

Titre : Séminaire de recherche en acoustique musicale
Sujet : **Analyser le geste musicien**
Professeure : **Caroline Traube**

Sigle : **MUS 6117**
Crédits : **3**
Trimestre : **Hiver 2017**

Horaire : Les jeudis de 13h à 16h
Local : B-520, Faculté de musique de l'Université de Montréal

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La recherche consacrée à l'interprétation musicale a connu un développement sans précédent ces dernières années. La musicologie de l'interprétation commence à s'établir dans les différentes institutions d'enseignement et de recherche. Au delà de l'étude musicologique et analytique des œuvres qui soutient le travail de l'interprète, on s'intéresse à présent aux multiples dimensions de l'art de l'interprétation musicale, et en particulier à la **créativité de l'interprète dans le processus de la mise en son d'une œuvre musicale**. Dans ce contexte, ce séminaire vise à aborder le **geste de l'interprète, geste créateur sur le plan sonore**, suivant différentes approches disciplinaires, de façon à en cerner toute la richesse et la complexité. C'est donc le « **rapport geste-son** », dans le contexte musical donné, qui sera l'objet d'étude de ce séminaire. Il s'agira d'étudier le **système complexe constitué de l'instrumentiste et de son instrument**, pour les différentes familles d'instruments, chacune apportant des contraintes idiomatiques spécifiques.

Ce séminaire s'adresse à tous les étudiants des cycles supérieurs, qu'ils soient en interprétation, en composition ou en musicologie, ou provenant de toute autre discipline connexe pouvant s'appliquer à l'étude de la musique (psychologie, kinésiologie, informatique, etc.). Le séminaire ne demande pas de connaissances préalables mais requiert de la part des étudiants un intérêt certain pour la démarche scientifique et l'interdisciplinarité. Les étudiants provenant de différentes disciplines seront invités à travailler ensemble dans le cadre de projet d'équipes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Ce séminaire consacré à l'analyse du geste musicien amènera les étudiants à se familiariser avec les différents champs disciplinaires qui sont susceptibles de mettre en lumière le geste musicien dans toute sa complexité :

- la **biomécanique** et de la **kinésiologie** – étude du mouvement et de la postures du musicien d'un point de vue biomécanique, articulaire et musculaire ;
- les **technologies** – étude et analyse du geste par les technologies de captation du mouvement ;
- l'**acoustique musicale** – étude du comportement mécanique et acoustique des instruments de musique sous l'effet de différents modes de jeu ;
- l'**informatique musicale** – analyse des sons produits par l'interprète (enregistrements contemporains et historiques), caractérisation objective du timbre, représentation et modélisation du contrôle expressif des différentes paramètres sonores ;
- la **psychoacoustique musicale** – étude de la perception auditive dans le contexte spécifique de la création sonore par l'interprète musical (modes de jeu, expressivité et nuances de timbre) ;
- la **psycholinguistique** – étude des stratégies de communication verbales et non verbales à propos du timbre instrumental et du rapport geste-son ;
- la **psychologie et les sciences cognitives** – étude de l'intégration multisensorielle (auditive-visuelle-tactile-proprioceptive) et de l'induction/perception des émotions, tant du point de vue du musicien que du point de vue de l'auditeur/spectateur ;
- l'**ethnomusicologie** – étude du fait musical en lien avec la société et la culture et par l'entremise d'études de terrain ;
- l'**éducation somatique** – étude des relations dynamiques qui s'établissent entre le mouvement du corps, la conscience, l'apprentissage et l'environnement et visant une prise de conscience du corps.

Ces différents champs disciplinaires seront mis en relation avec les approches pédagogiques développées dans le milieu de l'interprétation musicale, approches qui subissent des transformations importantes à l'heure actuelle sous l'influence des transferts de connaissances qui se produisent entre le milieu de la recherche et le milieu de la pratique musicale. Il s'agira donc en définitive de cerner les spécificités du geste musicien et de comprendre le rôle qu'il joue dans la production, la perception et la réception de la musique instrumentale.

CHRONOLOGIE DE LA MATIÈRE

- Le rapport geste-son : production, perception et description du timbre instrumental – le cas de la guitare
- Le geste expressif et la présence scénique – le cas du violon

- Le geste vocal, le geste phonétique, les analogies timbrales voix-instrument
- Analyse biomécanique d'une approche holistique de la pédagogie instrumentale au piano
- La capture du mouvement au service de l'étude du geste instrumental
- La prise de conscience du geste musicien par les approches d'éducation somatique
- Le geste musicien et l'art de la captation sonore par l'ingénieur du son
- Le rapport geste-danse-musique dans le contexte des musiques du monde
- Le geste musicien dans le contexte des musiques numériques : l'espace du geste-son
- Le geste musicien, la mesure et le rythme : analyse des microvariations temporelles
- L'intégration multisensorielle : son, image et mouvement
- Le geste du chef d'orchestre et la communication chef-instrumentistes

FORMULE PÉDAGOGIQUE

Le séminaire repose essentiellement sur des exposés magistraux et des conférences présentées par des experts provenant de différentes disciplines (pédagogie instrumentale, kinésiologie, etc.). Des lectures reliées aux thématiques abordées sont assignées chaque semaine.

TRAVAUX ET ÉVALUATIONS

- Résumé de conférences : 20 %
- Résumé d'articles : 20 %
- Exposé oral : 20 %
- Travail de recherche : 40 %

Le travail de recherche peut être en lien direct avec le champ de spécialisation de l'étudiant et peut être réalisé en équipe avec d'autres étudiants inscrits au séminaire provenant d'une autre discipline.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

- Castellengo, M. (2015). *Écoute musicale et acoustique : avec 420 sons et leurs sonagrammes décryptés*. Paris, France : Eyrolles
- Castellengo, M. et Genevois, H. (2012). *La musique et ses instruments*. Le Vallier, France : Delatour.
- Caullier, J. (2006), *La corporéité de l'interprète*, in *L'imaginaire musicale entre création et interprétation*, L'Harmattan, Paris, France, 2006, p.133-150.
- Cook, N. (2014). *Beyond the Score – Music as Performance*, Oxford et New York, Oxford U. Press.
- Desroches, M., Stévanec, S., Lacasse S. (2014), *Quand la musique prend corps (collectif)*, in *Presses de l'Université de Montréal*.
- Geoffroy, J. (2006). *Le geste dans l'oeuvre musicale, la musique et le mouvement*, in *Rencontres musicales pluridisciplinaires : Le Feedback dans la création musicale*, GRAME, Lyon, 2006.
- Godøy R. I. et Leman, M. (2010). *Musical gestures : sound, movement, and meaning*, NY : Routledge.
- Gritten, A. et King, E. (2006). *Music and gesture*. Aldershot, Angleterre : Ashgate.
- Héroux, I., et Fortier, M.-S. (2014). *Expérimentation d'une méthodologie pour expliciter le processus de création d'une interprétation musicale*, in F. Dubé (éd.), *L'apprentissage de la musique : son apport pour la vie de l'apprenant du 21e siècle*, Cahiers de la SQRM, vol. 15, no 2, p.67-79.
- Honing, H. (2013), *Structure and Interpretation of Rhythm in Music*, in Deutsch, Diana, *The Psychology of Music*, troisième édition, Londres, Elsevier, p. 369-404.
- Leman, M. (2007). *Embodied Music Cognition and Mediation Technology*. Cambridge, MA : MIT Press.
- Meyer, J. (2009). *Acoustics and the Performance of Music: Manual for Acousticians, Audio Engineers, Musicians, Architects, and Musical Instruments Makers*. New York, NY : Springer.
- Parncutt, R., McPherson, G. E. (2002). *The science and psychology of music performance : creative strategies for teaching and learning*. Oxford, Royaume-Uni: Oxford University Press.
- Rink, J. (2005). *The Practice of Performance Studies in Musical Interpretation*. Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press.
- Schutz, M. (2008). *Seeing Music? What musicians need to know about vision*, in *Empirical Musicology Review* Vol. 3 No. 3, Ohio State University Library.
- Sloboda, J. (2005). *Generative Processes in Music: The Psychology of Performance, Improvisation, and Composition*. Toronto, Canada : Oxford University Press.
- Spampinato F. (2015), *Les incarnations du son : les métaphores du geste dans l'écoute musicale*, Paris : L'Harmattan.
- Traube, Caroline (2015). *La notation du timbre instrumental : noter la cause ou l'effet dans le rapport geste-son*. In *Circuit : musiques contemporaines*, vol. 25, n° 1, p. 21-37.
- Wanderley, M. et al. (2005), *The musical significance of clarinetists' ancillary gestures : An exploration of the field*, in *Journal of New Music Research*, vol. 34, no 1, p. 97-113.