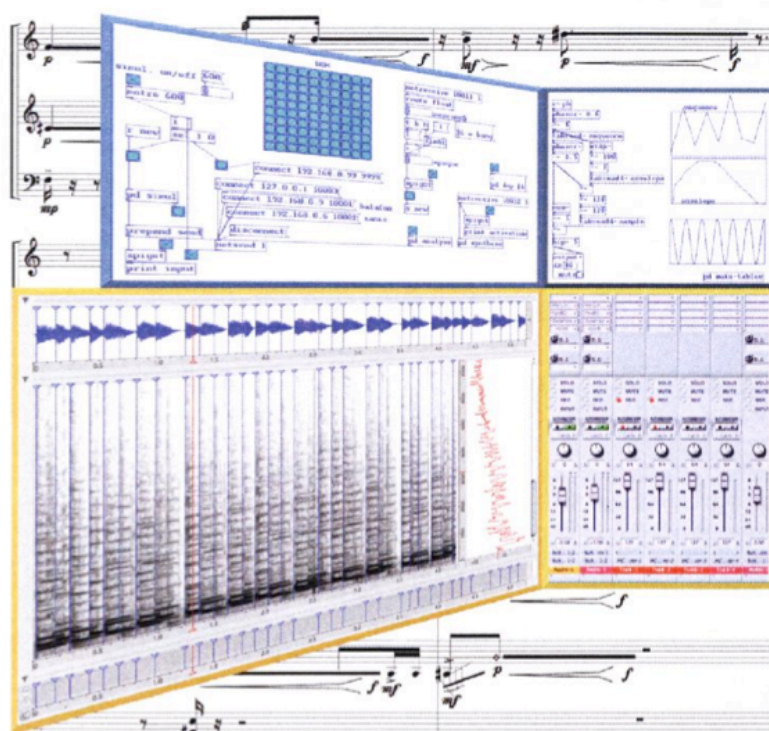

conservatoire de musique

du pays de montbéliard

Cursus de composition

Équipe pédagogique: Giacomo PLATINI, Jacopo BABONI SCHILINGI,
Lorenzo BIANCHI, Fred VOISIN

Renseignements et inscriptions:
Conservatoire de Musique de Montbéliard
4, cour du Château – 25200 Montbéliard
tél: 03 81 99 39 60 fax: 03 81 99 39 55

Cursus de composition

« Je crois que la musique électroacoustique est la principale invention du XXe siècle, et c'est probablement celle qui a le plus marqué tous les compositeurs [...] Même ceux qui n'en font pas ».

(Olivier Messiaen)

Composer, du latin *cum ponere* : mettre ensemble, chercher, générer. Quel est le sens de ce mot aujourd'hui ?

Compositeur... Est-ce encore un métier ?

Les genres et les pratiques se mélangent et s'interpénètrent : de la musique écrite à la musique improvisée, du violon à l'échantillonneur, du papier réglé à l'ordinateur, du geste musical aux capteurs électroniques, quels sont les compétences et les savoir-faire nécessaires ?

Cum ponere... définit aussi le rôle artistique et social du compositeur, la relation de la musique avec les autres arts, au carrefour des cultures, des techniques et de leur devenir.

Quels sont les techniques et les systèmes musicaux dans le monde ?

Comment passe-t-on des techniques "classiques" d'écriture et d'orchestration à celles qui associent les instruments traditionnels avec les sons numérisés et inouïs ?

Comment réaliser une œuvre électroacoustique, une installation sonore ou interactive ?

Comment l'informatique contribue-t-elle à la connaissance du langage musical et à la créativité ?

Le **cursus** de composition apporte des réponses à toutes ces questions. Il s'adresse non seulement aux compositeurs, mais aussi aux musiciens souhaitant enrichir leur pratique instrumentale et vocale, sur le plan technique comme sur celui de la réflexion fondamentale.

Il s'inscrit dans une double perspective : celle d'un établissement qui considère que composer est une activité essentielle dans la formation du musicien, où la place du compositeur est primordiale pour les élèves, pour les professeurs et pour les ensembles tant professionnels qu'amateurs; la priorité sera ainsi donnée au développement des capacités de création, à la maîtrise du discours musical, au développement d'une pensée organisatrice, à la compréhension des outils technologiques. Celle, ensuite, d'une activité qui s'inscrit à la croisée de plusieurs orientations esthétiques : musique instrumentale ou vocale, acousmatique ou mixte, musiques actuelles écrites ou improvisées, paysages et installations sonores, arts multimédia et numériques, intelligence artificielle...

L'enseignement s'effectue dans le cadre d'échanges internationaux de compositeurs et de musiciens, permettant la diffusion des projets artistiques et les rencontres : l'Ensemble de Musique Interactive, la Scène Nationale de Montbéliard, l'Université de Franche-Comté, Ars Numerica, collectif PRISMA, IRCAM, Festival Sonoimages (Buenos Aires), l'Université de La Serena (Chili)...

Le **cursus** de composition est composé de quatre matières interdépendantes développées sur trois années : physique et cognition musicales, écriture et orchestration, électroacoustique et informatique musicale. Ces matières sont composées chacune de douze modules (cf. infra) dont le choix est adapté au parcours personnel et au profil des étudiants.

Le **cursus** se déroule en sessions intensives proposées toutes les deux semaines, sous la forme de cours magistraux, d'ateliers collectifs et de cours individuels. Les programmes

utilisés en cours, sur systèmes Mac OSX, Windows et Linux, sont, notamment : Ableton Live, Audiosculpt, Csound, Cubase, Digital Performer, Diphone, Logic Audio, MaxMSP, Modalys, OpenMusic, Protools, Puredata, PWGL, Reason, Supercollider...
Aussi, les activités de création et de recherche musicales, qui complètent ce cursus, sont mises en perspective lors de séminaires trimestriels et, avec le concours de l'Ensemble de Musique Interactive, de concerts organisés chaque semestre.

Matières et Modules du Cursus de Composition

Physique et cognition musicales

- Epistémologie
- Acoustique
- Organologie et électronique
- Psychoacoustique
- Systèmes musicaux et ethnomusicologie
- Sémiologie de la musique
- Mémoire et catégorisation
- Groupement et segmentation
- Représentations mentales
- Théorie de l'information
- Intelligence artificielle
- Sociologie de la musique

Electroacoustique

- Transducteurs : du microphone au haut-parleur
- Prise de son
- Techniques du studio électroacoustique
- Représentations du son
- Archétypes et stéréotypes
- Montage et micromontage
- Synthèse et de traitements audionumériques
- Production et mixage
- Interprétation, diffusion, spatialisation
- Techniques de postproduction
- Analyses et écritures du son
- Traitements et écritures de la voix

Ecriture et orchestration

- Histoire de la musique du XXème siècle
- Techniques d'orchestration
- Techniques d'instrumentation
- Verticalité
- Contrepoint
- Développement et processus
- Morphogénèse
- Temps, Rythme et mouvement
- Complexité et stratégies d'organisation
- Musique et texte
- Musique et image

Informatique musicale

- Architectures, langages et protocoles
- Interfaces homme-machine
- Programmation graphique
- Logiques, contrôles et interactivités
- Temporalités
- Analyse de données
- Reconnaissance de forme et catégorisation
- Algorithmique
- Automates
- Cybernétique et théorie de l'information
- Réseaux de neurones artificiels
- Systèmes multi-agents et distribués

Création

Des ateliers et des cours individuels accompagnent le travail de création et d'interprétation des étudiants. Avec le concours de l'Ensemble de Musique Interactive, les compositeurs et étudiants proposent leurs œuvres et leurs interprétations lors de concerts publics, au cours desquels d'autres compositeurs sont invités.

Le partenariat de l'ENM avec d'autres structures, françaises et internationales, permettra de faire jouer les œuvres dans d'autres festivals et favorisera les rencontres et l'invitation de compositeurs.

Recherche musicale

Une activité de recherche musicale prolonge et approfondi les thèmes de cet enseignement et participent directement du travail de création. Les étudiants sont invités à y prendre part, donnant lieu à la rédaction de mémoires et de publications, de développements informatiques originaux de composition assistée par ordinateur ou d'intelligence artificielle. Sont envisagés, notamment, la morphogénèse et les applications musicologiques, musicales et multimédia de réseaux de neurones artificiels. Chaque année, quatre séminaires tenus en fin de semaine permettront les rencontres entre étudiants avancés et chercheurs.