

► Information générale

Cours	
Titre	Collectif pop expérimental
Sigle	MIN6953 Note : le séminaire peut également être suivi sous forme de sujet spécial au 1 ^{er} cycle.
Faculté	Faculté de musique
Trimestre	Hiver
Année	2024
Mode de formation	En présentiel
Inscription	Étape 1 : envoyer le formulaire avant le 13 novembre 2023 https://forms.office.com/r/jRG1DQuWU1 Étape 2 : audition le 4 décembre 2023 entre 10 h et 17 h au ModuLAB B-195 Étape 3 : inscription auprès de votre TGDE
Contingentement	15 étudiant·e·s ; <ul style="list-style-type: none"> • 5 à 10 interprètes (jazz, classique, électronique ou autre) • 3 spécialistes en enregistrement, mixage, technique ou sonorisation en concert • 2 vidéastes
Charge de travail hebdomadaire	Le travail s'effectue dans des séances hebdomadaires de studio d'une durée de 3 heures. Du travail personnel est aussi nécessaire pour pratiquer son instrument, réviser les pièces, améliorer les aspects techniques, ainsi que pour l'écriture et la production d'une publication. N.B. Dans le bloc d'enregistrement en studio, les séances seront de 6 heures. Présentation le vendredi 19 avril 2024 dans un concert de la série Ultrasons.

Enseignant	
Nom et titre	Nicolas Bernier, professeur agrégé Myriam Boucher, professeure adjointe Dominic Thibault, professeur adjoint
Coordonnées	Laboratoire formes • ondes Bureau : B-189 nicolas.bernier@umontreal.ca myriam.boucher@umontreal.ca dominic.thibault@umontreal.ca
Disponibilités	Prendre rendez-vous par courriel.

Description du cours

Description simple Espace de création abordant les pratiques musicales expérimentales. Réflexion sur les traditions orales en contexte d'ensemble. Influences jazz, classiques, électroniques ou insoupçonnées. Production d'un enregistrement, d'un concert et d'un zine témoignant du processus de création collective.

Place du cours Contribuant à l'intersectorialité de la Faculté de musique, ce cours est à la croisée de l'interprétation et de la composition collective de tradition orale populaire, mais ancré dans l'exploration sonore. Le cours est offert à l'entièreté de la communauté étudiante de la Faculté de musique de l'Université de Montréal.

Description détaillée Dans ce cours, les étudiant·e·s explorent la création pop expérimentale en situation d'ensemble. L'objectif est d'explorer de nouveaux territoires par la confrontation et le dialogue des pratiques d'interprétation, de composition, d'improvisation et d'art sonore. Les pièces proposées par les professeur·e·s sont travaillées collectivement, sans notation conventionnelle, à la manière d'un groupe de musique populaire. Les diverses influences s'y côtoient dans une optique d'ouverture et d'expérimentation qui n'est possible que par la rencontre et la discussion sur les propositions apportées par les participant·e·s.

Concrètement, ce cours peut permettre à des interprètes en musique d'aborder leur instrument avec des pédales de guitares tout en permettant la rencontre de la musique jazz, classique, ambiante, métal, bruitiste, électronique ou toute autre croisement esthétique. Parallèlement, les étudiant·e·s devront produire un zine qui témoigne de leur expérience afin de développer une forme d'écriture artistique plutôt qu'académique.

▶ Apprentissages visés

Objectifs généraux

- Rassembler et échanger des pensées musicales divergentes ;
- Développer des mécanismes de composition de traditions orales ;
- Acquérir une expérience autant en studio que sur scène hors des contextes conventionnels ;
- Partager des expertises intersectorielles.

► **Calendrier**

Séances	Contenus	Activités	Lectures et travaux
BLOC 1 : IMPROVISATION			

Note : les lectures marquées par un crochet ✓ seront remises en format PDF.

Séance 1	Introduction	<p>Introduction (1h) Plan et esprit du cours Tour de table</p> <p>Atelier-échange-discussion Écrire un mot qui décrit comment votre pratique est engagée dans la société.</p> <p>Pré-production Répartition des horaires, du travail modulable selon les différents rôles (interprétation, vidéo, technique).</p> <p>Déterminer les enjeux techniques (entrées console, amplis, équipements apportés ou empruntés, etc.).</p>	<p>Lectures préalables : Bergman, B., & Horn, R. (1985). <i>Experimental Pop: Frontiers of the Rock Era</i>. Poole, Dorset: Blandford Press. ✓</p> <p>Ferrari, Luc. Préface à... et Réflexion Sur... Edited by Barthélemy Maxime. Translated by Edward J. P. Williams. Maison ONA, 2021. ✓</p> <p>Hope, C. (2015). <i>Music Of Our Time: Lets embrace experimental music once and for all</i>. The Conversation. https://theconversation.com/music-of-our-time-lets-embrace-experimental-music-once-and-for-all-47272</p>
-----------------	---------------------	---	---

Séances 2	<p>Table ronde (30 minutes) Discussion sur l'essai 1. Liens entre expérimentation, improvisation et influence de la culture pop.</p> <p>Ateliers d'improvisation En bloc de 30 minutes : des duos, trios, et quartets sont formés. Chaque groupe fait une improvisation libre. On change les groupes. Chaque groupe fait une mini-composition de 1 minute.</p> <p>Après le cours, les profs enverront par courriel les assignations à un groupe pour les pièces musicales de la session.</p>	<p>Remise : Essai 1</p> <p>Lectures préalables : Bailey, D. (1993). Part Five: Free. <i>In Improvisation: Its Nature And Practice In Music</i> (p. 83-85). Da Capo Press. ✓</p>
------------------	--	---

BLOC 2 : ARRANGEMENT COLLECTIF

Séances 3

Table ronde (30 minutes)

Les dessins sont distribués aléatoirement. Chaque personne essaye de deviner de quelle pièce il s'agit. Quels sont les liens et différences entre les dessins pour une même pièce.

Composition-arrangement en collectif

3 petits groupes, une pièce par groupe est assignée. Chaque groupe fait une proposition d'arrangement sur une partie de pièce. OBLIGATOIRE : prendre des notes afin de laisser des traces du travail (elles seront réutilisées pour l'essai 3).

Remise : Essai 2

Écoutes préalables :

3 pièces LFO

Lectures préalables :

Goode, D. (2009). Conceptual, Verbal and Graphic Score. Dans Notation 21 (p. 86). Mark Batty Publisher. ✓

Séances 4

Table ronde (30 minutes)

Distribution aléatoire de l'essai 3. Que comprenez-vous du document de notes qui vous a été donné ?

Composition-arrangement en collectif

Arrangement des trois pièces (45 minutes par pièce).

Remise : Essai 3

Lectures préalables :

Bathory-Kitsch, D. (2007). To Anticipate the Forgetfulness of the Future: Reflections as Composer and Copyist. ✓

Séances 5

Table ronde (30 minutes)

Enjeux de la composition-arrangement en collectif de tradition orale.

Composition-arrangement en collectif

Arrangement des trois pièces (45 minutes par pièce).

Remise : Essai 4

Lecture préalable :

Lilliestam, L. (1996). On Playing by Ear. Popular Music, 15(2), 195-216. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/931218>

Nickel, L. (2020). Scores in Bloom : Some Recent Orally Transmitted Experimental Music. Tempo, 74(293), 54-69. <https://doi.org/10.1017/S0040298220000261>

Séance 6

Table ronde (30 minutes)

Discussion autour des enjeux présentés dans l'essai 5.

Composition-arrangement en collectif

Arrangements des trois pièces (45 minutes par pièce).

Remise :

Essai 5

Lectures préalables :

(à venir : ensemble de lectures sur le studio sélectionnées par Dominic Thibault).

Séance 7	Production du Zine Exp op	Ateliers de production 1 ^{ère} h : sélectionner/découper/coller 2 ^e h : imprimer 3 ^e h : assembler/brocher	Remise : Essai 6 Lecture préalable : Legendre, I. (2022). Généalogie du zine contemporain au Québec : De la personnalisation de la politique à une politique de la mise en commun des intimités. <i>Analyses : revue de littératures franco-canadiennes et québécoise</i> , 16(1), 71-86. https://doi.org/10.7202/1088499ar
-----------------	----------------------------------	---	---

BLOC 3 : ENREGISTREMENT

Séances 8 à 10	Cliquez ici pour entrer du texte.	Enregistrement discographique Séances de 6 heures. Les horaires seront envoyés la semaine précédant la séance 8.	Lectures : Choisir un des textes parmi l'ensemble de textes sur le travail en studio. Identifier des parallèles avec votre travail en studio pour en discuter lors du post-mortem.
Séances 11	Cliquez ici pour entrer du texte.	Post-mortem sur l'enregistrement Faire une présentation 5 minutes qui fait le lien entre le texte que vous aurez choisi et votre expérience d'enregistrement. Identifier des moments de créativité intéressants, des opportunités manquées, etc.	

BLOC 4 : INTERPRÉTATION

Séances 12 à 13	Répétitions en vue du concert	
Séance 14	Présentation dans le cadre de la série de concerts Ultrasons. L'étudiant•e doit être disponible pour une répétition en journée et un concert en soirée hors de la plage horaire du cours.	Réflexion finale à remettre la semaine suivant le concert.

Évaluations

Essais

5% chacun

IMPORTANT

Tous les travaux doivent être réalisés sur une feuille de PAPIER 8½ x 11 format paysage. Inscrivez votre nom à l'endos de la feuille. Ces essais se retrouveront tel quel dans le zine *Exp op.*

ESSAI 1 — EXPÉRIMENTATIONS

Comment faites-vous de l'expérimentation musicale ? Répondre en une phrase écrite sur un matériel physique que vous apportez en classe. Ne pas inscrire votre nom sur le matériel (papier/carton/plastique/bois/etc.).

ESSAI 2 — PARTITION GRAPHIQUE MINI-COMPO

Sous forme de dessin sur papier, représenter la mini-composition que vous avez faite à la séance 2 (un dessin par personne, il y aura différents dessins pour la même mini-composition)

ESSAI 3 — NOTES DU PREMIER ARRANGEMENT

Sur papier : déterminer les notes que vous avez prises lors du travail sur la pièce que vous a été assignée au dernier cours. Ces notes seront partagées en mode aléatoire.
+ Faites un dessin de votre instrument ou dispositif.

ESSAI 4 — PROBLÈME

Écrire en une courte phrase le principal problème que vous avez rencontré lors de la séance précédente d'arrangement collectif.

ESSAI 5 — LA CHOSE À TRAVAILLER

En préparation des séances d'enregistrements, écrire un mot désignant le principal aspect que vous devez travailler.

ESSAI 6 — COLLAGE/DESSIN/POÈME

Écrivez, dessinez ou découpez des images dans des journaux ou magazines afin de visuellement exprimer votre vision de la musique. Ce collage peut être un autoportrait.

Production du zine

10%

Comité éditorial : sélection des essais, page crédits et éditorial en 4e de couverture (3)
Design prototype (2)
Révisions biffées au crayon (3)
100 photocopies et assemblages (3)
Page couverture (2)
Distribution (2)

Réflexion finale

10%

À remettre dans StudiuM.
Une page PDF; 1.5 interlignes; caractères Times New Roman 12 points.
Y a-t-il un futur pour la pop expérimentale ?
Donnez un conseil à la prochaine génération.

50% Participation, rigueur et assiduité

Le principal critère d'évaluation repose sur la constance de la progression, dans un équilibre entre la réflexion et la pratique. L'étudiant·e doit participer activement en stimulant la discussion en classe. L'étudiant·e doit obligatoirement participer aux sessions d'enregistrement et au concert qui se donnera à l'extérieur des heures de cours. 5% seront enlevés pour chaque retard.

Grille d'évaluation

A+	97% - 100%	A	93% - 96%	A-	90% - 92%
B+	87% - 89%	B	83% - 86%	B-	80% - 82%
C+	77% - 79%	C	73% - 76%	C-	70% - 72%
D+	65% - 69%	D	60% - 64%		
E	35% - 59%	F	0% - 34%	F*	Absence non motivée

► **Ressources**

Ressources complémentaires

Studios et équipement

- **Réservation des studios**
Selon les règles envoyées par le responsable de programme en début de session
Vérifier la disponibilité <http://cal.musique.umontreal.ca/studios/>
Réserver Lu-Ve entre 9h à 17h : reservation@musique.umontreal.ca
- **Équipements**
Renseignement sur les prêts d'équipement au secteur multimédia (SMM)
Comptoir du prêt : B-387
Horaire des prêts : lundi au vendredi 9h à 17h
Réserver : <http://smm.musique.umontreal.ca/pre.html>
-

Communauté

[Laboratoire formes • ondes](#)

Bibliographie

IMPROVISATION POP EXPÉRIMENTALE

Bailey, D. (2004). Free improvisation. In C. Cox & D. Warner (Eds.), *Audio Culture: Readings in Modern Music* (pp. 255). London: Continuum. ✓

Dudas, R. (2010). "Comprovisation": The Various Facets of Composed Improvisation within Interactive Performance Systems. *Leonardo Music Journal*, 20, 29-31. ✓

Ferrari, L. (2021). Préface à... Et réflexion sur... (B. Maxime, Ed.; E. J. P. Williams, Trans.). *Maison ONA*. ✓

[Lecture complémentaire facultative] Graham, S. (2010). (Un)Popular Avant-Gardes: Underground Popular Music and the Avant-Garde. *Perspectives of New Music*, 48(2), 5-20. <https://www.jstor.org/stable/23076964>

Hope, C. (2015 Nov 19). Music Of Our Time: Lets embrace experimental music once and for all. The Conversation.

<https://theconversation.com/music-of-our-time-lets-embrace-experimental-music-once-and-for-all-47272>

ARRANGEMENT / INTERPRÉTATION

Lilliestam, L. (1996). On Playing by Ear. Popular Music, 15(2), 195-216. JSTOR.

<http://www.jstor.org/stable/931218>

Bathory-Kitsz, D. (2009). To Anticipate the Forgetfulness of the Future: Reflections as Composer and Copyist (2007). Dans Notations 21 (p. 22-30). Mark Batty Publisher. ✓

Bergman, B., & Horn, R. (1985). Experimental Pop: Frontiers of the Rock Era. Poole, Dorset: Blandford Press. ✓

Nickel, L. (2020). Scores in Bloom : Some Recent Orally Transmitted Experimental Music. Tempo, 74(293), 54-69. <https://doi.org/10.1017/S0040298220000261>

ENREGISTREMENT STUDIO

Dobson, E., Flewitt, D. R., Littleton, P. K., & Miell, P. D. (2011). Studio Based Composers in Collaboration: A Socioculturally Framed Study. Paper presented at the International Computer Music Conference, Huddersfield.

Hecker, T. (2008). Glenn Gould, the Vanishing Performer and the Ambivalence of the Studio. Leonardo Music Journal, 18, 77-83. <https://doi.org/10.1162/lmj.2008.18.77>

Vous pouvez profiter des [services des bibliothécaires disciplinaires](#).

N'oubliez pas de vous **brancher en VPN** pour avoir accès aux ressources Universitaires!

Des références spécifiques seront fournies au gré des avancements du travail.

Guides

[Guide des études supérieures de la Faculté de musique](#)

[Guide de présentation des travaux à la Faculté de musique](#)

[Office québécois de la langue française](#)

[Guide des mémoires et des thèses](#)

[Modèle des mémoires et des thèses](#)

Soutien à la réussite

De nombreuses activités et ressources sont offertes à l'Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une expérience enrichissante et agréable. La plupart d'entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus.

Centre étudiant de soutien à la réussite

<http://cesar.umontreal.ca/>

Citer ses sources et logiciels bibliographiques

<https://bib.umontreal.ca/citer/comment-citer>

Soutien aux étudiant·es en situation de handicap

<http://bsesh.umontreal.ca/>

► Cadres règlementaires et politiques institutionnelles

Règlements et politiques

Apprenez à connaître les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire.

Règlement des études

Que vous soyez étudiant·e régulier·e, étudiant·e libre ou étudiant·e visiteur·trice, connaître le règlement qui encadre les études est tout à votre avantage. Consultez-le !

<http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/>

<http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/>

Politique-cadre sur l'intégration des étudiant·es en situation de handicap

Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux adaptées à votre situation auprès du Bureau de soutien aux étudiant·es en situation de handicap (BSESH). Le deuxième lien ci-contre présente les accommodements aux examens spécifiques à chaque faculté ou école.

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf

<http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm>

Intégrité, fraude et plagiat

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d'auteurs, crainte de l'échec, désir d'égaliser les chances de réussite des autres – aucune de ces raisons n'est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu'il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par négligence, le plagiat peut entraîner un échec, la suspension, l'exclusion du programme, voire même un renvoi de l'université. Il peut aussi avoir des conséquences directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !

Le plagiat ne se limite pas à faire passer un texte d'autrui pour sien. Il existe diverses formes de manquement à l'intégrité, de fraude et de plagiat. En voici quelques exemples :

- Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa source ; Soumettre le même travail dans deux cours (autoplégat) ; Inventer des faits ou des sources d'information ; Obtenir de l'aide non autorisée pour réaliser un travail.
- Durant les évaluations : Utiliser des sources d'information non autorisées ; Obtenir des réponses de façon illicite ; S'identifier faussement comme un·e étudiant·e du cours.

Site Intégrité

<https://integrite.umontreal.ca/accueil/>

Les règlements expliqués

<https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/>