

Laurent Pottier CIEREC – Univ. Jean Monnet - Lyon/Saint-Etienne laurent.pottier@univ-st-etienne.fr	Luis Quintana Compositeur luisgquintana@gmail.com
--	---

NebuloRitmia : une expérience de Pédagogie-Recherche-Création à l'Université Jean Monnet
(Lyon/Saint-Etienne) sur la composition musicale et les nouvelles lutheries

NebuloRitmia: an experience in Pedagogy-Research-Creation at the Jean Monnet University
(Lyon/Saint-Etienne) on musical composition with new digital instruments

Résumé

Dans le cadre des enseignements en informatique musicale du département de musicologie de l'UJM, les étudiants de licence 2e année participent tous les ans à un « Atelier d'Informatique Musicale » de deux semestres lors duquel ils suivent une initiation à la programmation d'outils de traitement de signal à l'aide des langages Max et Faust. Ils réalisent ensuite une œuvre collective qu'ils interprètent avec ces outils.

En 2019-20, cet atelier a pris une dimension importante, grâce à un financement obtenu par le dispositif IDEX (Initiative d'excellence) de l'UdL (Université de Lyon) et qui a permis de mettre en place un projet de collaboration Pédagogie/Recherche/Création entre le CIEREC, centre de recherche sur l'expression contemporaine à l'Université Jean Monnet (UJM) de Saint-Etienne, et GRAME (centre National de Création Musicale) sur le thème « Création Artistique Assistée par Ordinateur ».

Ce projet a permis d'accueillir en résidence à Saint-Etienne le compositeur Luis Quintana pendant cinq mois pour encadrer les étudiants et diriger la partie artistique de leur travail, destiné à être présenté lors du festival du GRAME à Lyon en mars 2020¹.

Lors de sa résidence et pendant plusieurs séances de travail avec les étudiants, le compositeur a abordé sous diverses approches la problématique si particulière d'une pièce pédagogique destinée à la formation pratique aux outils numériques, tant à travers l'improvisation qu'à travers la musique écrite, mais aussi avec des dispositifs allant de la musique mixte à la musique purement électronique. C'est ce dernier dispositif qui a été choisi pour la pièce *NebuloRitmia : Sons Sculptés en Temps réel* (2020) pour six interprètes, cinq sur scène et un prenant en charge la spatialisation.

Interprètes : Aurélien BABY, Martin BESSAC, Mathias GRANGE, Marius LEBRAT, Mathis MAÏER et Jasmine TRILLAND.

La pièce (commande de GRAME et du CIEREC) est conçue comme une sculpture sonore immatérielle, une « expérience participative » de musique électronique qui explore les possibilités d'un univers « électroacoustique » façonné en temps réel de manière semi improvisée et où les contrôleurs et claviers MIDI ainsi que la table (le mobilier) prennent la place de l'instrument musical.

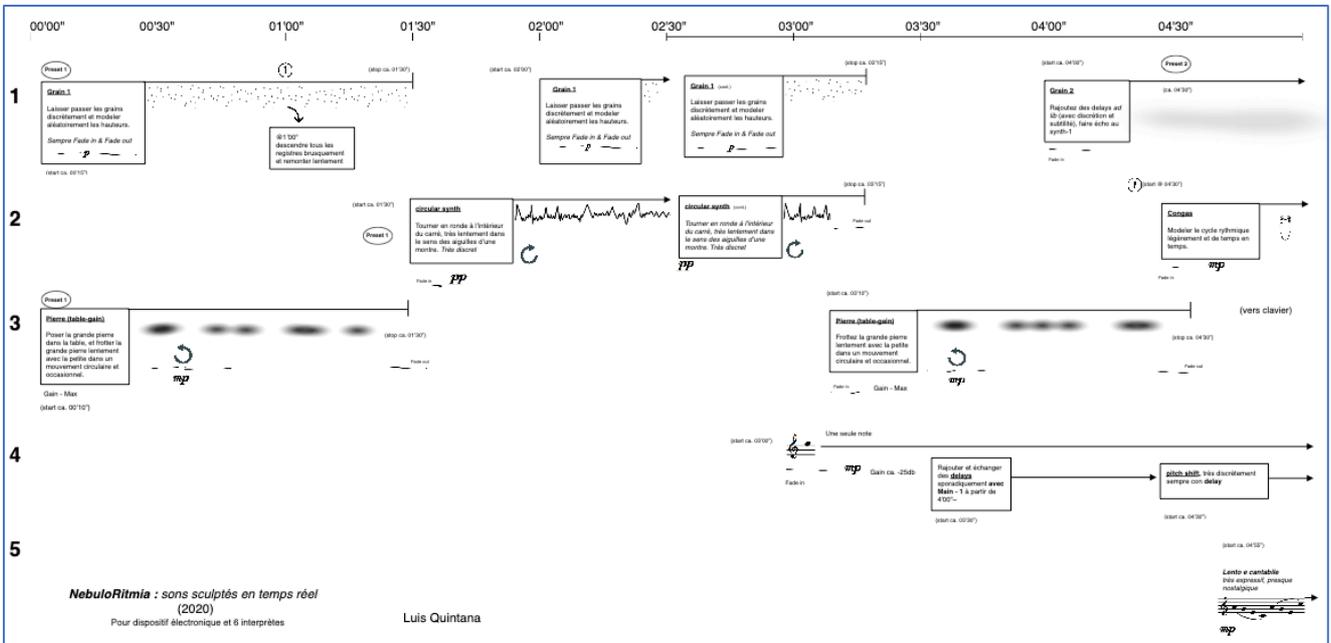
L'enjeu est donc le développement d'un bon sens du phrasé et la recherche de musicalité à travers les outils numériques ; de se familiariser avec le(s) patch(es), ses sons, et le(s) contrôleur(s) Midi de la même manière qu'on ferait avec l'instrument musical.

Le rôle des interprètes est analogue à celui d'un sculpteur. Bien qu'ils ne travaillent pas sur la matière concrète, ils ont la tâche de sculpter les processus algorithmiques au cours de la pièce : déclencher, faire apparaître et disparaître et enfin modeler les processus algorithmiques et de synthèse qui sont la matière (la nebulo-rithmique) de la pièce. Chaque patch, réalisé avec le programme Max, contient différents modules créés par le compositeur, il s'agit notamment de la synthèse additive et granulaire (sous différents aspects) qui donnent forme à un gamme de sons allant de la matière pure jusqu'aux rythmes pulsés.

La manière dont ces processus de sculpture du son sont réalisés reste tout de même (relativement) libre et sont donc semi-improvisés. Des signes très simples (et parfois intentionnellement vagues) sont indiqués dans la partition. Ils révèlent le type de module qui doivent être déclenchés et montrent la manière dont le son doit être « sculpté » ainsi que le moment de départ et son point d'arrêt.

À partir de divers processus algorithmiques la pièce explore l'ambiguïté entre des nuages de sons et des textures qui vont donner forme à des processus et des images rythmiques inspirées notamment de la musique africaine et caribéenne.

¹ En raison de la crise sanitaire, le festival du GRAME a été annulé. La pièce *NebuloRitmia* a toutefois été présentée en avant-première le 21 février au Théâtre Tardy à Saint-Etienne lors du festival du master RIM et nous disposons d'une captation vidéo (<https://youtu.be/yO92eJBxwLk>).

Figures : *NebuloRitmia : Sons Sculptés en Temps réel* : la fiche technique (en haut), les deux premières pages de la partition (au milieu), l'avant-première en concert, 21 février 2020, Théâtre Tardy - Saint-Etienne (en bas).

CVs

Laurent Pottier est professeur des universités, spécialisé sur les musiques utilisant les technologies électroniques et numériques. Il enseigne à l'université Lyon-Saint-Etienne dans le département de musicologie où il a créé en 2011 le Master à vocation professionnelle RIM (Réalisateur en Informatique Musicale). Il a enseigné à l'Ircam (1992-1996) puis a dirigé le secteur recherche au GMEM à Marseille (1997-2005). Comme RIM il a travaillé avec de nombreux compositeurs dont J.-B. Barrière, T. De Mey, A. Liberovici, C. Maïda, A. Markeas, F. Martin, T. Murail, J.-C. Risset, F. Romitelli, K.T. Toeplitz.

Luis Quintana est compositeur de musique instrumentale, mixte et électroacoustique. Il est diplômé du CNSMDP où il a travaillé avec Gérard Pesson. Il a également suivi le Coursus à l'Ircam, et a travaillé auprès de Jean-Luc Hervé et de Yan Maresz. Il est lauréat de divers prix et bourses (notamment de la Fondation de France, la Société Générale, le Concours international Maurice Ravel, la Fondation Zaleski et le Prix Roberto I. Feldman). Sa musique est régulièrement jouée en France et aux États-Unis.