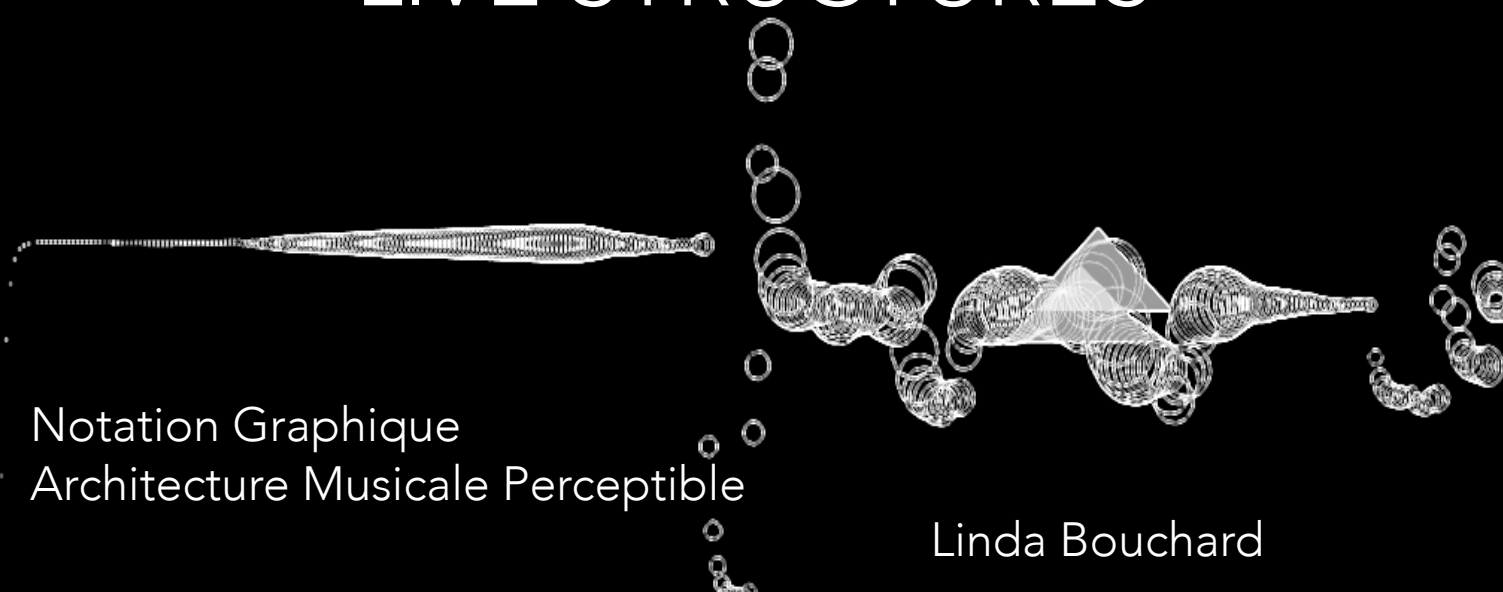

LIVE STRUCTURES

Notation Graphique
Architecture Musicale Perceptible

Linda Bouchard

À PROPOS DE STRUCTURES VIVANTES Conférences et Ateliers Virtuels

La compositrice canadienne Linda Bouchard travaille sur Live Structures / Structures Vivantes depuis 2017 avec l'appui initial d'une subvention du Conseil des Arts du Canada.

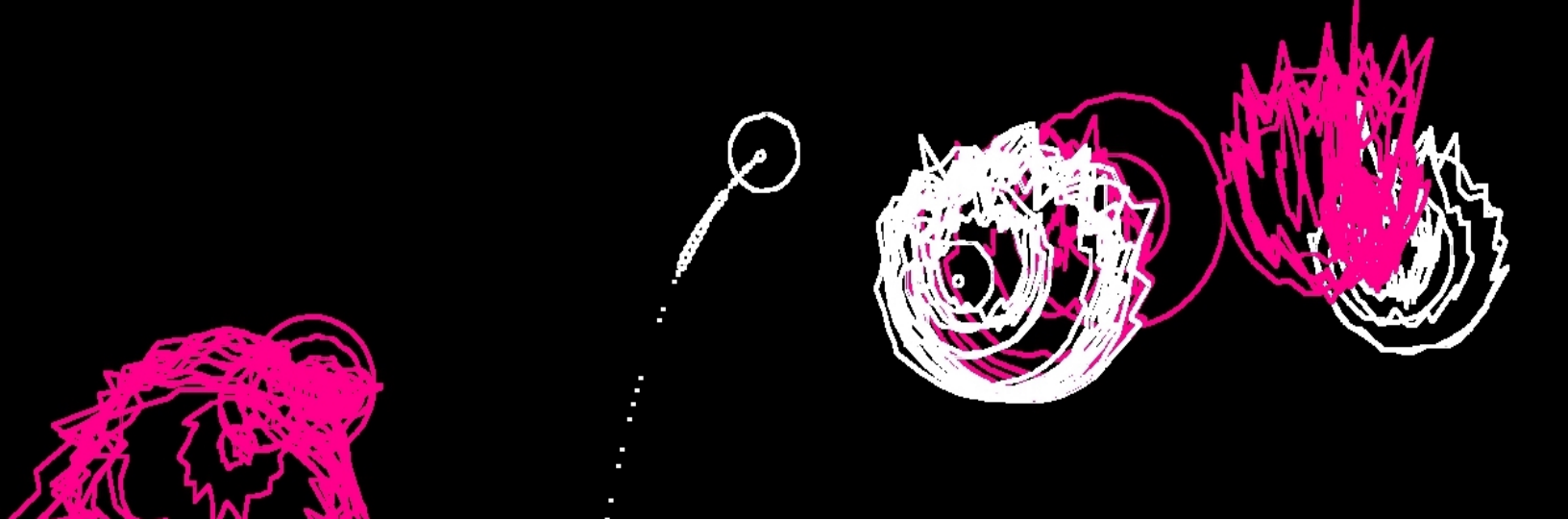
Le projet Live Structures / Structures Vivantes explore l'interprétation des données analytiques en paramètres musicaux. Une grande partie de la recherche a pris place lors d'une résidence d'artiste à Matralab, Université Concordia, Montréal, Québec, Canada, où elle a collaboré avec le designer Joseph Browne pour le développement de Ocular Scores™, un outil personnalisé qui crée des partitions graphiques à partir de l'analyse de sons et textures complexes.

À ce jour, trois itérations de Ocular Scores™, ont été créées, abordant la capacité de dessiner des

- a) formes et images que l'on peut répéter grâce à des systèmes de préréglages
- b) transcriptions visuelles d'une performance musicale (par tranche de 3 minutes)
- c) images en temps réel qui peuvent être manipulées dans un cadre de performance interactive.

Cette plateforme de notation graphique est encore une version expérimentale et a été développée en étroite collaboration avec des musiciens improvisateurs de Montréal, Vancouver, San Francisco et Zurich.

En 2019, Bouchard a été invitée à donner des démonstrations et des conférences sur Live Structures et Ocular Scores™, au Banff Center for the Arts au Canada, lors de la conférence TENOR à Melbourne, en Australie, lors de la conférence de la Société Allemande pour la théorie de la musique qui a eu lieu à l'Université des arts de Zurich. Linda a également été invitée au Forum *Hors Les Murs* de l'IRCAM qui aura lieu en Février 2021 à Montréal. Les conférences suivantes ont été annulées: le Festival ISCM 2020 en Nouvelle Zelande et le IX Festival International de New Zealand; and le IX Festival International de FIMM à l'Université National de Quilmes, Buenos Aires, Argentina.

Présentations en-ligne

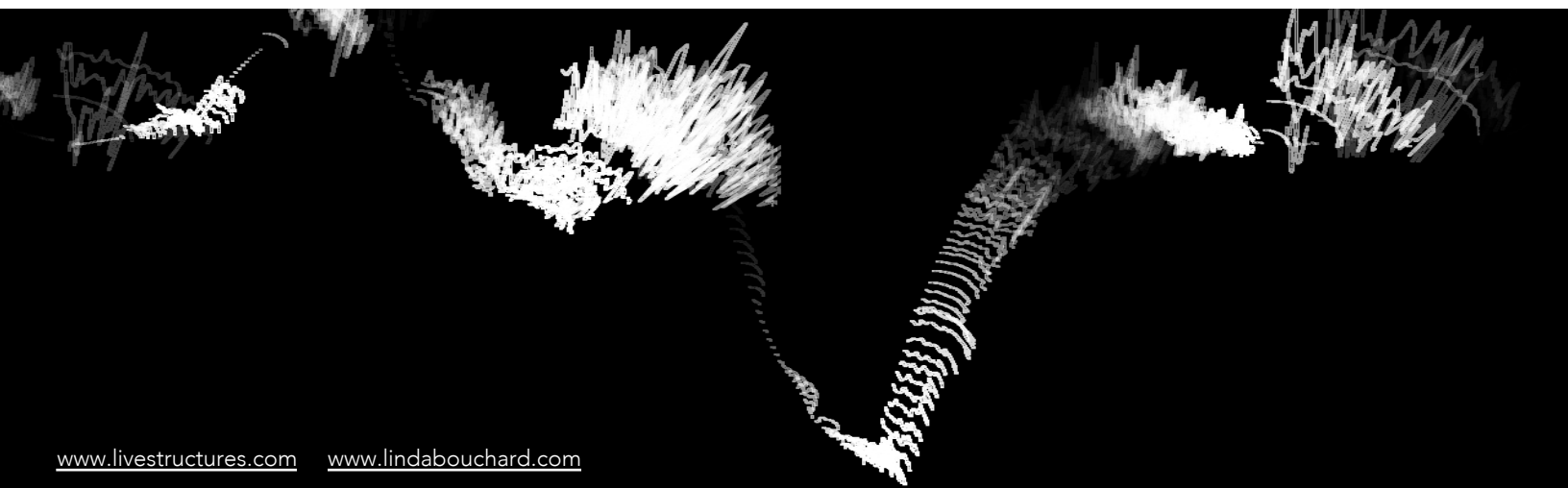
La durée des présentations est flexible, mais elles durent habituellement une heure: 40 minutes de présentation suivies d'une période de questions-réponses de 10 à 20 minutes.

La compositrice démontre l'évolution du projet et le développement des outils à travers plusieurs exemples incluant des extraits de compositions. La compositrice partage plusieurs sources visuelles et sonores. L'outil de notation graphique Ocular Scores™ peut exprimer en image l'architecture sonore d'un extrait musical.

Ateliers Virtuels

Les ateliers durent entre 60 et 90 minutes et peuvent être présentés comme un suivi de la conférence ci-dessus ou ils peuvent être présentés de façon autonome.

La compositrice présente l'outil Ocular Scores™ par des exemples spécifiques, couvrant la visualisation et la documentation des performances et des partitions créées en temps réel. Cette session est présentée en collaboration avec un musicien live - se produisant dans un endroit différent - pour démontrer les paradigmes musicaux offerts par Ocular Scores™. Les participants seront invités à envoyer leurs propres fichiers sonores, qui seront traités dans une partition graphique, présentant toutes les façons dont les paradigmes musicaux offerts par Ocular Scores™.

MUSICIENS

PHOTO CREDIT: ULI TEMPLIN

Le travail du compositeur / interprète basé à Oakland, en Californie, Kyle Bruckmann s'étend d'une base classique à des zones diffuses englobant le free jazz, la musique électronique et le post-punk rock. Il est membre du célèbre collectif de musique nouvelle sfSound, du San Francisco Contemporary Music Players, de l'Eco Ensemble, de Splinter Reeds et du Quinteto Latino. Il a travaillé avec la San Francisco Symphony et la plupart des orchestres régionaux de la région tout en restant actif dans une communauté internationale d'improvisateurs et d'artistes sonores. De 1996 à 2003, il a fait partie de la musique underground expérimentale de Chicago; Les affiliations à long terme incluent le duo électroacoustique EKG, le groupe art-punk Lozenge et le quintette Creative Music Wrack.

<http://kylebruckmann.com/>

Lori Freedman est connue internationalement pour ses performances provocantes et créatives. En tant qu'interprète de musique écrite pour clarinette, des centaines d'œuvres lui ont été consacrées et / ou ont été créées par elle. Elle gère un calendrier intense de performances (plus de 75 concerts par an), et réalise des enregistrements, en tournée et anime des ateliers. Freedman a également reçu des commandes pour écrire de la musique pour un groupe éclectique d'artistes du monde entier. En 2017, elle a été élue Fellow de la Société royale du Canada pour «réalisation artistique exceptionnelle», vingt ans après avoir reçu le prix Freddie Stone (1998) pour la «démonstration de leadership, d'intégrité et d'excellence exceptionnels dans le domaine du contemporain. musique et jazz.» Ses enregistrements de longs métrages les plus récents incluent On No On (Mode Records), Bridge (Collection QB), Plumb (Barnyard Records), 3 et À un moment donné (Ambiances Magnétiques), Huskless! (Artifact Musict), voir Sawand Thin Air (Wig).

<http://lorifreedman.com/>

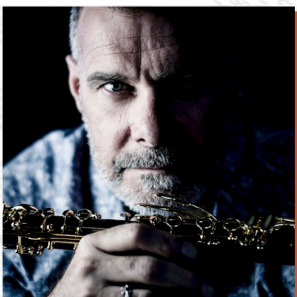

PHOTO CREDIT: MICHÈLE BÜHLER

Le clarinettiste François Houle s'est imposé comme l'un des musiciens les plus inventifs d'aujourd'hui. Inspiré par des collaborations avec les plus grands innovateurs musicaux du monde, François a développé un langage d'improvisation unique, virtuose et riche en embellissements sonores et techniques nouvelles. Soliste et chambriste recherché, il a activement élargi le répertoire de la clarinette en commandant certains des plus grands compositeurs canadiens et internationaux d'aujourd'hui et en créant plus d'une centaine de nouvelles œuvres. La contribution de François à la scène musicale improvisée canadienne et internationale s'étend sur trois décennies, avec de nombreuses tournées dans les principaux festivals du monde entier. Artiste prolifique, qui a remporté plusieurs nominations aux prix Juno et West Coast Music Award, il a été cité à de nombreuses reprises dans les sondages Readers and Critics 'Polls du magazine Downbeat comme «Talent Deserving Wider Recognition» et «Rising Star».

<http://francoishoule.ca/>

Charlotte Hug, d'origine suisse, est une artiste inter-média, compositrice, improvisatrice et musicienne de "l'extrême". Ses performances solo innovatrices dans des lieux spécifiques ont créé un enthousiasme internationale. Avec ses compositions inter-média, ses Son-Icons (sons visuels), elle a créé un nouveau genre de musique et d'art multidisciplinaires. Hug a réinventé l'alto. Sa spécialité est également un mélange d'alto et de voix dans des sons hybrides. Après avoir terminé ses études en beaux-arts et en musique classique, elle a remporté divers prix tels que des «résidences d'artistes à Londres, Paris, Berlin, Johannesburg, Shanghai. Elle a été «artiste étoile» (artiste vedette) au Festival de renommée mondiale de Lucerne et nommée pour le Classic: Next - Innovation Award 2019. Hug est pleinement active en tant que concertiste, soliste, compositeur et chef d'orchestre de ses propres œuvres dans les grands festivals à l'échelle mondiale. Elle est responsable des études internationales de troisième cycle Création & Scénario en Musique à l'Université des Arts de Zurich.

<http://charlottehug.vh>

PHOTO CREDIT: ©KAIBIENERT

BIOGRAPHIE

Née au Québec, Canada, Linda Bouchard mène une carrière active comme compositrice, chef d'orchestre, mentor et productrice active depuis plus de trente-cinq ans. Elle fait aussi de la recherche en notation musicale graphique.

Lauréate du Prix du Compositeur de l'année du Conseil québécois de la culture et du Prix Joseph S. Stauffer du Conseil des Arts du Canada en 1999, Bouchard reçoit la bourse Fleck du Banff Centre à l'automne 2015 et le prix Davidson du Victoria l'Orchestre symphonique au Canada en 2017. Ses honneurs aux États-Unis comprennent les premiers prix au Princeton Composition Contest, l'Indiana State Competition, la National Association of Composers USA Contest et un Fromm Music Foundation Award de l'Université Harvard.

En 1977, Bouchard va au Bennington College aux États-Unis pour étudier la composition avec Henry Brant. Elle vit à New York de 1979 à 1990, où elle compose, dirige des ensembles de musique nouvelles, et fait des arrangements orchestraux pour le Washington Ballet, l'Orchestre de St. Luke's, et diverses églises dans la région métropolitaine de New York. Elle est chef adjointe du New York Children's Free Opera de 1985 à 1988 et chef invitée de l'Orchestre de St. Luke's, de l'American Dance Festival, du New York New Music Ensemble, de l'Absolute Music Group et du New Music Consort. En 1991, Bouchard revient à Montréal à temps pour la première mondiale de sa composition Élan avec l'Orchestre Métropolitain lors du Festival New Music America. Elle est compositrice en résidence de 1992 à 1995 avec l'Orchestre du Centre national des Arts à Ottawa, au Canada. En 1997, elle s'installe à San Francisco, où elle réside avec son mari et son fils.

En 2001, Bouchard est invitée à participer au Stage d'Informatique Musicale de l'IRCAM à Paris. Depuis, elle poursuit son intérêt pour l'intersection des pratiques artistiques traditionnelles et des nouvelles technologies. En 2005, Bouchard a fondé le New Experimental Music, Art and Performance (NEXMAP), un organisme artistique sans but lucratif qui explore ce paysage artistique en évolution. Elle occupe le poste de directrice artistique jusqu'en janvier 2016. Bouchard est professeure invitée à l'UC Berkeley au printemps 2016. Bouchard crée des œuvres multimédias tout en continuant à composer de la musique pour les salles de concerts.

www.lindabouchard.com