

nouvelle
classe

de

composition

instrumentale & acousmatique
de **denis dufour**

perpignan
conservatoire national de
région
direction daniel tosi
info (33) 68.66.34.34

Une pédagogie concrète de la composition musicale

pour ceux qui ont pris conscience de l'importance des moyens électroacoustiques et de l'esthétique nouvelle qu'ils ont générée dans l'univers musical contemporain, voici le point de vue pédagogique développé dans la classe de composition acousmatique et instrumentale du C.N.R. de Perpignan par Denis Dufour depuis septembre 1995

à

tous les adolescents et adultes sensibilisés à une écoute active du monde sonore et musical contemporain (par leur formation ou leur activité professionnelle), la classe de composition de Denis Dufour offre un cycle complet de trois années. C'est l'occasion pour des musiciens de formation classique d'acquérir un "supplément d'âme" et un enrichissement de leur propre pratique. C'est aussi l'opportunité pour d'autres sensibilités musicales et para-musicales de trouver un aboutissement concret. La connaissance en solfège et en écriture classique n'est pas exigée. Une culture musicale intelligente, une attention et un intérêt actifs portés à l'ensemble des manifestations sonores et musicales du monde contemporain sont cependant requis.

la première année est consacrée à l'acquisition d'un savoir-faire de base, allié à un développement des facultés d'écoute critique : elle correspond à ce qu'en classe d'écriture traditionnelle on appelle "faire son traité" (d'harmonie). La bonne maîtrise des techniques de base du studio, celles de l'écriture instrumentale actuelle ainsi que celle des systèmes d'aide à la composition et à l'instrumentation, évitent les tâtonnements et les pertes de temps. Outre la connais-

sance des outils sur lesquels ils vont travailler - magnétophones, micros, console, ordinateurs, synthétiseurs, appareils de transformation, de réverbération, de filtrage, etc. ou instruments traditionnels - les étudiants apprennent le travail des sons ou "objets sonores", des "séquences-jeux", des "images acoustiques", des modes de jeu et des possibilités instrumentales. Ils apprennent également à les identifier et à utiliser leurs qualités particulières, leurs morphologies : phrasé, musicalité "potentielle", articulation ...

c'est l'apprentissage de la démarche proprement "concrète" qui encourage le musicien à tirer parti du matériau dont il dispose, qu'il a accumulé, à travers une analyse et une identification fines de ses caractéristiques, et de son caractère : à jouer avec ce qui se présente concrètement à sa sensibilité plutôt qu'à concevoir une musicalité irréaliste et... inaccessible.

il y a un déblocage spécifique qui s'accomplit lors de cette première étape du parcours pédagogique, et qui agit sur l'inhibition autant face aux procédures "sauvages" de jeu sur le son qu'aux codes souvent trop figés de la partition. Il faut retrouver une fraîcheur et une liberté "enfantine" d'agir, avec toute l'intelligence musicale dont on dispose. Nous insistons sur le fait que ces exercices réclament une mise à l'écart des stéréotypes et demandent donc une grande disponibilité d'esprit. Il s'agit finalement d'acquiescer à une faculté d'"émerveillement critique". C'est tout le propos de cette pédagogie que d'associer à des techniques traditionnelles héritées de la pratique "concrète" des studios français le redéploiement de la personnalité musicale de chacun.

au cours de la deuxième année, on aborde davantage les problèmes spécifiques de la composition, du temps musical : l'agencement des séquences dans la durée, le développement de la phrase musicale, la définition et la pratique de modes de jeu qui induisent peu à peu des idées de "grande forme", et non plus seulement de morphologies.

en composition acousmatique, les étudiants sont invités à porter davantage d'intérêt aux pouvoirs évocateurs des sons, à leur "poétique" : la musique concrète permet d'intégrer dans une forme cohérente des "images" cadrées dans le vif du sujet, dans l'environnement sonore et la "musique des lieux".

en composition instrumentale, les étudiants sont amenés à s'interroger sur la mise en forme des idées musicales et leur transmission : faisabilité, et précision d'exécution par l'instrumentiste. Aussi se doivent-ils de raisonner sur le passé et l'histoire des instruments pour lesquels il vont écrire, et sur le rapport qu'ils établiront avec leurs in-

terprètes : l'écriture instrumentale ne doit-elle pas être per-
sée et définie tout autant comme un acte social que comme
un art d'invention ?

par le travail de trois études de composi-
tion (une par trimestre), les étudiants peuvent mettre en ap-
plication tout le "savoir faire" appris en première année et
commencer à élaborer les éléments d'un style, au fur et à me-
sure de leurs productions. C'est le rôle du professeur que d'ai-
der chacun à trouver sa "manière", par un travail assidu et
rigoureux d'écoute et d'expérimentations personnelles.

la troisième année laisse libre chaque étudiant
de mettre en œuvre un ou plusieurs projets de composition
de son choix. Notons que le changement de perspective es-
thétique qu'offrent ces études trouve aussi son application
dans la perception et l'analyse des œuvres tant électroa-
coustiques qu'instrumentales, et même du répertoire passé.
Un cours d'analyse est à cet effet dispensé aux étudiants des
trois années.

des compositeurs, des personnalités
du monde musical, des chercheurs et des créateurs issus
d'autres pratiques artistiques sont invités régulièrement à
parler de leur travail lors de rencontres avec les étudiants.

enfin, un concours de sortie donne l'op-
portunité à chacun de présenter à un jury de compositeurs et
de musiciens professionnels les travaux effectués au cours
des deux dernières années, lors d'un concert public. C'est
déjà pour les futurs compositeurs l'occasion de se confronter
à la critique, de se faire entendre et connaître.

une saison de six concerts (à raison de deux
manifestations par trimestre, une d'œuvres instrumentales
et une d'œuvres acousmatiques), permettra aux étudiants de
faire entendre à un public de curieux et de mélomanes leurs
œuvres composées au cours de l'année.

informations

Conservatoire National de Région
1, rue des Jotglars
66000 Perpignan - France
(33) 68 66 34 34

contenu des COURS

composition acousmatique Prise de sons, synthèse, montage, mixage et transformation représentent le parcours de base de la première année, où sont explorés trimestre après trimestre, l'"objet sonore", puis la "séquence-jeu" et enfin les "images acoustiques" réalistes ou évocatrices. En rapport avec les exercices proposés, sont abordés les notions de psychoacoustique, l'apprentissage des machines et des moyens analogiques et numériques, la compréhension de nos capacités perceptives... L'attention est aussi portée sur l'acquisition d'un vocabulaire de base propre à cet art, les esthétiques du genre, sa mise en relation avec les autres arts de support : vidéo, cinéma, photo, arts plastiques... Directeur artistique du Festival FUTURA, Denis Dufour offre de faire découvrir à ses étudiants le répertoire mondial de l'art acousmatique (de 1948 à nos jours) pendant ces 3 années d'étude. Compositeur actif, il stimule les capacités d'invention de ses étudiants, et enseigne les comportements propres au créateur, dans le respect de la personnalité et du projet de chacun.

composition instrumentale Ce cours traite à la fois du savoir-faire "artisanal" de l'écriture, des moyens techniques actuellement à la disposition du compositeur, de la connaissance complète de la "chaîne" compositeur/instrumentiste/interprète, de l'adéquation entre l'idée et la réalisation d'une œuvre, de la communication et de la perception d'une œuvre. La première année, sont données aux étudiants les bases nécessaires à la réalisation concrète, soignée et professionnelle de leurs idées. Tous les paramètres de l'écriture sont abordés systématiquement : hauteur/profil mélodique, intensité/accatuation, rythme/durée, timbre/couleur, matière/ornementation, mesure/tempo, phrasé/carrure... Parallèlement, un cours d'instrumentation permet de connaître l'ensemble des sonorités et des possibilités de jeu de chaque instrument, avec la participation d'instrumentistes. Ensuite, le cours fait le point sur les principes d'écriture et de composition qui sont à la base de notre répertoire musical occidental (systèmes tonal, sériel, spectral, etc.), et propose d'en dégager les enseignements essentiels. Puis sont discutées les méthodes, les styles et les techniques propres à assurer le bon "fonctionnement" de l'œuvre, ainsi que la bonne exécution de sa partition. Enfin, tout au long des études, les travaux et partitions des étudiants sont lus et commentés, des œuvres contemporaines sont analysées sous l'angle de leur "fonctionnement" et de leur interprétation.

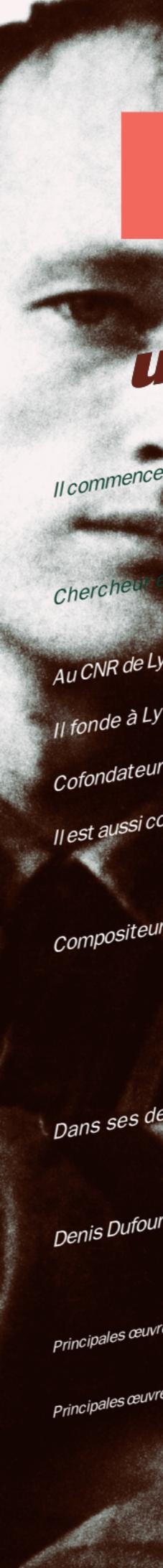
Quinze années de pédagogie au service de la création

plus de cent étudiants* ont suivi les cours de la classe de composition de Denis Dufour au CNR de Lyon. Un peu plus du quart d'entre eux sont devenus compositeurs professionnels. Certains vivent de leur travail, écrivant pour le concert, le ballet, le théâtre, etc. On peut citer : Gilles Grand et Philippe Le Goff (studio Canope), Jean-François Minjard, Jean-Marc Duchenne, Alain Lamarche, Carole Rieussec et Jean-Christophe Camps (Kristoff K.Roll), Jean-François Cavro, Sylvette Vezin (Domus musica), François Roux (SONUS/CNSM Lyon), Georges Gabriele, Franck Yeznikian...

80 personnalités, compositeurs, instrumentistes, chercheurs, plasticiens, vidéastes, écrivains, poètes, graphistes, producteurs radio, critiques et directeurs d'institutions* sont venus parler à la classe de leur travail, de leur métier. Parmi eux : François Bayle, Patrick Beurard, Euan Burnet-Smith, Robert Cahen, Pascal Dusapin, Luc Ferrari, Pierre Henry, Martin Kaltenecker, Dieter Kaufmann, Marianne Lyon, Ivo Malec, Philippe Manoury, Tristan Murail, Bernard Parmegiani, Gérard Pesson, Pierre Schaeffer, etc.

les concerts acore En juin 1982, un an et demi après la création de sa classe d'écriture et de composition au Conservatoire National de Région de Lyon, Denis Dufour organise les premiers concerts d'œuvres de ses étudiants. En octobre de la même année, il fonde, dans le cadre du CNR, l'association de concert ACORE, dans le but de mettre à leur disposition un dispositif professionnel de projection du son. De 1982 à 1995, plus de 50 concerts ont ainsi été organisés, qui ont permis de faire entendre 350 œuvres acousmatiques ou instrumentales, dont plus de 300 créations. Certaines d'entre elles ont été reprises dans les concerts et les festivals de l'INA.GRM (Cycle acousmatique), du GMVL, du GRAME (Municipales en scène), de COLLECTIF & CIE, du festival Synthèse de Bourges, du festival FUTURA, du CNSM de Lyon, du GRECA à Lézignan, etc. D'autres ont été primées dans plusieurs concours de composition en France (Arras/Noroît, Bourges, Orléans, Paris/La Muse en circuit, etc.) et à l'étranger.

*Tous les invités et les étudiants devenus professionnels ne sont pas cités ici faute de place. Qu'ils nous en excusent.

Denis (Lyon, 1953) dufour un parcours une œuvre

Il commence ses études musicales au CNR de Lyon en 1972, puis étudie au CNSM de Paris avec Michel Philippot et Ivo Malec (composition instrumentale), Claude Ballif (analyse), Guy Reibel et Pierre Schaeffer (composition électroacoustique) de 1974 à 1979.

Chercheur et membre de l'INA GRM depuis 1976, il fonde en 1977 l'Ensemble TM+, pour lequel il a suscité la création d'un important corpus d'œuvres mixtes et «live électronique».

Au CNR de Lyon, il crée la classe de composition acousmatique et instrumentale dont il est le professeur titulaire de 1980 à 1995.

Il fonde à Lyon, en 1982, les concerts Acore et organise, avec le CNR de Lyon, un cycle régulier de 3 à 6 concerts chaque année.

Cofondateur en 1984 du collectif de compositeurs Quark, il accueille, depuis 1989, les Rencontres de Crest sur l'art acousmatique.

Il est aussi cofondateur et directeur administratif de l'ensemble instrumental Les Temps Modernes (Lyon, 1992). Il crée en 1993 et dirige le festival FUTURA (Festival international d'art acousmatique et des arts de support) à Crest, Drôme.

Compositeur actif depuis 1976 (plus de 80 opus à ce jour), il est l'auteur de nombreuses œuvres instrumentales (orchestrales, vocales, de chambre et électroacoustiques) où il joue, dans la fluidité d'un phrasé «baroque», de la mobilité des figures, de la curiosité pour les morphologies nouvelles (issues du travail du support), les couleurs et les articulations, dans un style aux formes et au lyrisme très affirmés.

Dans ses dernières œuvres pour support audio-numérique, il joue d'une réintégration de la voix humaine et de ses effets dramatiques et narratifs dans l'univers très formel de l'art acousmatique, dont il fait le lieu d'une nouvelle théâtralité.

Denis Dufour fait partie des quelques compositeurs français d'aujourd'hui qui œuvrent avec réussite dans ces deux univers et pour lesquels il crée des œuvres d'une grande ferveur stylistique et d'une maturité rigoureuse et fertile.

Principales œuvres acousmatiques : Bocalise (1978), Suite en trois mouvements (1981), Messe à l'usage des vieillards (1987), Douze mélodies acousmatiques (1988), Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (1989), Flèches (1993), Golgotha (1995)

Principales œuvres instrumentales : Concerto pour violon (1977), Pli de perversion n°1 (1978) et n°2 (1984), Je voulais parler des oiseaux (1979), La douceur a des cils (1979), Lèvres serviles (1982), Le pistolet d'or (1985), Fantaisie soluble (1985), L'homme au masque de craie (1988), Cosmophonie (1988), Tu sa' ch'i' so (1989), Chanson pensive (1990), Torrents du miroir (1991), Collection de timbres (1992), Archéoptérix (1992), Avalanche (1995).

Règlement de la classe

le recrutement des étudiants se fait sur dossier, avec présentation éventuelle d'un travail (partition, œuvre sur support, mémoire, etc.), accompagné d'une discussion avec un jury. Cet entretien permet aux candidats d'exposer les motivations de leur inscription à la classe et de préciser leur choix : option acousmatique et/ou instrumentale

Deux niveaux d'apprentissage :

1. L'"écriture", où il est enseigné, à travers un parcours d'exercices progressifs liés aux techniques du studio, la pratique et la musicalité propres aux notions de l'acousmatique, ainsi que les bases de l'écriture instrumentale actuelle, les systèmes d'aide à la composition et l'instrumentation propres à la création instrumentale.

2. La composition, où sont développés des principes de réalisation, de structuration et de mise en forme d'idées musicales.

L'enseignement s'étend sur un cycle de trois années :

-Première année : entièrement orientée sur un parcours d'exercices, elle comprend un cours pratique, un cours d'écoute et d'analyse, un cours théorique, un cours de pratique du jeu (sur synthétiseur, en studio, vocal, etc), un cours de technique et le travail personnel en studio (6h à 8h). Ceux qui choisissent l'option instrumentale, suivent en plus les cours d'écriture et d'instrumentation.

-Deuxième année :

option acousmatique : les étudiants réalisent en studio trois études de composition (une par trimestre), écoutées et commentées dans le cadre d'un cours pratique. (Temps de travail personnel en studio : 6h à 8h hebdomadaires)

option instrumentale : les étudiants réalisent trois études de composition pour des formations instrumentales de leur choix en fonction des possibilités offertes par le CNR (une par trimestre), lues et commentées dans le cadre d'un cours de composition commun aux étudiants de 2ème et 3ème année.

Un cours d'analyse commun aux deux options (acousmatique et instrumentale) complète le cursus.

-Troisième année : les étudiants abordent la composition libre dans le cadre, pour l'option acousmatique, d'un cours de composition spécifique. Pour l'option instrumentale le cours est commun aux étudiants de 2ème et 3ème année.

-Invités : des compositeurs, des chercheurs, des créateurs, etc., sont invités à venir présenter leurs œuvres et leurs démarches lors de rencontres avec les étudiants des trois années, dans le cadre d'un cours théorique (de deux à trois heures, deux fois par trimestre).

-Concerts : des concerts sont organisés chaque année pour permettre aux étudiants des 2ème et 3ème année de faire entendre leurs travaux au public.

-Concours de sortie : en fin de troisième année les étudiants passent un examen, sous la forme de deux concours publics distincts, l'un pour l'option acousmatique, l'autre pour l'option instrumentale. Ils présentent une ou plusieurs pièces de musique réalisées dans le cadre de la classe. Chaque étudiant dispose de trente minutes.

Ceux qui choisissent les deux options ont la possibilité d'effectuer une quatrième année en composition instrumentale afin de reporter à l'année suivante le concours de sortie pour cette option.

Le jury délivre aux candidats un prix de composition, s'ils satisfont à ces épreuves.

des références...

« La classe de Denis Dufour au CNR de Lyon est, à mon avis, la meilleure classe de France, à la fois pour la richesse de ses équipements et pour la qualité de son enseignement. »

Bernard Fort, directeur du GMVL/Lyon
(in "Les Cahiers de l'ACME" n° 115 - avril 1991,
interview par Stefan Dunkelman)

« On a déjà pu suivre par le passé le remarquable travail venant du CNR de Lyon ... -et qui continue d'alimenter le programme de la saison 1990...»

Ivo Malec, producteur du Cycle Acousmatique de l'INA.GRM, (in "Catalogue de la Saison Musicale 1989-1990" de Radio France)