

Cahier du Compositeur

---

pour l'atelier Génération2018 par ECM+

par **Sophie Dupuis**

Présenté le 24 février 2018
au Conservatoire de musique de Montréal

Annexe

Préambule	p.3
Avis aux musiciens : Objets requis pour l'atelier	p.4
Partie I	
Exploration sonore	p.5
Exercices de battements.....	p.6
Partie II	
Plan de travail sur les extraits.....	p.8
Partie III	
Score.....	p.9

Préambule

J'ai entendu parler pour la première fois du photographe américain Gregory Crewdson lorsque j'ai emprunté par hasard un DVD dans une bibliothèque publique de Toronto. Il s'agissait d'un documentaire sur son travail intitulé « Gregory Crewdson : Brief Encounters .» Je n'avais jamais vu de portraits qui me parlent autant. Les mille détails dans ces photographies rendent les sujets multidimensionnels, malgré les décors anodins sans beauté particulière. On y voit dans leurs yeux et leur façon de se tenir le poids de toute une vie. Pour paraphraser Crewdson, il ne s'agit pas de capturer une action, mais bien un état. Son travail est également le reflet d'un « superréalisme » des vertus psychologiques humaines et de ses extrêmes. On y voit souvent des scénarios hors du commun : une femme ayant planté tout un jardin dans son salon, ou tout un village occupé à empiler tout ce qu'il trouve dans une montagne de bric-à-brac.

L'œuvre de Crewdson est l'inspiration de la pièce sur laquelle je travail ici. Je tente de capturer l'impression d'espace et d'infini que l'on retrouve dans toutes ses photos, même quand elles sont prises à l'intérieur. Pour ce, j'utilise en partie la notation libre (sans mesure) et aléatoire avec des improvisations contrôlées. J'ai identifié quelques thèmes récurrents à travers les photos: la honte, la contemplation, l'abattement, l'euphorie, l'épuisement et la mélancolie en sont quelques uns. On peut diviser ces termes en trois catégories qui peuvent s'appliquer à la musique : confort, inconfort et extase. Le confort se retrouve donc dans les consonances et sons plaisants, l'inconfort, dans les dissonances et sons agressants, et l'extase, dans un fouillis de sons extrêmes (ex. haut registre ou bas registre extrême).

Les jeux de lumières sont cruciaux dans la réalisation des scènes. Une source de lumière apparaît souvent dans un endroit inattendu, comme une bouche d'égout ou une vieille remise. Parfois, elle n'est émise que par une lampe produisant une faible lueur dans le coin d'une pièce, juste assez pour distinguer quelques traits de visage ou la position du corps. D'autres fois, elle représente la source de curiosité des personnages qui semble la chasser. Je me sers donc de cette « lumière » pour créer des effets de surprise ou de bref moment de clarté dans une texture dense. Une illumination parfois vient d'une accumulation de sons qui gravissent vers un même but.

Avis aux musiciens : Objets requis pour l'atelier

Piano :

- Fils de pêches enduits de résine
- Verre de verre ou tasse
- Mailloche
- Chaîne (collier)
- Longue bande de papier (ex. : papier d'emballage)

Percussion :

- Bols en inox (2 ou 3) de différentes tailles
- Différentes mailloches (incluant une « friction mallet »)
- Archets pour le vibraphone
- Plectrum

Partie I

Exploration Sonore (durée : 25 min)

Cordes et Piano (6 min)

1. Coups d'archet sur le cordier: est-ce que ça fonctionne avec tous les instruments à corde?
  2. Identifier les notes produites par les cordiers sur le piano **(3 min)**
  3. Jouer ces notes à l'intérieur du piano en utilisant des fils de pêche enduit de résine en même temps que les cordes. **(1 min)**
-
1. Instruments à cordes : faire bondir la vis de l'archet le long des cordes
  2. Piano : faire glisser un verre en verre ou une tasse le long des cordes du piano en jouant les touches, ce dans un registre similaire à celui émis par le bondissement des archets sur les cordes. **(1 min)**
  3. Jouer ensemble et porter une attention particulière à la balance. **(1 min)**

Clarinettes, basson, cor et flute/piccolo (7 min)

Trouver des sons plaintifs ou extrêmes

1. Avec l'instrument
2. Sans bec/anche/embouchure
3. Avec le bec/anche/embouchure seulement
4. Autres bouts de l'instrument?

Percussions (5 min)

Bols en inox (cul-de-poules) de différentes grosseurs avec eau **(3 min)**

1. Mettre de l'eau dans les bols et frapper/frotter avec différentes mailloches, en changeant l'angle des bols.
2. Varier les notes selon le volume d'eau contenu dans les bols.
3. Mettre un bol (sans eau) sur différents tambours et comparer les effets de résonance.

« Friction mallet » **(2 min)**

1. Essayer sur les percussions, à plusieurs vitesses

Percussion & Violoncelle, alto, basson, clarinette et cor (3 min)

1. Percussion : utiliser le « friction mallet » sur le « wind gong »

2. Les autres instrument : imiter le son le mieux que possible

Piano (4 min)

1. À l'intérieur du piano : Est-ce possible d'enfiler les fils de pêches de façon à jouer plusieurs notes à la fois...
  - ...avec plusieurs fils?
  - ...avec un seul?
2. Quelle est la façon la plus rapide de faufiler les fils sous les cordes? Combien de temps est requis pour le faire? Est-ce que les fils interfèrent avec le son/résonnance lorsqu'ils sont pausés d'avance?

Exercices
(durée : 8 min)

J'ai l'intention de faire l'utilisation de microtons entre les instruments pour obtenir un battement dû aux fréquences rapprochées. À date, j'ai été satisfaite de l'effet lorsqu'il s'agissait de mêmes instruments (ex. : 2 clarinettes, 2 violons...), mais je veux connaître les paires d'instruments dans l'ensemble qui s'apprêteraient le mieux à cette technique. La proximité des musiciens et l'habileté et la rapidité d'un instrumentaliste à exécuter les microtons sont des facteurs à considérer. Dans l'exercice ci-dessous, les paires d'instruments suivantes doivent tenir chaque note environs 6 secondes.

Exercice A

- Cor et Violoncelle
- Basson et Violoncelle
- Violoncelle et Clarinette basse
- Basson et Cor
- Clarinette basse et Basson
- Cor et Clarinette basse

Exercice B

- Cor et alto

Exercice C

- Flute et Violon (+ piccolo, une octave plus haute)
- Violon et Clarinette
- Vibraphone (avec archet) et Clarinette
- Vibraphone (avec archet) et Flute

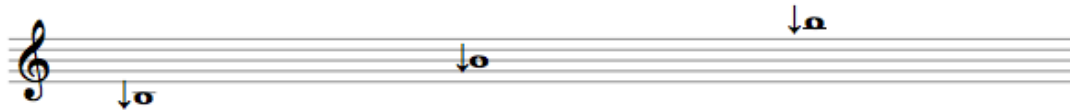
A

B

C

Partie II

Plan de travail sur les extraits (durée : 40 minutes)

Extrait 1 (Excerpt 1) (20 min)

Le but de cet extrait est de trouver des façons de créer de la tension, tout en ayant un élément de beauté. À titre d'expérimentation ici, l'élément plus plaisant à l'oreille est la tonalité conventionnelle, et les éléments créant de la tension sont les dissonances et sons non-conventionnels divers réalisés par les musiciens.

Procédé

1. Lire l'extrait
2. Travailler les détails et expérimenter
3. Relire l'extrait

Extrait 2 (Excerpt 2) (20 min)

Je cherche ici à expérimenter avec l'espace et l'évolution organique d'un matériel non-conventionnel. La partie incluant les chiffres de 1 à 20 est libre (sans mesure). Chaque section désignée par un chiffre est accompagnée d'une durée approximative de la section. Ces durées peuvent être interprétées un peu différemment selon de la perception de chaque musicien, mais il n'est pas nécessaire de suivre une montre, horloge ou autre. Le chef donnera un signe quelconque pour indiquer à l'ensemble le début de chaque section, s'assurant que chacun ait eu le temps de jouer sa partie avant de procéder.

Procédé

1. Le basson joue les multiphoniques des chiffres 16 & 17, et de la mesure 48.
2. La clarinette basse joue les multiphoniques des chiffres 18 & 20, et de la mesure 41.
3. Lire l'extrait
4. Travailler les détails et expérimenter
5. Relire l'extrait

Sophie Dupuis

Excerpts 1 & 2

For the ECM+ Generation2018 Workshop

Score in C

Note to the performers

Special Notation

General

Glissandi duration is specified with empty stems (no noteheads) under the straight line joining two notes. Do not articulate this rhythm unless stated otherwise.

Play the highest/lowest possible note

Play notes clearly at first, then gradually more airy.

Play note slightly higher than written (less than 1/4 tone)

Slightly lower (less than 1/4 tone)

1/4 tone sharp

1/4 tone flat

Noteheads

« o » - Blow in instrument without buzzing, producing no pitch but an airy sound

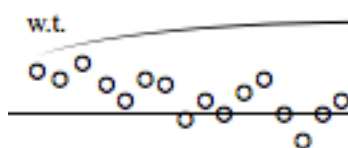
« x » - Approximate pitch

Irregular or varying airflow or bow pressure and speed.

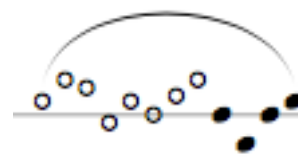

Piccolo

Whisper Tones on aleatory notes

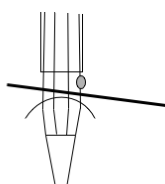

Whisper Tones first, then blow harder in the instrument to create an airy sound.

Strings

Put finger beyond the fingerboard and close enough to the bridge so that only the bow can fit in between. Should produce an almost pitchless sound.

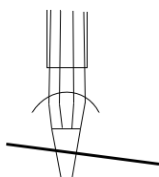

Play the bow on the pegs or body of the instrument

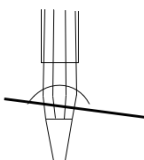

P = Apply exaggerate bow pressure

Play on tail piece

Play behind the bridge

Percussion

Rub hands together in continuous circular motion OR slide hand of the surface of a drum.

Piano

Bow string inside the piano.

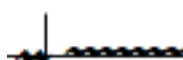
Bow beam inside the piano with a long paper strip.

ROAR - Inside the piano, attach a fishing wire coated with rosin on the lowest A string in the piano. Drag pinched fingers along the wire from the string.

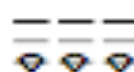
Bassoon

With reed only, produce a crow sound.

Horn in F

Blow in mouthpiece without buzzing, blocking the airflow suddenly with the tongue.

Equipment

Percussion

Bass drum
Snare drum
2 Toms, low and high
Cymbal
Vibraphone
2 metal bowls
Friction mallet
Plectrum
Bows
Water (for the bowls)

Legend

The legend consists of two musical staves. The first staff contains five notes, each with a label above it: 'Bass drum' (note on the first line), 'Snare drum' (note on the second line), 'Low tom' (note on the third line), 'High tom' (note on the fourth line), and 'Cymbal' (note on the fifth line). The second staff contains four notes, each with a label above it: 'Wind gong' (note on the first line), 'Woodblock' (note on the second line), 'Big metal bowls small' (note on the third line), and 'big' (note on the fourth line).

Piano

Fishing wires with rosin
Glass or cup
Mallet
Small chain (necklace)
Long paper band

17

Fl. *legato*
p *pp* *p* *mf* *gliss.*

B♭ Cl. *pp* *p*

Bsn. *p*

Hn. *p* *mf*

Perc. 17 *bow cymbal* *L.V.* *Hit bowls Swirl*

Pno. *mp*

Vln. I *legato*
p *pp* *p* *pp* *p* *mf* *mp* *mf* *p*

Vln. II *n* *p* *mf* *p* *mf* *mp* *mf* *n*

Vla. *legato* *p* *mf* *p* *mp* *mf* *n*

Vc. *p* *mf* *p*

sul pont.

25 **C** **D**

Fl. *mp* *f* *mf* *p* *flz.*

B♭ Cl. *multiphonics* *p < f* *p < f* *f* *p* *flz.*

Bsn. *f* *f*

Hn. *mf*

Perc. 25 *Bass drum* *Friction mallet*

Pno. *f* *f* *p* *f*

Vln. I *senza vib.* *f* *senza vib.* *molto sul pont.* *f* *p*

Vln. II *f* *senza vib. sul pont.* *f* *p* *ord.*

Vla. *f* *mf*

Vc. *f* *mf*

33

Fl. Spit tones *mf*

B♭ Cl. *mf* Blow air in the instrument without pitch flz. *pp* *n*

Bsn. flz. *mf* *mp* *p*

Hn.

Perc. 33 with the metallic tip of a pen, "write" on a cymbal (o) (o)

Pno. 33 *mp* *p* R.H.: *mf* 15ma

Vln. I *n* *f* *n* P → ord.

Vln. II *mf* *mp* Fast circular bowing

Vla. *n* *mf*

Vc. *n* *mf*

38

Fl. *p*

B♭ Cl. *p*

Bsn.

Hn.

Perc. 38 (o) (o) (o) on the gong (o) scratch with nails on the bass drum Hit beam in the piano with palm or mallet

Pno. 38

Vln. I *p*

Vln. II Fast circular bowing *p* ord. sul pont.

Vla. Rub nails on the back of the instrument (o) (o) (o) *p*

Vc. Rub nails on the back of the instrument (o) *p*

Excerpt 2

for the ECM+ Generation2018 workshop

Sophie Dupuis

Unmeasured

① 6"   ② 4"   ③ 4"   ④ 7"   ⑤ 3"

Piccolo: w.t. Breathe ad lib. 8va

Bass Clarinet: Blow into instrument without pitch. Breathe ad lib. *p* *ppp* *p* *mp*

Bassoon: Blow into instrument without pitch. Breathe ad lib. Irregular airflow *ppp* *p* *mf*

Horn in F: Rub hands together in a circular, continuous motion OR rub snare with palm

Percussion: *p* *ppp* *mp*

Piano: *p* Keep sustain pedal down for the whole excerpt (L.V.) *ppp* *mp* sul E

Violin I: *sfz f* *p* 2" 5" sul A

Violin II: Bow peg or body of the instrument *sfz f* *p* 1" 3"

Viola: *n* *p* 1" 3"

Cello: Bow tailpiece Long bows *p*

① 6"   ② 3"   ③ 4"   ④ 3"   ① 8"

Picc.: Irregular airflow *mf* *pp* *mf* *pp* *mp* *mf* *sfz* 3" 1" 3" 8va

B. Cl.: Irregular airflow *mf* 3" 3" airflow with articulation 8va *pp* *mf* 1" 1" 1" *mf*

Bsn.: 3" 3" Drops (stopping airflow with the tongue) *mf* 4" 4" Breathe ad lib.

Hn.: Pluck strings with plectrum in the piano *mp* 3" 1" let ring 5" 2" 5" *mf* Inside the piano, drag plectrum along the string starting near the dampers and moving away. L.V. ROAR

Perc.: *p* 2" 4" Play this rhythm at own tempo (disregard section cues 3 & 4) *f* *ff*

Pno.: 2" 4"

Vln. I: On cue *f* *p* Highest notes possible gliss. *f* *subito* *mp* (sul A) *mp* (sul A)

Vln. II: 3" 3" *f* *p* Highest notes possible sul A gliss. *f* *subito* *mp*

Vla.: *n*

Vc.: 2" 1" sul A 3" 2" 3" *pp* *f* *pp* (m3) (Major third) (M3) (m3)

2 6"

3 7"

4 5"

Picc. *sfz* 4" 2" Breathe ad lib.

B. Cl. *mf* 1" Reed only 5" Crow sound Overblow 4" 3" Articulate while playing along the harmonic series at random 2"

Bsn. *f* *mf* *mp*

Hn. 2" 4" 0.5" 6.5" *sfz* *sfz*

Perc. *mf* *mp*

Pno. *mf* *mp*

Vln. I 2" 4" (sul E) Continue ad lib..... 4" 3" sul A *f* *mf*

Vln. II *n mp* Continue ad lib..... Repeat ad lib. Sporadically *f* *n* 3"

Vla. 2" 4"

Vc. *f* *pp*

5 3"

1 5"

2 6"

Picc. 3" Overblow (spend more time on the lower harmonics) 3" 3"

B. Cl. *sfz* *f* 0.5" 4.5" *f* *f* 3" 3"

Bsn. 14

Hn. 1" rip! 4" *f*

Perc. 14 ROAR L.V.

Pno. 14 *f* *ff* *f* *ff*

Vln. I *mp* 2" *p* 14

Vln. II

Vla.

Vc. Intense and wide vibrato Bowing ad lib. *sfz* *f*

3 6"

4 6"

5 10"

Picc. 17

B. Cl. 3" 3" 1" 5" 4" 3" 3" *mp* 8va

Bsn. 17 *mf* *mp*

Hn. 17

Perc. 17 4" 3" 5" 5" Bass drum

Pno. 17 8va *f* *ff* Drag a delicate chain across the strings 2" 3" 15ma 1" 2" 4" 15ma 4" *p* 15ma

Vln. I 17

Vln. II 17

Vla. 4" 2" sul pont. Turn wide vib. into gradually widening slide sul C 3" 7" Press lightly 8va

Vc. 4" 2" sul pont. 3" 7" Press lightly 8va

1 6"

2 8"

Measured

4/4 = 60

Picc. 20 4" 2" 8va w.t. 5" 3"

B. Cl. 3" 3" As long as possible with one breath 2" 1" As long as possible with one breath *n* *p*

Bsn. *mp* 3" 3" *p* *n* 4/4

Hn. 20 3" 3" 4" *p* 3" 1" *n* 4/4

Perc. 20 Gong *ppp* *f mp* 3 3 3 3 3

Pno. 20

Vln. I 20 4/4

Vln. II 20

Vla. 20

Vc. 20

