
Sujet : Musique de création et technologies	Sigle : MUS6323
	Crédits : 3
Professeur : Barah Héon-Morissette	Capacité d'accueil : 24 étudiants

CONCEPTION DU SÉMINAIRE

Ce cours interdisciplinaire se consacre à l'exploration des différents usages des sciences et technologies dans la création musicale contemporaine. Des exposés magistraux présentent l'historique de l'usage des technologies en musique ainsi que ses applications actuelles. Des conférenciers (compositeurs, interprètes, techniciens) sont invités pour présenter certains aspects particuliers de leur démarche artistique et/ou spécialité.

OBJECTIFS

L'objectif principal de ce cours est de montrer comment les sciences et technologies sont utilisées en pratique dans la musique de création. De nombreuses lectures et travaux visent à susciter une réflexion sur les implications poétiques et esthétiques de l'usage des technologies dans la création musicale. L'apprentissage de ces notions se fait à la fois de façon théorique (par les exposés et conférences), mais aussi pratique. Les étudiants qui le souhaitent, et possédant une expérience suffisante, auront la possibilité de développer un projet de recherche-crédation au sein d'une équipe interdisciplinaire.

Le cours « Musique de création et technologies » s'adresse en particulier aux étudiants en musique numérique, en composition électroacoustique, instrumentale et mixte, mais aussi aux interprètes qui désirent participer à la création de musique mixte ou interactive, ainsi qu'aux musicologues qui s'intéressent à l'analyse des musiques de création comprenant des composantes scientifiques et/ou technologiques au niveau de leur conception, de leur réalisation et/ou de leur production en concert. Pour bien profiter de ce cours et y participer activement, il est préférable que les étudiants aient déjà réussi plusieurs cours à la Faculté de musique, ou bien qu'ils possèdent des connaissances pratiques ou théoriques, dans les domaines de la musique numérique ou la musicologie.

SUJETS ABORDÉS

- Recherche-crédation et méthodologie
- Histoire des sciences et technologies dans la musique de création
- Musique informatique
- Musique spectrale
- Œuvres multimédia de Iannis Xenakis
- Nouvelles interfaces pour l'expression musicale
- Effets audio-numériques et traitement du signal en temps réel
- Improvisation et composition interactives
- Hyper-instruments
- Vidéomusique
- Spatialisation du son, orchestres de haut-parleurs
- Opéra multimédia et installations sonores

TRAVAUX ET ÉVALUATION

Les travaux comprennent la rédaction de comptes rendus de lecture, de concert et de conférence. Le principal travail de session consiste en un projet de recherche-crédation qui peut aussi s'articuler en collaboration avec une équipe interdisciplinaire. Dans ce cas, les équipes seront formées dès le début de la session et regrouperont des étudiants aux profils variés pouvant bien collaborer ensemble à un projet commun et/ou complémentaire.

Ce projet de recherche-crédation invitera les étudiants à explorer un aspect artistique et/ou technologique en particulier, en faisant de la recherche sur les procédés, sur le répertoire, sur les processus de création incluant des aspects technologiques, etc. Les projets peuvent aussi avoir une approche plus musicologique, par exemple une analyse approfondie d'une oeuvre produite en concert à Montréal pendant la période du cours, ou encore une recherche sur un procédé particulier ou un type de musique de création comprenant des composantes scientifiques et/ou technologiques (origines, pionniers, développements, réception, etc). Les projets seront présentés lors d'exposés oraux à la fin du trimestre et un rapport écrit final complètera la démarche de recherche. Les exigences varieront sensiblement selon le programme d'études de l'étudiant. L'évaluation tiendra aussi compte de la participation en classe.

Évaluation :

- Présence et participation en classe : 5 %
- Travail #1 : Choix d'extrait musical : 5 %
- Travail #2 : Rédaction de compte rendu de lecture : 15 %
- Travail #4 - #5 : Rédaction de comptes rendus de conférence et de concert: 2 X 10 %
- Projet de recherche-crédation: 55 %
 - o 15% pour la qualité du plan de recherche et la bibliographie (Travail #3)
 - o 15 % pour la qualité de la présentation orale (Travail #6)
 - o 25 % pour la qualité du travail écrit final (Travail #7)

BIBLIOGRAPHIE / SOMMAIRE

- Fichet, Laurent, Les théories scientifiques de la musique aux XIXe et XXe siècles, Paris : J. Vrin, 1996, ML 3805 F53 1996
- Genevois, Hugues, Les nouveaux gestes de la musique, sous la direction de Hugues Genevois et Raphaël de Vivo, Marseille : Parenthèses, Collection Eupalinos. Série Cultures musicales, c1999, ML 74 N68 1999
- Heinrich, Marie-Noëlle, Création musicale et technologies nouvelles : mutation des instruments et des relations, [Paris] : L'Harmattan, c2003, ML 430 H45 2003
- Miranda, Edouardo / Wanderley, Marcelo, New Digital Musical Instruments : Control and Interaction Beyond the Keyboard, The Computer Music and Digital Audio Series, Volume 21, AR Editions Inc., c2006, ML 1092 M57 2006
- Roads, Curtis, L'audio numérique : musique et informatique, Paris, Dunod [c2007], MT 56 C6612 2007
- Vinet, Hugues Delalande, François, Interfaces homme-machine et création musicale, Paris : Hermes Science Publications, c1999, MT 56 I58 1999
- Xenakis, Iannis, Musiques formelles : nouveaux principes formels de composition musicale, Paris : Richard-Masse, c1963, ML 430 X46 1963