

INSTANTS ÉLÉMENTAIRES

ROBERT PASCAL

PIÈCES INTERACTIVES POUR
INSTRUMENT(S) ET
DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE

GRAME
CENTRE NATIONAL
DE CRÉATION MUSICALE

mômeludies
éditions

 FONDATION
BNP PARIBAS

Commande et réalisation Grame, centre national de création musicale
Mômeludies éditions, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

PRESENTATION

L'apprentissage des musiques mixtes passe aussi par la pratique amateur. Toutefois, force est de constater que peu de pièces sont écrites pour les musiciens débutants. En effet, les difficultés techniques d'interprétation et surtout la complexité des outils informatiques qui y sont associées ne leur permettent pas d'aborder ce répertoire musical. L'objectif des *Instants élémentaires* est là : proposer à la fois une partition et un maniement de l'outil informatique en temps réel adaptés pour une pratique amateur.

Leur propos est donc de permettre aux élèves musiciens de jouer en relation avec des systèmes simples de transformation du son ou d'interprétation du jeu. Ainsi, le musicien pourra faire connaissance avec le principe d'un dispositif temps réel et l'expérimenter sans pour autant qu'il soit exigé de lui d'être un musicien de haut niveau technique.

La mise en œuvre de ces pièces nécessite l'utilisation d'une chaîne stéréo, d'un microphone et d'un ordinateur (Mac ou PC). Une production sonore de meilleure qualité et des possibilités de manipulations plus performantes font appel à un matériel complémentaire décrit dans la fiche technique ci-après.

Chacune de ces 15 pièces, de courte durée, se propose de développer une idée musicale et un principe de transformation sonore.

Elles se présentent, pour une partie d'entre elles, comme un ensemble de partitions adaptées à des élèves de niveau débutant à confirmé.

LE CD-ROM

Les "Instants élémentaires" sont entièrement contenus dans le CD-Rom sous la forme suivante :

- documents pdf de présentation et d'explications
- partitions en format pdf (à imprimer)
- ensemble des programmes informatiques ("patch") qu'il suffit de copier dans son disque dur

Ils contiennent deux types de pièces :

- 9 pièces écrites pour un instrument, assez brèves, avec une partition et un patch associé

Arcturus (versions pour flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, violon, alto, violoncelle)

Spica (versions pour flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, violon, alto, violoncelle)

Rigel (versions pour violon, alto, violoncelle)

Mintaka (versions pour flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, violon, alto, violoncelle)

Alnilam (versions pour violon, alto, violoncelle)

Nusakan (versions pour flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, accordéon, violon)

Gemma [version normale et en 1/2 tons] (versions pour flûte, hautbois, clarinette)

Alphecca (versions pour flûte, hautbois, clarinette)

Gomeisa (versions pour violon, alto, violoncelle)

- 6 pièces non écrites où seul le patch existe : *Omega Bootis*, *Omega Virginis*, *Omega Coronae Borealis*, *Omega Canis Minoris*, *Omega Orionis*, *Omega Puppis*. Elles sont destinées à l'improvisation ou à l'écriture d'une petite pièce par les élèves eux-mêmes.

Les autres sont conçues pour servir de base à un jeu improvisé, ou à des formes composées par les élèves eux-mêmes en invitant les interprètes à pouvoir écrire une partition simple en fonction des expérimentations qu'ils auront pu réaliser avec le dispositif.

Chaque "Instant élémentaire" est associé à un dispositif informatique de transformation et d'amplification du son qui nécessite l'accès en temps réel à divers réglages, opérés sur l'ordinateur. Pour cela, deux élèves peuvent mener conjointement le travail musical en couple éventuellement permutable : l'un avec l'instrument, l'autre avec le poste informatique.

Dans chaque cas, une idée simple préside à l'élaboration de la partie électroacoustique (filtrage, modulation, transposition, granulation, etc.), ce qui permet un apprentissage de plusieurs types classiques de transformation.

Si les pièces sont à priori conçues pour des instruments bien déterminés, le fait qu'une partie d'entre elles soit destinée à l'improvisation permet d'envisager leur mise en œuvre avec tout autre instrument, ou groupe d'instruments.

En ce qui concerne les pièces écrites, même dans les cas où la partition est facile, le jeu est exigeant car il est pris en compte en temps réel pour le fonctionnement de la partie électroacoustique, et doit viser un objectif musical.

L'ensemble des "Instants élémentaires" existants est destiné à s'agrandir peu à peu par l'adjonction de nouvelles pièces au fil de leur composition.

Leur travail consiste en la recherche de réglages électroacoustiques associés à des caractéristiques instrumentales de jeu en vue d'une production musicale personnelle.

Utilisation collective :

Dans l'hypothèse d'une utilisation du CD-Rom par un groupe d'élèves, une classe par exemple, chacun des élèves a la possibilité de disposer de ses propres réglages et valeurs de jeu, sans interférer avec d'autres utilisateurs. Ces valeurs sont facilement transportables d'un ordinateur à l'autre.

Les pièces utilisent des principes électroacoustiques d'ambition modeste et simples à comprendre.

La plupart d'entre elles dispose de versions pour plusieurs instruments, principalement : Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson, Violon, Alto, Violoncelle.

Pour les pièces "Oméga ...", la liste des instruments est complètement ouverte, jusqu'à l'ensemble de tous les bruits imaginables. Plusieurs instrumentistes peuvent même jouer ensemble, en utilisant plusieurs microphones si nécessaire.

Par binôme ou dans le cadre d'une classe, la situation de jeu idéale associe l'instrumentiste (ou les instrumentistes) à une autre personne qui contrôle les réglages de l'ordinateur, dont le rôle est essentiel dans les pièces non écrites ("Oméga ..."). Il s'agit d'un réel travail d'interprète, en interactivité avec le ou les partenaire(s) instrumentiste(s).

FIGHE TECHNIQUE

Indispensable :

- un système de diffusion du son en 2 canaux, pouvant se réduire à une bonne chaîne HI-FI
- un microphone sur pied
- un ordinateur (250 Mo disponible sur le disque dur) disposant d'au moins 512 Mo de RAM, relié au micro en entrée, et à la diffusion en sortie :
 - Macintosh (Intel ou PPC), système 10.3.9 minimum (10.5 non testé), 1 GHz minimum,
 - ou PC, Windows XP (Home ou Pro), processeur P4, 1 GHz minimum.

SESSIONS DE FORMATION ET MASTER-CLASSE AUTOUR DU CD-ROM

Stage de formation professionnelle

Public concerné : Enseignants et formateurs

Objectifs :

- Découverte des *Instants élémentaires* permettant :
- la maîtrise de l'environnement matériel et logiciel
 - le fonctionnement général du programme
 - la connaissance de chacune des pièces pour pouvoir encadrer le travail d'élèves

Déroulement :

- 1) une journée, comprenant l'installation (1h à 1/2 journée maximum en fonction du matériel déjà configuré présent sur place), la présentation générale et une première découverte pratique
- 2) une deuxième journée pour poursuivre la pratique des pièces

Renseignements pour les formations et master-classes :
Service formation-pédagogie de Grame
Contact : Cécilia Chatelet
Tél. : 04 72 07 43 12 - Mel : chatelet@grame.fr

Souhaité :

- une interface audio analogique/numérique minimum 1 entrée, 2 sorties
- une pédale sustain
- un système de contrôleurs MIDI
- une interface MIDI, sauf si elle est intégrée à l'interface audio ou au système de contrôleurs
- câblages

Master-classe d'initiation

Public concerné : Elèves

Objectifs : Découverte et pratique des *Instants Élémentaires*, sans s'attacher aux éléments matériels de l'environnement de travail. Cela suppose qu'au moins un formateur de la structure d'accueil maîtrise cet environnement technique (il est possible de prévoir un temps pour cela, inspiré du contenu du "stage de formation professionnelle").

Déroulement : Sur un ou deux jours, en fonction du nombre d'élèves concernés et disponibles :

- 1) installation (1h à 1/2 journée maximum en fonction du matériel déjà configuré présent sur place)
- 2) 1 heure de présentation à l'ensemble des élèves
- 3) travail avec des sous-groupes d'élèves (de 1 à 5 élèves) sur les pièces

Les élèves pourront préparer ce stage en étudiant préalablement certaines des partitions.

Une fois les *Instants élémentaires* bien travaillés par les élèves, cette master-classe pourra être suivie d'un stage "de perfectionnement", où l'accent sera mis sur les questions d'interprétation et de réalisation.

Matériel nécessaire pour les formations (dans une salle de grandeur adaptée à l'utilisation du dispositif électroacoustique) :

- un ordinateur (250 Mo disponibles sur disque dur), 512 Mo de RAM minimum
- Macintosh (Intel ou PPC), système 10.3.9 minimum (aucune certitude de fonctionnement en 10.5), 1 GHz minimum
- PC, Windows XP (Home ou Pro), processeur P3, 1 GHz minimum
- un microphone (ou plusieurs) sur pied
- un ampli stéréo et deux enceintes disposées en avant du microphone, de façon à éviter le retour du son dans le micro
- une interface audio (carte son) reliée à l'ordinateur en FireWire ou USB
- un boîtier de contrôleurs MIDI (il est largement préférable de disposer

- d'un boîtier qui non seulement envoie des messages de contrôle MIDI, mais soit également capable de les recevoir pour adapter ses commandes aux valeurs envoyées par l'ordinateur, type Behringer BCF2000)
 - une pédale de déclenchements (sustain) reliée à l'ordinateur par MIDI ou via un système de simulation de touche du clavier de l'ordinateur
 - une interface MIDI (si celle-ci est nécessaire, c'est-à-dire si elle n'est pas déjà intégrée soit au boîtier de contrôleurs MIDI, soit à l'interface Audio)
 - câblage
 - un vidéo-projecteur relié à l'ordinateur, avec un écran
- Tout ou partie du matériel peut-être fourni par Grame.

BIOGRAPHIE

Robert Pascal © C. Ganet

Robert Pascal (1952), compositeur

Il est actuellement professeur de composition au CNSMD de Lyon, après avoir plusieurs années enseigné dans les classes d'« Analyse du répertoire du XXe siècle » et de « Bases scientifiques pour les techniques nouvelles » et assuré, à la demande de Gilbert Amy, la Direction Artistique de l'Atelier du XXe siècle. Il est titulaire du CA de directeur. Il fait partie à Lyon de l'équipe des compositeurs de Grame, Centre national de création musicale, au sein duquel il a réalisé plusieurs pièces "mixtes" avec dispositif électroacoustique temps-réel.

Pour en savoir plus : <http://www.grame.fr/Creation/Compositeur/Pascal/cvpas.html>

PRODUCTEUR, DIFFUSEUR ET PARTENAIRE

Grame, Centre national de création musicale, est organisé autour de plusieurs grands pôles d'activités : la création, notamment dans le domaine des musiques mixtes, la recherche en informatique musicale, la diffusion autour d'une saison de concerts présentée, entre autres, avec l'Ensemble Orchestral Contemporain, et la formation, en direction de publics diversifiés. Grame produit la Biennale Musiques en Scène, manifestation pluridisciplinaire d'ampleur internationale en alternance avec les "Journées Grame".

Doté d'un laboratoire de recherche, de deux studios de composition, le centre poursuit sa mission de création en accueillant en résidence des compositeurs français et étrangers.

Môméludies Éditions a pour objectif de favoriser la pratique musicale des enfants relevant de l'enseignement général ou spécialisé en leur permettant d'être contemporains des compositeurs de leur temps. Ainsi, l'initiative consiste à commander à des compositeurs des œuvres destinées à être interprétées par des enfants ou des adolescents, et produites dans des structures offrant toutes les garanties d'une qualité de diffusion professionnelle (Grame, Scènes Nationales, Smac...).

Fondation BNP Paribas, l'engagement d'un mécène.

Présence aux côtés de créateurs, soutien à des ensembles de musiques baroques et à leurs recherches, contribution à des programmes de coopération culturelle sont autant de moyens pour la Fondation BNP Paribas d'encourager l'expression musicale sous des formes variées.

Associée depuis 2002 à la Biennale Musiques en Scène pour son action innovante en faveur de la musique contemporaine et sa volonté d'en élargir le public, la Fondation BNP Paribas apporte de nouveau son soutien à une création.

GRAME
CENTRE NATIONAL
DE CRÉATION MUSICALE

môméludies
éditions

 **FONDATION
BNP PARIBAS**

Grame produit également des œuvres de théâtre musical, des grands spectacles et événements, ainsi que des installations sonores. Des actions de coopération artistique, scientifique et pédagogique sont régulièrement mises en place avec des partenaires étrangers en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Les *Instants élémentaires* sont au cœur des missions du centre associant d'une part, une problématique d'écriture et de production musicale, d'autre part, une réflexion sur les outils pédagogiques à mettre en œuvre pour éveiller les enfants à une esthétique musicale contemporaine.

Le répertoire Môméludies propose un catalogue de plus de 160 partitions relevant aussi bien de la musique savante, que des musiques actuelles et amplifiées. Ces œuvres font depuis 2006 l'objet d'enregistrements sonores qui permettent de découvrir la richesse d'un répertoire contemporain unique.

La convergence et la complémentarité de leurs missions ont conduit Grame et Môméludies Éditions à s'associer pour diffuser les *Instants élémentaires*.

C'est ainsi qu'elle a fait le choix d'accompagner les *Instants élémentaires*, un ensemble de petites pièces interactives pour instrument soliste et dispositif électronique composé par Robert Pascal et réalisé sous forme de CD Rom. Destiné à de jeunes musiciens désireux de s'initier à de nouveaux modes de jeux instrumentaux, cet ensemble de partitions capables de s'enrichir de compositions nouvelles s'adapte à la pratique amateur et aux débutants. Une belle réussite !

Grame, centre national de création musicale

9 rue du Gare - BP 1185 - 69202 Lyon Cedex 01
tél. : 04 72 07 37 00 - fax : 04 72 07 37 01
grame@grame.fr
www.grame.fr

Môméludies Éditions

6 place Tabareau - 69004 Lyon
tél. administration : 04 78 27 00 47
tél. service commandes : 04 78 29 07 21
momeludies@wanadoo.fr
www.momeludies.com

Fondation BNP Paribas

3 rue d'Antin - 75002 Paris
tél. : 01 42 98 12 34 - fax : 01 42 98 14 11
sylvie.montanary@bnpparibas.com
<http://mecenat.bnpparibas.com/>