

ANALYSIS,
CREATION +
TEACHING OF
ORCHESTRATION

Faculté de musique
Université
de Montréal
et du monde.

Sigle et titre : MUL 6249 : **Composer, interpréter et analyser l'orchestration contemporaine**

Professeurs : Jean-Michaël Lavoie, Jimmie LeBlanc, Caroline Traube

Nombre de crédits : 3

Trimestre : Automne 2022 (les activités se poursuivent au trimestre d'hiver 2023)

Horaire : 6 séances le mercredi 13h-16h à l'automne + répétitions mardi/mercredi à l'hiver (voir horaire détaillé plus bas)

Contexte

La Faculté de musique de l'Université de Montréal participe, depuis 2018, au partenariat international ACTOR (*Analysis, Creation and Teaching of ORchestration*) – <https://www.actorproject.org>, initié par Stephen McAdams à l'Université McGill, qui rassemble 13 institutions académiques et 8 partenaires privés. Ce partenariat cherche à explorer et à développer de nouvelles approches liées à la pédagogie, l'analyse et l'étude du timbre et de l'orchestration. L'orchestration est comprise dans son sens le plus large : sélection, combinaison et juxtaposition de sons pour atteindre un effet sonore spécifique. ACTOR vise à transformer la pédagogie musicale en y intégrant des méthodes d'analyse novatrices axées sur le son et pouvant être appliquées à la musique écrite et non-écrite. Le partenariat soutient différents projets interdisciplinaires et interuniversitaires, dont le projet d'**Ensemble de recherche en orchestration contemporaine** (ERO) rassemblant des étudiant.es des cycles supérieurs en composition et en interprétation qui collaborent de manière interactive pour concevoir et résoudre des problèmes liés à l'orchestration de l'ensemble. La **troisième édition** du projet ERO se déroulera en 2022-2023 à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, et inclura pour la première fois un volet mixte et électronique.

Objectifs

- Développer une réflexion approfondie sur l'orchestration et les principes de perception qui sous-tendent sa pratique ;
- Favoriser la collaboration entre les interprètes et les compositeurs.trices et les amener à formuler conjointement des problématiques de recherche-crédation concrètes ;
- Aborder l'intégration de nouveaux outils d'orchestration assistée par ordinateur ;
- Documenter le processus de création du point de vue des compositeurs.trices et de celui des interprètes ;
- Aborder la musique mixte sous l'angle spécifique de l'orchestration et des relations entre timbres et techniques audio numériques.

À qui s'adresse ce séminaire

Le séminaire offre un cadre pour la réalisation de la 3e édition du projet ERO et il accueille également des étudiant.es qui s'intéressent de manière plus générale à l'étude du timbre et de l'orchestration d'un point de vue scientifique. Le séminaire s'adresse ainsi aux étudiant.es des cycles supérieurs en composition et création sonore, en interprétation, et aussi en musicologie. Les **étudiant.es en composition** auront l'opportunité de composer une **œuvre mixte de 10 à 12 minutes** pour un ensemble formé d'**étudiant.es en interprétation** de la Faculté de musique. L'instrumentation de l'ensemble est : **flûte, clarinette basse, trombone, violon, violoncelle, piano, vibraphone et dispositif électronique**. Une collaboration étroite avec les interprètes est prévue dès la phase de conceptualisation des œuvres. Les interprètes seront ainsi engagés de façon dynamique et interactive dans le processus créatif menant à la réalisation des œuvres. Une attention particulière sera portée à la communication des objectifs d'orchestration des compositeurs.trices dans le cadre de laboratoires et d'entretiens éventuellement filmés. Les **étudiant.es en musicologie** pourront participer à la documentation et à l'analyse des processus de création, notamment en produisant des ressources qui pourront être publiées sur le site web du partenariat ACTOR (TOR – Timbre and Orchestration Resource : <https://www.actorproject.org/tor/modules>). Les étudiant.es en composition et création sonore qui ne participent pas au projet ERO pourront également contribuer à l'analyse des processus de création ou mener des projets de recherche individuels sur le sujet du timbre et de l'orchestration.

Les étudiant.es participant à ce séminaire auront la possibilité de s'inscrire au séminaire « **Composer et interpréter la musique mixte** » donné par **Pierre Michaud** au trimestre d'automne, les jeudis de 13h30 à 16h30. Ce séminaire consiste en un laboratoire d'expérimentation et d'élaboration de dispositifs électroniques en collaboration avec les interprètes. Il sera donc possible d'arrimer le travail effectué dans le cadre des deux séminaires suivis en parallèle.

ANALYSIS,
CREATION +
TEACHING OF
ORCHESTRATION

Formule pédagogique et chronologie de la matière

1) **Phase d'introduction** : 6 séances de 3h, le **mercredi de 13h à 16h**, de septembre à novembre 2022, visant à établir un cadre conceptuel préliminaire pour structurer les objectifs de la recherche-création.

- Présentation du partenariat ACTOR ; Typologie des effets orchestraux ;
- Analyse de l'orchestration : relation entre timbre/orchestration et discours/forme musicale ;
- Introduction à l'acoustique et à la psychoacoustique du son instrumental ;
- Description et notation du timbre instrumental et des modes de jeu contemporains ;
- Documentation des processus de création ; Présentation des éditions précédentes du projet EROC ;
- Enjeux de l'instrumentation et de l'orchestration dans le contexte des musiques mixtes.

2) **Phase d'exploration et de résolution de problèmes** : Laboratoire de création : 6 séances de 2 heures, entre décembre 2022 et mars 2023, au local B-631.

- Les compositeurs-trices et les interprètes expérimentent de façon interactive pour le développement d'idées musicales et des notations appropriées :
  - **Labo 1 et 2**
    - Mercredi 7 décembre 2022, 13h30-15h30 (séance préparatoire)
    - Mardi 13 décembre 2022, 14h – 16h (laboratoire 1)
    - Mercredi 14 décembre 2022, 15h30 – 17h30 (laboratoire 2)
  - **Labo 3 et 4**
    - Mercredi 11 janvier 2023, 13h30-15h30 (séance préparatoire)
    - Mardi 17 janvier 2023, 14h – 16h (laboratoire 3)
    - Mercredi 18 janvier 2023, 15h30 – 17h30 (laboratoire 4)
  - **Labo 5 et 6**
    - Mercredi 22 mars, 13h30-15h30 (séance préparatoire)
    - Mardi 28 mars 2023, 14h – 16h (laboratoire 5)
    - Mercredi 29 mars 2023, 15h30 – 17h30 (laboratoire 6)

3) **Phase de réalisation et de diffusion** : finalisation, répétition et interprétation en concert

- Mardi 25 avril 2023, de 14h à 17h, local B-631 : **répétition**
- Mercredi 26 avril 2023, à la salle Claude-Champagne :
  - de 15h30 à 18h30 : **générale**
  - de 19h30 à 20h : **activité de médiation**
  - Dès 20h : **concert**

NB: Des enregistrements vidéo des ateliers et des entrevues avec les participants seront réalisés. Les résultats seront diffusés, entre autres, sur le site web du projet ACTOR.

Retombées

Malgré les avancées considérables dans notre compréhension du timbre depuis plusieurs décennies (analyse, synthèse sonore, acoustique, psychoacoustique) nous retrouvons très peu de ces connaissances dans le corpus théorique traditionnel en orchestration. Le projet EROC permettra d'explorer et d'étudier de plus près les stratégies compositionnelles en orchestration contemporaine, les défis en interprétation de ces concepts et, finalement, de partager cette collecte d'information à un regroupement international de chercheurs et de chercheurs-créateurs.