen en musique de l’Université McGill, soutenue par l’École de musique Schulich et le Programme des chaires de recherche du Canada.

– autant de fils conducteurs qui traversent ce numéro sur *Le rythme dans la musique depuis 1900* –, nous rappelle que l’interaction soutenue entre différentes perspectives entraîne inévitablement la production de savoirs inédits.

Afin de présenter les idées de nos collaborateurs – tissant entre elles des résonances tantôt anticipées, tantôt inattendues – nous proposons ce qui suit. Andres Orco présente la perspective de quinze grands musiciens de jazz à l’analyse du jazz contemporain, sous l’angle de la complexité métrique, faisant ainsi écho à l’exploration par Miles Okazaki du délicat équilibre temporel entre des interprétations simultanées et distinctes d’un seul et même *groove*. Jason Yust utilise des fonctions périodiques simples pour jeter un nouvel éclairage sur les cycles rythmiques non-isochrones dans des musiques allant des traditions du *clave* au rock, à Ligeti ou au jazz, tandis que Richard Cohn propose les « rythmes de Pressing » – une classe particulière de patrons non-isochrones – pour l’analyse du *p’ungmul* sud-coréen (percussions folkloriques). Pour Sean Smither, l’interprétation des mélodies de standards de jazz oscille entre agogique expressive (*expressive timing*) et déplacement métrique, créant dans ce dernier cas une transformation thématique, alors que pour Daphne Leong, la notation métrique dans le *Concerto pour violon de Sibelius* signale, dans le même esprit, la transformation d’un thème lyrique. À travers l’analyse des *backbeats* de cinq batteurs de rock renommés, Ralf von Appen et David S. Carter révèlent des micro-variations temporelles (*microtimings*) et des schémas de tempo distinctifs, pendant que Ben Reimer évoque l’histoire de la batterie dans la note accompagnant son interprétation de *Katana of Choice* par Nicole Lizée. La conversation entre Lizée et Ben Duinker met en évidence le rôle central du « *glitch* » (des « *aberrations* » temporelles inspirées de technologies obsolètes ou défectueuses) dans son œuvre, et dans un esprit similaire, Aidan McGarland met en lumière les fonctions clés que remplissent les constructions hypermétriques idiosyncratiques dans son analyse de l’opéra *A Midsummer Night’s Dream* par Britten. En termes d’outils pratiques, Fabrice Marandola démontre l’efficacité des ressources offertes par l’analyse paradigmique dans la préparation et l’interprétation de la musique pour percussion solo de Xenakis, tandis que Jacqueline Leclair conceptualise l’auto-entraînement (*self-entrainment*) rythmique comme un soutien à la santé mentale et musicale du musicien. Le rapport de Tiffany Nicely sur la conférence *Rhythm and Meter in World Musics* (2023) présente des approches variées de musiques issues de cinq continents, alors que celui de José Oliveira Martins sur la conférence *Interdisciplinary Approaches to Musical Time* (2023) rend compte d’un programme ambitieux couvrant des travaux en théorie musicale, sciences cognitives, ethnomusicologie, philosophie, performance et humanités numériques.

Ces perspectives théoriques et pratiques, ne se contente pas d’approfondir notre compréhension du temps musical ; elles mettent également en lumière l’ensemble des dimensions créatives, cognitives, culturelles et bien d’autres encore qui confèrent à notre pensée contemporaine son caractère résolument interdisciplinaire. Depuis le début du XXe siècle, le rythme a trouvé de nouvelles expressions et fonctions non seulement dans la composition, mais aussi en musicologie, en théorie musicale et dans les pratiques d’interprétation. Ces champs ont profondément et durablement élargi leur appareil épistémologique, notamment en s’appuyant sur une variété

toujours plus grande de disciplines, à la faveur de nouvelles rencontres et d'un enrichissement mutuel véritable. Une telle démarche scientifique et intellectuelle trouve naturellement sa place dans la *Revue musicale OICRM* et montre de manière lumineuse combien nous demeurons curieux·ses et fasciné·es par cet art du temps – la musique – que le temps lui-même n'épuisera jamais.

En plus de ce contenu thématique, notre numéro propose les sections des contributions libres et comptes rendus. Tout d'abord, la contribution libre de Krystina Marcoux et Isabelle Héroux prolonge notre fil rouge de l'interdisciplinarité, en l'explorant cette fois sous l'angle des démarches interartistiques. Elle investigue en profondeur la manière dont les compositeurs Georges Aperghis et Thierry de Mey redéfinissent leurs processus créatifs à travers leurs collaborations respectives avec des artistes du théâtre et de la danse. Ensuite, nos trois comptes rendus tournent les projecteurs vers la vie musicale française : Arthur Skoric nous propose une lecture de *Charles Koechlin, Portraits musicaux 1909-1949* (Vrin, 2025), dans lequel Liouba Bouscant examine une cinquantaine de portraits de musiciens rédigés par Koechlin, dont l'esprit critique est indissociable d'un idéal esthétique de la musique française. Sur le terrain de la politique, Danick Trottier analyse le livre *Les musiciens et le pouvoir en France. De Lully à Boulez de Maryvonne de Saint Pulgent* (Gallimard, 2025), dans lequel de Saint Pulgent étudie 400 ans d'histoire musicale française avec pour objectif de déterminer s'il existe une relation spécifiquement française entre la musique et les formes de pouvoir. Enfin, Mathilde Veilleux s'intéresse à *Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français (XIXe–XXe siècle)*, dirigé par Martin Guerpin et Étienne Jardin (Arles/Venise, Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2024), qui propose une exploration pionnière de la vie musicale dans les casinos ainsi que dans les stations thermales et balnéaires les accueillant.

Nous concluons en remerciant chaleureusement nos collaborateur·rices et en souhaitant à nos lecteur·rices un parcours riche et captivant au fil de nos pages !

NOTE DES CO-DIRECTEUR·RICES

Afin de rejoindre les lecteurs de différents horizons musicaux, nous proposons ici un glossaire succinct et informel des termes couramment utilisés dans ce numéro.

Backbeat – accentuation sur les temps 2 et 4 en métrique 4/4, généralement jouée à la caisse claire ; associée à la musique populaire ainsi qu'à d'autres styles.

Cardinality (cardinalité) – nombre d'éléments dans un ensemble ou une classe d'ensembles ; par ex., la gamme diatonique a une cardinalité de 7.

Grouping (groupement) – lorsqu'il est utilisé pour le distinguer de la mesure ou de la métrique, le groupement renvoie à des unités musicales telles que motifs, phrases, sections, etc. Le groupement et la métrique, en ce sens, sont « indépen-

dants mais interactifs » (Lerdahl et Jackendoff 1996, p. 127). Par exemple, une phrase peut commencer après un temps fort, avant celui-ci, ou exactement dessus ; de même, un motif (tel qu'une cellule de trois croches se répétant dans une mesure à 2/4) peut coïncider ou non avec la métrique.

Hypermeter (hypermètre) – combinaison de mesures en hypermesures plus larges, avec une implication de périodicité et un schéma fort-faible hiérarchisant le poids relatif de chaque mesure.

IOI (inter-onset interval) – intervalle de temps (ou durée) séparant deux attaques.

Isochrony (isochronie) – pulsations équidistantes, par ex. les noires en 3/4.

Non-isochrony (non-isochronie) – pulsations inégales ; souvent utilisée pour décrire des métriques telles que (2+2+3)/8 ou d'autres schémas inégaux.

Maximally even (optimalement réparti) – répartition la plus régulière possible de x éléments dans y positions équidistantes sur un cercle ; par ex., sur un cercle de classes de hauteurs, la gamme diatonique est un cas 7-dans-12 optimalement réparti.

ARTICLES

- 1 **Meter in Contemporary Jazz. A Practitioner-Based Approach**
Andres Orco
- 26 **Expressive Timing or Thematic Transformation? Onset Displacement in Performances of Jazz Standard Melodies**
Sean R. Smither
- 51 **Rhythmic Regularity Beyond Meter and Isochrony**
Jason Yust
- 80 **Finding a Fingerprint. Microtiming and Tempo Variability in Five Renowned Rock Drummers**
David S. Carter and Ralf von Appen
- 106 **“Dream Away the Time”. Metric Play in Benjamin Britten’s *A Midsummer Night’s Dream***
Aidan McGartland
- 129 **Paradigmatic Analysis and the Performance of Xenakis’s Solo Percussion Music**
Fabrice Marandola

NOTES DE TERRAIN / FIELD NOTES

- 149 **Thoughts on “Onelessness”**
Miles Okazaki
- 155 **Rhythmic Self-Entrainment, a Panacea**
Jacqueline Leclair
- 178 **Meter as a Prism. Interpreting a Theme in Sibelius’s Violin Concerto**
Daphne Leong
- 201 **Pressing Rhythms and Korean Percussion Music**
Richard Cohn

Entrevues et prestation musicale / Interviews and Performance

- 213 **Post-Quantization and Glitch in the Music of Nicole Lizée. Nicole Lizée in conversation with Ben Duinker**
Ben Duinker
- 225 **Lizée’s *Katana of Choice* (2014/2016)**
Ben Reimer, drumkit, with soundtrack and film

Comptes rendus de conférences / Conference Reports

- 227 **Conference report. AAWM Special Topics Symposium 2023. Theoretical, Analytical, and Cognitive Approaches to Rhythm and Meter in World Musics**
Tiffany Nicely

- 234 **Conference report on *Música Analítica 2023. Interdisciplinary Approaches to Musical Time***
José Oliveira Martins

CONTRIBUTION LIBRE / OPEN CONTRIBUTION

- 239 **Binômes interartistiques. L'impact du théâtre et de la danse sur les méthodes de création musicale de Georges Aperghis et Thierry De Mey**
Krystina Marcoux et Isabelle Héroux

COMPTES RENDUS / BOOK REVIEWS

- 259 ***Charles Koechlin, Portraits musicaux 1909-1949. Textes rassemblés, présentés et annotés par Liouba Bouscant, préface de Michel Duchesneau***
Arthur Skoric

- 267 **Une synthèse réussie pour un grand public. Compte rendu de *Les musiciens et le pouvoir en France. De Lully à Boulez* par Maryvonne de Saint Pulgent**
Danick Trottier

- 273 ***Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français (XIXe-XXe siècle), dirigé par Martin Guerpin et Étienne Jardin***
Mathilde Veilleux

Couverture : illustration de Jan van der Wolf sur Pexels.