

Classe de composition électroacoustique
Classe de composition instrumentale

CRR Perpignan Méditerranée

Année scolaire 2022/2023

Enseignante

Lucie Prod'homme

Contenu des cours

Composition électroacoustique (acousmatique, mixte, temps réel en option), composition instrumentale, théorie, répertoire, improvisation libre, culture mi XXème/XXIème siècle, technique, culture contemporaine et analyse électroacoustique.

Les ateliers

Page 2

Atelier de création sonore

Atelier d'improvisation libre

Culture musicale XXème et XXIème siècle

Analyse électroacoustique/ culture musicale contemporaine

Atelier collectif de composition post DEM

La classe de composition électroacoustique

Page 3

Présentation générale Page 3

Organisation du cursus Page 3

Conditions d'admission Page 4

Objectifs et contenus Page 5

Modalités d'évaluation Page 8

La classe de composition instrumentale

Page 9

Manifestations

Page 11

Fonctionnement des studios

Page 12

Classes préparatoires à l'enseignement supérieur

Page 12

Cursus électroacoustique et cursus instrumental

Annexe

Détail des contenus par cycle

Page 13

Référentiel de compétences

Page 17

Contact

<https://compositionetcreationsonore-86.websself.net>

Facebook[Composition-électroacoustique-au-CRR-de-Perpignan]

Les ateliers

Le département composition et création sonore propose différents ateliers:

1) Hors cursus:

- Atelier de création sonore (collégiens/lycéens) / 1h00 à 1h30 par semaine
- Atelier de création sonore (enfants) / 1h00 par semaine
- Atelier de création sonore adultes / 1h00 à 1h30 par semaine
- Atelier collectif de composition post DEM / 1h00 par semaine

2) Inclus dans le cursus de composition (électroacoustique et instrumentale), les modules suivants sont ouverts aux élèves extérieurs, sous forme d'ateliers :

- Atelier d'improvisation libre / 1h00 par semaine.
- Culture musicale milieu XXème et XXIème siècle 1h00 par semaine
- Analyse électroacoustique/ culture musicale contemporaine 1h30 par semaine

Accessibles sans condition de niveau et sans examen d'entrée :

Atelier d'improvisation libre

Séances d'improvisation non idiomatique, ouvertes à tout instrument et/ou corps sonore et/ou dispositif de jeu en direct.

Des improvis'actions collectives ou individuelles sont régulièrement présentées en concert.

Culture musicale XXème et XXIème siècle

Tout public, lecteur ou non lecteur de musique. Illustré de nombreuses écoutes d'œuvres, ce module propose d'aborder les grands courants de la seconde moitié du XXème et le XXIème siècle ainsi que les compositeur·rice·s dont les réalisations ont marqué ou marquent encore la création musicale. Selon les années, les connaissances et les demandes des étudiants, et la programmation régionale, le contenu pourra varier.

Analyse électroacoustique/ culture musicale contemporaine

Ce module fait suite à celui de culture musicale XXème et XXIème siècle. Il permet d'aborder plus en détail la démarche d'un·e compositeur·rice, un courant musical ou une œuvre en particulier (électroacoustique ou instrumentale), et propose également l'analyse de pièces du répertoire électroacoustique.

Accessible aux étudiants ayant obtenu un DEM de composition électroacoustique :

Atelier collectif de composition post DEM

Ouvert aux étudiant·e·s qui ont terminé leur cursus, afin de pouvoir encore échanger autour de leur travail et de celui des autres.

Permet d'accueillir toutes sortes de projets individuels et/ou collectifs et de les présenter lors des manifestations organisées par le département composition et création sonore et improvisation.

La classe de composition

Dans cette classe, il s'agit avant tout d'accompagner chacun sur **des chemins musicaux variés** et dans une réflexion qui dépasse largement le cadre musical, afin de **former des compositeurs ouverts au monde** qui les entoure... , même si le cœur du travail est la composition acousmatique.

Tous les cours sont collectifs. Les étudiant·e·s font écouter chaque semaine l'avancée de leurs travaux au groupe qui les aide à poursuivre par ses conseils, ses critiques constructives, ses idées et ses encouragements. Cette pratique permet de profiter d'une dynamique essentielle dans un esprit de partage des expériences. Elle permet également de confronter son écoute à celle des autres, de comparer les points de vue (ou plutôt les points d'écoute), de développer sa capacité d'analyse et son jugement, de s'enrichir des différences, et ainsi de prendre du recul quant à son propre travail.

Chaque cycle est composé de **plusieurs modules** qui varient selon les niveaux.

Ainsi sont proposés des cours de théorie, technique de studio, analyse, connaissance du répertoire, techniques d'écritures, musique mixte, composition acousmatique, musique d'application, improvisation, culture musicale...

Les étudiant·e·s assistent au module de culture musicale XXème et XXIème siècle et à l'atelier d'improvisation libre, qui regroupent l'ensemble des élèves de la classe mais aussi d'autres départements.

Tout·e·s participent, selon leur niveau, aux **concerts de la classe** et aux **divers projets** dans et hors les murs (Concerts du *Cycle Foliephonies* et des *Anthropophonies*, journées de l'électroacoustique, semaine du sons installations sonores, master class, etc)

Il·elle·s assistent aux concerts de musique électroacoustique et aux concerts de musique contemporaine donnés sur la région.

Organisation des cursus

Cycle 1, 2 et 3 d'une durée d'un à deux an(s) par cycle (durée modulable en fonction des projets et des disponibilités des étudiant·e·s, et du résultat des évaluations annuelles effectuées sous forme d'examen)

Le cycle spécialisé pour les étudiant·e·s souhaitant passer un DEM/ un ou 2 ans
Possibilité d'un **cycle de perfectionnement** après le DEM/ un ou 2 ans

Les changements de cycle se font sur examen.

Les étudiant·e·s restent dans un cycle le temps nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour passer l'examen de fin de cycle, il n'y a aucune durée maximum imposée.

Conditions d'admission

Cette classe est **accessible à tou·te·s** : compositeur·rice·s, musicien·ne·s, plasticien·ne·s , danseur·euse·s ...

Le cursus complet est ouvert sans limite d'âge aux adultes, et aux adolescent·e·s à partir du collège.

Pas de niveau musical particulier demandé pour la composition électroacoustique

Les étudiant·e·s qui le souhaitent pourront suivre les cours de formation musicale et de culture du CRR

Pour le cursus instrumental, il est préférable d'avoir un bon niveau de formation musical.

Si l'étudiant·e· est motivé·e, il est possible de travailler sur partition graphique, le temps d'acquérir le bagage nécessaire à l'écriture de partitions plus conventionnelles.

L'accès se fait par un entretien avec l'enseignante, qui prend connaissance de la motivation de l'étudiant·e, et de son projet personnel.

Les candidats sont donc invités à prendre contact avec Lucie Prod'homme, afin de vérifier l'adéquation de leur demande avec ce qui est proposé au sein du *Département composition, création sonore et improvisation* et d'établir ensemble un parcours adapté.

Description de l'enseignement

Cursus électroacoustique

3 cycles soit une durée de 3 à 6 années d'études

Les objectifs par cycles / contenus

Cycle 1 [généralement 1an]

Développer la curiosité - Développer les méthodes de travail et les bases d'une pratique autonome
- Apprendre à écouter/ formation de l'oreille - Construire la motivation
- Acquisition d'un vocabulaire de base.

Contenu des cours :

- **Techniques d'écriture acousmatique** : l'objet sonore, la séquence-jeu, le son anecdotique /prise de son / montage / mixage / transformation
- **Composition** : dès que possible, mise en place d'un travail de réflexion sur l'idée musicale, la durée, la structure, la forme, les plans sonores, l'orchestration ... qui sera développé lors des cycles suivants
- **Technique de studio (+ notions théoriques en lien)** : apprentissage des techniques de base du studio (chaîne électroacoustique, micros et prise de son, technique de base du montage et du mixage, effets et traitements, utilisation de l'outil informatique et des divers logiciels), initiation aux outils de composition analogiques (sur magnétophone), maîtrise des machines électro-acoustiques les plus courantes.
 - **Théorie** : notions d'acoustique générale, perception auditive, solfège de l'objet sonore et traité des objets musicaux,
 - **Culture musicale électroacoustique (et autre)** : histoire des musiques électroacoustiques, analyse, écoute d'œuvres du répertoire électroacoustique et autre, selon les besoins
 - **Culture musicale mi XXème et XXIème siècle** : histoire de la musique du XX(I)ème siècle instrumentale et électroacoustique en rapport ou non avec la musique électroacoustique, les grands courants du XX(I)ème
 - **Écoute, commentaire, et analyse d'œuvres**
 - **Atelier instrumental et d'improvisation** : improvisation libre pour corps sonores amplifiés et/ou dispositifs de jeu en temps réel et/ou instruments
 - **Initiation à l'interprétation acousmatique**

Détail en annexe

Cycle 2

*Développer une pratique autonome et une attitude curieuse - Se confronter à des situations musicales diverses -
Affirmer ses choix esthétiques - Tenir sa place dans une pratique collective.*

Contenu des cours :

- **Composition** : Travail sur l'idée musicale, la structure, la forme, l'espace et les plans sonores, l'orchestration, la gestion du temps / Réalisation de pièces acousmatiques / Sujets libres et si nécessaire études imposées.
- **Techniques d'écriture** : Approfondissement des techniques travaillées du 1er Cycle
 - **Technique de studio (+ notions théoriques en lien)**: apprentissage des techniques avancées du studio, maîtrise des logiciels de montage et de traitement du signal, initiation à la norme MIDI, utilisation de l'échantillonnage et des différents types de synthèse analogique et numérique. Mise en œuvre d'un dispositif de concert.
- Notions de base de l'acoustique architecturale.
 - **Théorie** : Les Unités Sémiotiques Temporelles (UST), notions en rapport avec le travail technique
 - **Culture musicale électroacoustique (et autre)** : analyse, écoute d'œuvres du répertoire électroacoustique et autre, selon les besoins
 - **Culture musicale mi XXème et XXIème siècle** : histoire de la musique du XX(I)^{ème} siècle instrumentale et électroacoustique en rapport ou non avec la musique électroacoustique, les grands courants du XXème
 - **Écoute, commentaire, et analyse d'œuvres**
 - **Atelier instrumental et d'improvisation** : improvisation libre pour corps sonores amplifiés et/ou dispositifs de jeu en temps réel et/ou instruments
 - **Initiation à l'interprétation acousmatique** (suite)

Détail en annexe

Cycle 3 et cycle spécialisé

Ce cycle est destiné soit à des amateur·rice·s de haut niveau (filière CFEM),
soit à de futurs professionnel·le·s (filière DEM)

Développer un projet artistique personnel – Être autonome – Accroître les compétences acquises – S'intégrer dans le champ de la pratique musicale en amateur (ou pré-professionnel).

Contenu des cours :

- **Composition** : uniquement sur projet de l'étudiant·e (qu'il·elle devra exposer et mener de façon la plus autonome possible en Cycle 3-2) / Travail sur le projet, la structure, la forme, et évaluation de la démarche de création.

Composition de pièces acousmatiques, mixtes de concert (ou d'un travail autour de la musique improvisée, ou temps réel) et d'une musique d'application (à destination autre que le concert).

- **Technique de studio (+ notions théoriques en lien)**: Approfondissement / Maîtrise des techniques avancées du studio, des outils de composition analogiques et numériques (dont les outils de traitement et de transformation), maîtrise des possibilités avancées de la norme MIDI et du temps réel. Perfectionnement à l'échantillonnage et aux différents types de synthèse

- **Culture musicale électroacoustique (et autre)** : analyse, écoute d'œuvres du répertoire électroacoustique et autre, selon les besoins

- **Culture musicale mi XXème et XXIème siècle** : histoire de la musique du XX(I)ème siècle instrumentale et électroacoustique en rapport ou non avec la musique électroacoustique, les grands courants du XXème

- **Écoute, commentaire, et analyse d'œuvres**

- **Atelier instrumental et d'improvisation** : improvisation libre pour corps sonores amplifiés et/ou dispositifs de jeu en temps réel et/ou instruments

- **Formation à l'interprétation** sur acousmonium professionnel dans le cadre de concerts publics.

- **Aide** à la réalisation de projets artistiques complexes, soutien logistique et technique

Détail en annexe

Cycle de perfectionnement [1 à 2 ans]

Accompagnement musical et technique des projets personnels de l'étudiant·e.

Évaluation

L'évaluation participe du principe même de la formation, elle est **à la fois continue et confirmée par un jury en fin de cycle.**

Évaluation continue, commune à tous les cycles:

- *Le travail fait en cours* : Les étudiant-e-s présentent l'avancement de leur travail ou les exercices ou études imposées chaque semaine.
- *Les travaux présentés en public par les étudiant-e-s au moins une fois par trimestre.* Pour que cette évaluation soit positive, ils doivent :
 - présenter un progrès par rapport au concert précédent
 - montrer l'acquisition des techniques apprises à l'occasion de ce travail
 - laisser apparaître des choix esthétiques et un projet personnel (même si tout n'est pas abouti)
 - être prêts à temps pour le concert
- *L'assiduité aux concerts* : musiques électroacoustiques, concerts instrumentaux de musique contemporaine et toutes sortes d'autres concerts programmés dans la région. L'assiduité à ces concerts est prise en compte pour le passage de cycle.
- *L'assiduité des étudiants aux cours*

Évaluation de fin de cycle

Fin de cycle 1	Fin de cycle 2	Fin de cycle 3/ Fin de spé
<p>Dans le cadre de <u>l'évaluation continue</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Épreuve technique et théorique écrite <p><u>En présence d'un jury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation d'une séquence musicale de 3 à 5 mn <p>L'évaluation porte sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La qualité technique de la prise de son, du montage et du mixage (saturation, clicks...) - La qualité musicale des objets sonores (trace d'un geste musical) et des mixages (lisibilité des différents plans sonores ou qualité de la fusion des sons, ...) - L'organisation de la séquence dans la durée (début- déroulement- fin) 	<p>Dans le cadre de <u>l'évaluation continue</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Épreuve technique et théorique écrite - Commentaire d'écoute (oral) réalisé sur une œuvre acousmatique (extrait au choix) d'une durée de 3 à 5 mn. <p><u>En présence d'un jury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation d'un projet artistique (musique sur support), durée 6 à 12 mn / L'étudiant-e doit présenter son projet par écrit au jury et réaliser une note de programme. <p>L'évaluation porte sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La qualité technique - La réalisation technique et musicale des intentions - La construction de la pièce, la forme, la maîtrise des techniques d'écriture de base - La capacité à décrire le projet et à expliquer son travail 	<p>3 UV pour le CEM /4 UV pour le DEM</p> <p><u>UV communes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - UV 1 Composition <p><u>En présence d'un jury</u></p> <p>Au choix présentation d'un programme d'environ 30 mn avec au moins : une œuvre acousmatique de concert (12 mn mini), une pièce de concert mixte, temps réel, ou improvisée (7 mn mini), et une musique d'application à destination autre que le concert</p> <p>L'étudiant-e doit présenter ses projets par écrit au jury + note de programme</p> <p><u>L'évaluation porte sur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation technique et musicale des intentions - La structure, la forme, l'espace et les plans sonores, la gestion du temps, la maîtrise des techniques d'écriture - La réalisation musicale (si interprètes) - La lisibilité de la partition (si musique mixte) - La capacité à décrire le projet et à expliquer son travail (structure, forme, choix opérés en rapport avec le projet) <ul style="list-style-type: none"> - UV2 Analyse <p><u>Évaluation continue</u></p> <p>Analyse écrite d'une pièce électroacoustique (acousmatique ou mixte ou temps réel) du répertoire + transcription graphique de la 1ère mn (au minimum)</p> <ul style="list-style-type: none"> - UV3 dans une autre discipline <p><u>Évaluation continue</u></p> <p>Au choix: F.M, histoire de la musique, culture musicale, composition instrumentale, interprétation acousmatique ...</p> <p><u>UV propre au DEM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - UV 4 Mémoire <p><u>En présence d'un jury</u></p> <p>Sujet libre en lien avec les musiques EAC (20 pages minimum)</p>

Délivrance des diplômes

CEM et DEM selon les modalités suivantes :

CEM à l'issue du 3e cycle [3 UV] et DEM [4 UV] à l'issue du cycle Spécialisé

Référentiel de compétences en annexe

Description de l'enseignement

Cursus instrumental

3 cycles soit une durée de 3 à 5 années d'études

Cette classe est indépendante dans son fonctionnement de la classe de composition électroacoustique.

Elle peut toutefois constituer une option facultative du cursus électroacoustique, et sera de ce fait une UV possible pour le DEM de composition électroacoustique.

Les objectifs pédagogiques et la façon de travailler sont identiques à ce qui est décrit en introduction (cf. page 3).

En bleu ce qui est enseigné au sein de notre département

Description de l'enseignement

Cursus instrumental

3 cycles soit une durée de 3 à 5 années d'études

Contenus par cycles

Premier cycle

Composition instrumentale

Histoire de la musique cours TMD hors temps scolaire ou Licence 1

Cursus d'écriture jazz et musiques actuelles ou harmonie Licence 1

FM selon niveau (dérogation si troisième cycle)

Atelier d'improvisation libre du département composition

Atelier culture mi XXème et XXIème du département composition

Examen fin C1

Validation des UV

Composition d'une pièce ou plus de 3 à 5 minutes

Contrôle continu pour l'atelier improvisation et culture mi XXème et XXIème

Second cycle

Composition instrumentale

Histoire de la musique TMD première classique romantique ou Licence 2

Analyse écriture jazz ou harmonie Licence 2

FM selon niveau

Atelier d'improvisation libre du département composition

Composition électroacoustique Cycle 1

Analyse électroacoustique et culture contemporaine du département composition

Examen fin de C2

Validation des UV

Composition d'une pièce ou plus de 5 à 7 minutes

Contrôle continu pour l'atelier improvisation et analyse électroacoustique et culture contemporaine

Troisième cycle

Composition instrumentale

Histoire de la musique TMD terminales ou Licence 3

Analyse écriture jazz ou harmonie Licence 3

FM selon niveau

Atelier d'improvisation libre du département composition

Composition électroacoustique Cycle 2

Analyse électroacoustique et culture contemporaine du département composition

Examen de C3 / CFEM

Validation des UV / Validation CFEM FM

Composition d'une pièce pour soliste, d'une pièce pour ensemble (à partir du duo) et d'une pièce mixte

Programme total de 15 minutes mini obligatoire

Contrôle continu pour l'atelier improvisation et analyse électroacoustique et culture contemporaine

Cycle Spécialisé

Composition instrumentale

FM cycle spécialisé

Atelier d'improvisation libre du département composition

Composition électroacoustique Cycle 3 (y compris l'analyse)

Analyse électroacoustique et culture contemporaine du département composition

Examen du DEM

Validation FM Spé

Rédaction d'un mémoire (20 pages environ) sur un sujet en rapport avec la composition instrumentale

Une pièce au moins entre 8 et 12 minutes

Et une pièce mixte ou temps réel écrite entre 5 et 7 minutes

Le reste du programme est libre, il devra comprendre au moins une pièces pour soliste et une pièce pour ensemble (à partir du duo)

Programme total de 30 minutes mini obligatoire

Manifestations

Apprentissages, expérimentations, réalisations des musiques, conduite des projets sont très liés dans cette classe où dynamique artistique et pédagogique sont très imbriquées.

Des concerts dans et hors les murs sont régulièrement organisés afin de permettre aux étudiant·e·s de présenter leur travail et de découvrir les réalisations d'autres apprenti·e·s et de compositeur·rice·s.

Des projets transversaux sont également mis en place afin de favoriser l'échange avec des étudiant·e·s d'autres disciplines pour un enrichissement mutuel.

C'est ainsi que sont régulièrement organisés :

- Le cycle Foliephonies

Un par an / Auditorium du CRR

Cycle annuel de manifestations associé à un programme de rencontres régulières avec des compositeur·rice·s et des personnalité·e·s invité·é·s, permettant aux élèves de confronter leurs propres réalisations et le répertoire existant.

Les Foliephonies propose des concerts, des conférences, des masters class...

Le public de la région peut y rencontrer ainsi des créateur·rice·s de tout premier plan et y découvrir les créations des étudiant·e·s en composition [acousmatique, instrumentale, mixte ou *live electronic*]. C'est aussi pour les étudiant·e·s l'occasion de s'initier ou de se perfectionner à l'interprétation acousmatique en situation professionnelle sur acousmonium Motus (dispositif de projection du son à plus de 50 haut-parleurs et 48 voies de diffusion).

Depuis 1995, ont déjà été accueilli Frédéric Acquaviva, François Bayle, Silvère Beltrando, Michèle et Patrick Bokanowski, Michel Chion, Jean-Marc Duchenne, Luc Ferrari, Beatriz Ferreyra, Christine Groult, Pierre Henry, Dieter Kaufmann, Kristoff K. Roll, Ivo Malec, Lionel Marchetti, Philippe Mion, Adolfo Nuñez, Bernard Parmegiani, Agnès Poisson, Michel Redolfi, Daniel Teruggi, Alexandre Yterce, Christian Zanési, Bruno Capelle, Denis Dufour, Alain Savouret, Marcel Frémiot, Edgar Nicouleau,...

- Oui à l'ouïe !

Au mois de décembre en collaboration avec les classes instrumentales, à l'auditorium du conservatoire

Concert pour oreilles curieuses, Oui à l'ouïe propose toutes sortes de surprises sonores, sonnantes, étonnantes dans un programme 100% création.

De "jeunes" interprètes, de "jeunes" compositeurs et c'est parti pour une l'aventure musicale d'aujourd'hui et de demain...

Et hop !

- Les Anthropophonies

Une fois par an/ À L'Anthropo rue des Roi de Majorque

Concert, avec des compositions d'étudiant·e·s, des interventions de l'atelier d'improvisation, des œuvres du répertoire...

- Des échanges avec d'autres conservatoires, par exemple:

- Avec le conservatoire d'Angoulême en novembre 2015 et 2016

- Avec le conservatoire de Nanterre en mai 2017

- Une programmation régulière de pièces d'étudiant·e·s français et étranger·ère·s (appel à œuvres via l'AECME (Association des Enseignants de la Composition en Musique Électroacoustique) / contacts avec des classes à l'étranger).

- **La participation à des concerts hors les murs**, qui permettent aux étudiant·e·s de jouer leur musique, comme :

- *Les Journées Nationales de l'électroacoustique* chaque année dans une ville différente

- *Micro pour microcosme* concert au musée Rigaud de Perpignan, en octobre 2018

- *Qu'entendrez-vous par là ?* Série de concerts à Casteil avril 2018 et mars 2019

- **Des manifestations** en tout genre, par exemple:

- *Les Casqu'adores du son*, installation à l'accueil du conservatoire, avec une borne d'écoute permettant de présenter les pièces des étudiant·e·s
- Une collaboration régulière avec la médiathèque de Perpignan (participation à la *Semaine du Son* et au *Printemps des poètes* à la médiathèque de Perpignan (installations, improvis'actions...))
- Des installations et concerts à la Médiathèque du CRR (comme *Agita'sons*, décembre 2017)
- *Oyez, oyez !*, en collaboration avec la classe d'orgue, en janvier 2019
- Organisation en novembre 2017 des *Journées Nationales de la musique électroacoustique*

- **Des rencontres avec les autres classes pour des projets communs**

- Avec les classes d'instruments pour les musiques instrumentales et mixtes pour des concerts communs
- Des échanges via l'atelier d'improvisation, avec d'autres classes qui pratiquent également l'improvisation libre, ou souhaitent la pratiquer (danse contemporaine...).
- Des collaborations privilégiées avec les classes de FM afin de partager notre travail sur l'écoute, le vocabulaire de description du sonore, le répertoire, l'analyse, la création..., en associant les étudiant·e·s dans la mesure du possible (réalisation d'exemples sonores, de séquences musicales, présentation de leur travail...)

- **Des "sorties de classe"**

Afin d'inciter les étudiant·e·s à assister au concert (électroacoustique et autres), nous organisons régulièrement des "sorties de classe". Ainsi, chaque année nous allons ensemble à 1 ou 2 concerts du festival "Aujourd'hui Musiques", au festival Futura de Crest au mois d'août, et à bien d'autres selon la programmation.

- **Des master class**, moment de rencontre et d'échange privilégié autour de la composition, de l'improvisation, ...
2019, Sophie Lacaze
2020, Alain Savouret

Les studios

Chaque cycle d'apprentissage dispose de son propre studio (commun pour les 3e cycle et perfectionnement), dont la complexité croît avec l'avancement dans le cursus.

Les studios sont à la disposition des étudiant·e·s pour travailler, sur rendez-vous uniquement, un planning est établi chaque semaine

Classes préparatoires à l'enseignement supérieur

Cursus électroacoustique et cursus instrumental.

Ouvertes en septembre 2019, ces classes permettent de préparer l'entrée dans les pôles supérieurs. Ce cursus est de 753 heures, sur une durée de 2 à 4 ans.

Cette année, notre premier candidat a été admis au CNSMD de Lyon en composition électroacoustique. Le détail de cette formation sur demande.

Annexe

Composition électroacoustique

Cycle 1

Dominante du cycle: écriture acousmatique

En 1ère année s'effectue une série d'exercices de réalisation, organisés en progression et parcourant l'ensemble des techniques et musicalités "classiques" de la musique électroacoustique.

Sur le plan technique, il s'agit de maîtriser les procédés d'enregistrement, de montage, de mixage et de transformation.

Sur le plan musical, il s'agit de s'initier à la création de phénomènes sonores originaux et d'apprendre à les décrire.

On procède tout d'abord à des assemblages courts (figures morphologiques), puis s'élaborent progressivement des enchaînements musicaux.

Les cours se décomposent en plusieurs modules :

Théorie :

Y sont abordés :

- Les notions d'acoustique,
- La perception auditive (structure et mécanisme de l'audition, propriété de l'oreille, champ auditif, perception des sons (log),...)
- Les notions d'acoustique générales (production du son, modes vibratoires d'une corde, différentes formes d'ondes, période-phase-amplitude, théorème de Fourier, propagation du son, échelles logarithmiques dB...)
- Les sources acoustiques (principe de fonctionnement des instruments de musique et classes de timbres et sons instrumentaux, dynamique, directionnalité, timbre et sonorité, tessiture et contenu spectral)
- Solfège de l'objet sonore et Traité des Objets Musicaux (P. Schaeffer).

Le TOM fournira la base d'un vocabulaire pour décrire les sons et pour appréhender les phénomènes sonores, en prenant appui sur l'écoute réduite que devront développer les élèves.

Technique de studio :

Concerne l'utilisation du studio et du matériel. Les outils abordés sont en rapport avec les travaux à réaliser en écriture

- La console, la chaîne électroacoustique
- Les microphones, la prise de son
- Les techniques de base de montage et mixage (accélération, ralenti, inversion.../montages particuliers : utilisation particulière du matériel d'enregistrement (fader pour modifier la dynamique ou enregistrer partiellement, réinjection, etc)
- L'utilisation des magnétophones analogiques
- Utilisation de l'outil informatique et du logiciel Pro Tools
- Les effets et traitements

Écriture:

Chaque semaine, présentations des réalisations des élèves et réflexion collective autour de ces travaux.

Références à des compositeur·e·s ou des œuvres ayant eu à résoudre un problème similaire, écoute et/ou analyse de ces œuvres

A- Travail autour de l'objet sonore (et de l'écoute réduite)

La création d'objets sonores permet dans un 1er temps d'évacuer le problème de la durée et de concentrer le travail sur le choix du corps sonore, le travail du geste musical et la prise de son.

B-Travail autour de la séquence-jeu (forme et durée)

On aborde à ce moment le problème de la durée.

"Les séquences-jeux constituent des matériaux "vivants" qui peuvent être retravaillées et intégrées dans des constructions ultérieures, plus complexes, composées pour donner une forme à l'ensemble ; ainsi allie-t-on le travail de l'écriture, postérieur, plus analytique, étalé dans le temps; la composition est envisagée comme un aller-retour souple entre ces deux attitudes, que nous distinguons de façon tranchée dans les premiers apprentissages pour des raisons pédagogiques." (G. Reibel, Jeux musicaux vol 1)

C- Le son anecdotique

Réaliste ou figuratif.

Une façon d'aborder aussi la dramatique radio, le paysage sonore, et de commencer un travail sur l'espace et les plans sonores

Réalisation d'une courte pièce par trimestre - sujet libre :

- 1) à partir de montage/mixage d'objets sonores
- 2) à partir de séquences-jeux
- 3) totalement libre de 3 à 5 mn environ

À cela s'ajoute la culture musicale électroacoustique (dont l'histoire des musiques eac), la culture mi-XXème et XXIème siècle, l'analyse d'œuvre, et l'atelier d'improvisation

Travail personnel en studio : 3h/semaine mini

Nombre d'heures de cours : 5

Cycle 2

Ce cycle approfondit et prolonge les acquis du cycle 1. L'étudiant-e est incité-e à davantage d'autonomie.

Les cours se décomposent en plusieurs modules :

Composition

Lors de ce cycle, les étudiant-e-s ont à composer une pièce acousmatique par trimestre.

L'étudiant-e apprend à décrire son projet, à faire des choix sonores et techniques en rapport avec celui-ci.

Des réalisations d'études pourront être demandées par la professeure afin d'amener l'étudiant-e vers des chemins à explorer.

L'avancée des travaux de composition est présentée collectivement chaque semaine.

Technique de studio

Utilisation de l'outil informatique (suite)

Maîtrise des logiciels de montage

Utilisation de différentes formes de synthèse : de type analogique, échantillonnage, synthèse croisée, additive et soustractive ...

Enregistrement numérique

Début de mise en œuvre d'un studio MIDI, éventuellement initiation aux outils du temps réel

Installation des dispositifs de concerts

Théorie

Les UST (Unités Sémiotiques Temporelles, outils d'analyse musicale)

Approfondissement de la typo-morphologie de Schaeffer.

Acoustique architecturale (diffraction et diffusion, fréquence propre d'une salle, temps de réverbération, résonateur et diffuseur, acoustique des lieux d'écoute...)

Numérisation des sons (principe, échantillonnage, quantification)

Synthèse analogique et numérique : Additive, soustractive, modélisation physique, avec échantillonneur, par table d'onde...

Traitement : approfondissement avec utilisation d'outils comme les GRM Tools, Audiosculpt, des patch Max réalisés par le professeur ou des étudiants du cycle 3,...

MIDI : structure des messages, types de messages...

À cela s'ajoute la culture contemporaine, l'analyse d'œuvre, l'atelier d'improvisation et l'initiation à l'interprétation acousmatique.

Travail personnel en studio : 3h/semaine mini

Nombre d'heures de cours: 5h30

Cycle 3

Ce cycle prolonge et approfondit les acquis des cycles précédents, dans le but d'une pratique autonome. Lors de ce cycle, les étudiant-e-s devront mener leur projet de composition de A à Z. Pour les aider on leur fera écouter et analyser des œuvres en rapport avec leur projet, pour nourrir leur réflexion

Les cours se décomposent en plusieurs modules :

Composition

Lors de ce cycle, les étudiant-e-s ont à composer au minimum une pièce par trimestre (7 à 10 mn minimum).

L'étudiant-e- devra décrire son projet, et faire des choix sonores et techniques en rapport avec celui-ci.

L'avancée des travaux de composition est présentée collectivement chaque semaine.

Le travail porte sur :

- **Des pièces acousmatiques** (fixées sur support)
- **Des pièces mixtes**, ce qui sous-entend
 - le choix d'un (ou plusieurs) instrument ou plutôt d'un interprète disponible pour jouer la pièce.
 - de gérer un instrumentiste et de l'associer au processus de composition
 - la gestion de la partition

Ces pièces pourront être pour bande et instrument(s), pour instrumentistes déclenchant des événements "préparés", pour traitement en direct du son instrumental... bref toute forme possible et réalisable avec les moyens à disposition dans la classe.

On se posera également la question de la notation des musiques EAC et mixtes, pourquoi noter, quoi, comment ?

Écrit-on ce que l'on joue ou ce que l'on entend ?

Quelles indications faut-il mettre sur une partition ? etc...

- **Au moins une musique d'application** (court métrage, petit film, vidéo, installation etc..) qui pourra éventuellement prendre forme dans le cadre d'une collaboration à un projet (étudiants des écoles d'art, des écoles de cinéma, plasticiens, ..)

Ces travaux seront réalisés pendant le cycle dans l'ordre choisi par l'étudiant.

Technique/ Théorie

Techniques avancées de studio

Utilisation du logiciel Live Ableton ou Max/MSP ou autre selon les projets

Perfectionnement synthèse

Mise en œuvre d'un dispositif MIDI

Installation de dispositifs de traitement en temps réel

Dispositifs incluant des instrumentistes

Réalisation d'installations (projet de classe ou individuel)

À cela s'ajoute la culture contemporaine, l'analyse d'œuvre, l'atelier d'improvisation et la formation à l'interprétation acousmatique.

Travail personnel en studio : 5h/semaine mini

Nombre d'heures de cours: 5h30

Référentiel de compétences

Les étudiant·e·s passent l'examen de fin de cycle lorsqu'ils ont acquis les compétences requises, validées en contrôle continu.

Compétences / électroacoustique cycle 1	Acquis
Technique	
Être capable d'utiliser le matériel du studio	
Être capable de réaliser une prise de son sans défaut technique	
Utiliser un ordinateur pour réaliser sa production sonore	
Maîtriser le montage et le mixage sur ordinateur	
Maîtriser le montage et le mixage sur magnétophone analogique	
Théorie	
Connaître la typo-morphologie de l'objet sonore de Schaeffer (TOM)	
Connaître les principes de fonctionnement du matériel utilisé dans le studio de 1 ^{ère} année	
Connaître les notions d'acoustique de base étudiées en cours	
Écriture	
Être capable de réaliser une séquence musicale de 3 à 5 mn	
Composer une séquence musicale par trimestre	
Analyse	
Être capable d'utiliser la typo-morphologie de l'objet sonore pour décrire un objet sonore	
Culture	
Connaître l'histoire de la musique électroacoustique	
Assister aux concerts d'électroacoustique et autres (2 par trimestre minimum)	
Posséder un répertoire d'écoute d'œuvres électroacoustique (20 œuvres minimum)	

Compétences / électroacoustique cycle 2 (Complète les acquis du cycle 1)	Acquis
Technique	
Maîtriser le traitement du son	
Utiliser différentes formes de synthèse	
Installer un dispositif de concert	
Théorie	
Connaître les Unités Sémiotiques temporelles (UST) / Être capable de les reconnaître hors contexte musical	
Connaître les différentes sortes de synthèses et leur principe de fonctionnement	
Connaître le principe de fonctionnement du MIDI	
Connaître les différents types de traitements et les outils du studio permettant de les mettre en œuvre	
Composition	
Être capable d'énoncer un projet et en gérer la réalisation technique et musicale (durée comprise entre 6 et 12 mn)	
Composer une œuvre par trimestre et la jouer en public	
Analyse	
Utiliser le vocabulaire du TOM pour appréhender le phénomène sonore et décrire les objets qui le composent	
Utiliser les UST pour des analyses d'œuvres (répertoire électroacoustique et autre)	
Être capable de rendre compte de la perception d'un moment musical (à l'oral/ répertoire électroacoustique)	
Culture	
Situer les différents courants musicaux du XXème et du XXIème siècle	
Assister aux concerts d'électroacoustique et autres (2 par trimestre minimum)	
Posséder un répertoire d'écoute d'œuvres contemporaines (électroacoustiques et instrumentales/ 40 œuvres minimum)	

Compétences / électroacoustique cycle 3 (Fin de cycle DEM avec une *) (Complète les acquis du Cycle 2)	Acquis
Technique	
Être capable de réaliser une installation MIDI	
Être capable de réaliser un système de traitement ou de transformation ou autre pour du jeu en direct	
Être capable d'installer un dispositif de concert avec du jeu en direct	
Savoir interpréter son travail ou une œuvre du répertoire sur un acousmonium	
Théorie	
Connaître et maîtriser le système MIDI et ses applications musicales	
Connaître le principe de fonctionnement du logiciel Max/MSP (ou logiciel similaire), être capable de réaliser un patch simple	
Composition	
Être capable d'énoncer un projet (idée musicale, structure, forme ...) et en gérer la réalisation technique et musicale	
Composer au moins une œuvre par trimestre et la jouer en public	
Être capable de composer des pièces acousmatiques, mixtes ou temps réel et d'application (installation, vidéo, danse ...)	
Être capable de pratiquer l'improvisation libre ou le jeu en direct (avec des outils temps réel)	
Analyse	
Être capable de rendre compte de la perception d'un moment musical (à l'oral / répertoire autre qu'électroacoustique)	
Être capable de faire une analyse d'œuvre électroacoustique (écrit)	
Culture	
* Situer et reconnaître les différents courants musicaux de la musique occidentale	
Posséder un répertoire d'écoute d'œuvres contemporaines	
Assister aux concerts d'électroacoustique et de musique contemporaine (2 par trimestre minimum)	
* Être capable de mener une réflexion sur un sujet en lien avec les musiques électroacoustiques	
Organisation	
* Être capable de mettre en place un projet musical au sein de la classe ou hors les murs et de le mener à son terme	