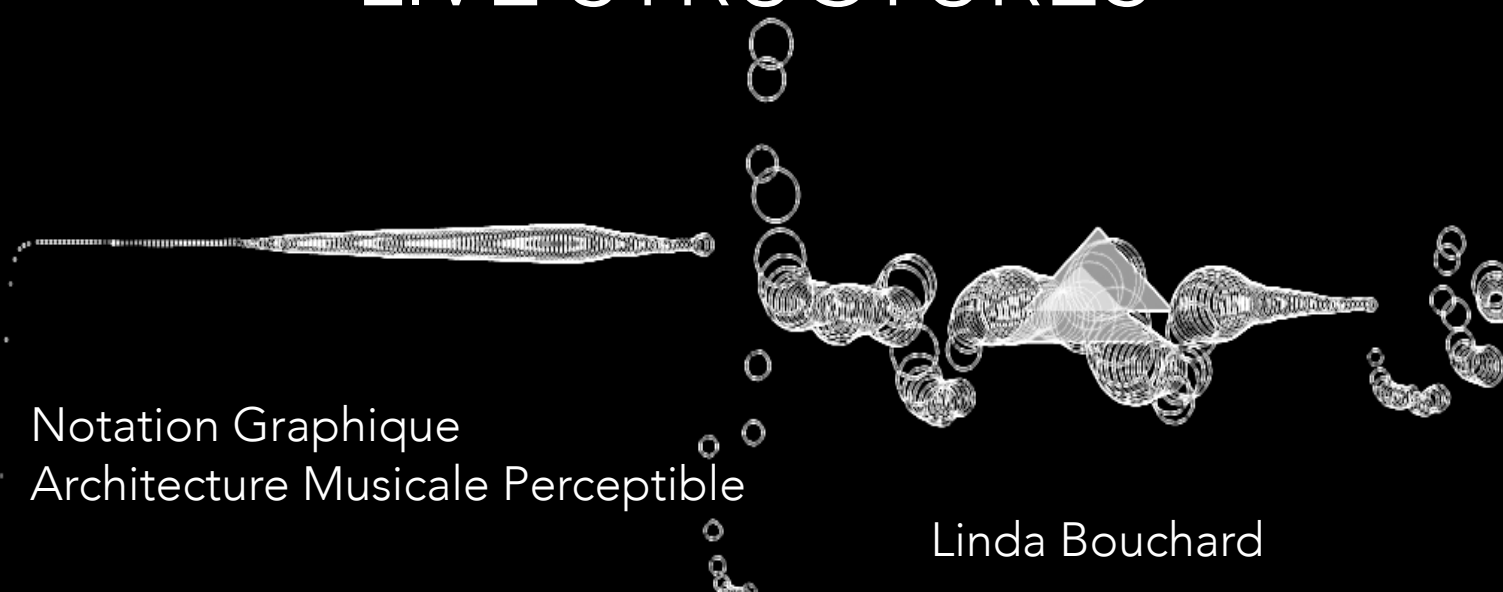

LIVE STRUCTURES

Notation Graphique
Architecture Musicale Perceptible

Linda Bouchard

À PROPOS DE STRUCTURES VIVANTES Conférences | Ateliers | Performances

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.

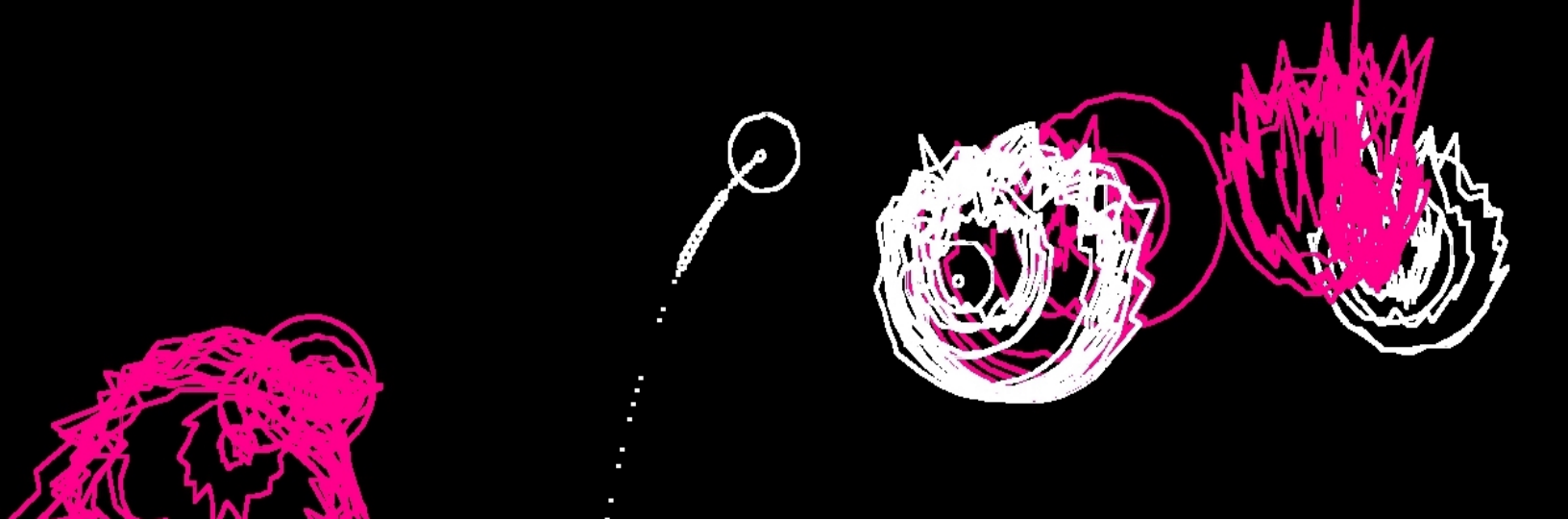
Le projet Live Structures / Structures Vivantes explore l'interprétation des données analytiques en paramètres musicaux. Une grande partie de la recherche a pris place lors d'une résidence d'artiste à Matralab, Université Concordia, Montréal, Québec, Canada, où elle a collaboré avec le designer Joseph 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. Bouchard 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.

Conférences

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.

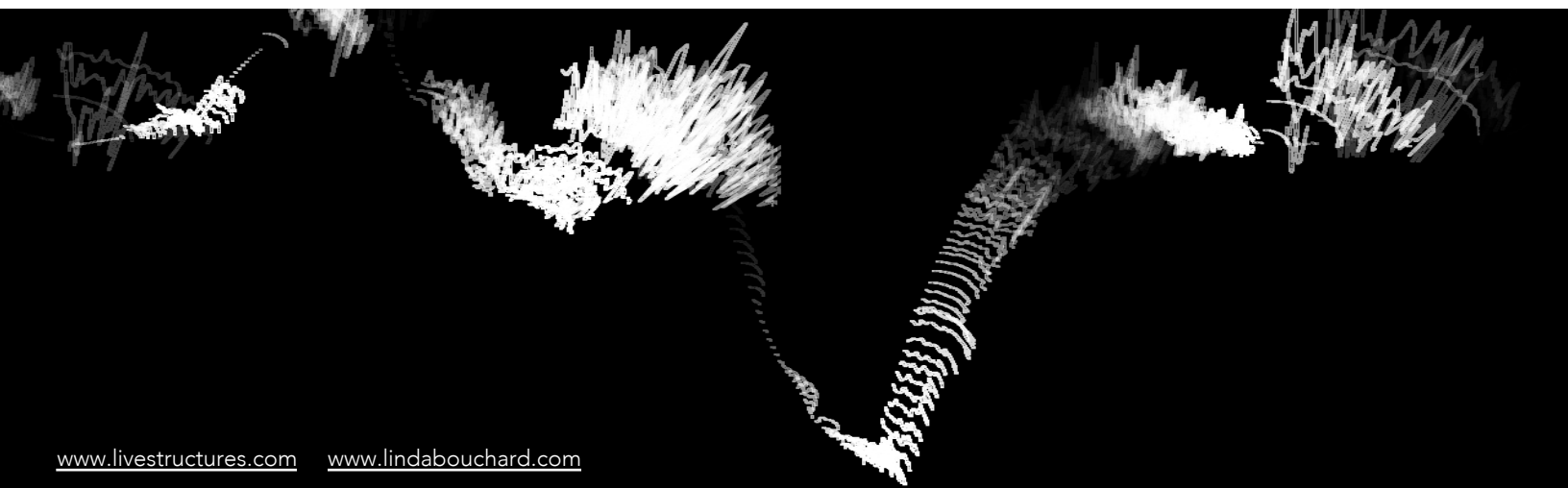
La compositrice démontre l'évolution du projet et le développement des outils à travers plusieurs exemples incluant des extraits de compositions. La compositrice partage plusieurs sources visuelles et sonores. L'outil de notation graphique Ocular Scores™ peut exprimer en image l'architecture sonore d'un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

Ateliers

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 démontre l'évolution de son projet et le développement des outils à travers plusieurs exemples. Avec la participation d'un musicien live, un improvisateur expert, elle démontre les paradigmes musicaux offerts par Ocular Scores™.

La présentation se termine par un atelier interactif « pratique » où les participants seront invités à interagir avec la notation graphique dans un cadre informel.

STRUCTURES VIVANTES

OEUVRES DE CONCERT

Linda Bouchard a composé plusieurs œuvres qui utilisent Ocular Scores™. Chaque œuvre explore un paradigme différent dans l'exploration de la notation graphique et des scores de défilement en temps réel. Le compositeur contrôle le traitement en direct du son et des images pendant les représentations. Chacune de ces œuvres nécessiterait des répétitions de 3 x 1,5 heure avec des musiciens locaux.

DROP

Pour un improvisateur

Au fil des ans, j'ai composé plus de treize œuvres inspirées de l'eau sous ses différentes formes physiques, prenant à chaque fois un angle différent et explorant notre relation interdépendante avec l'eau. Pour cette œuvre, le musicien interprète une partition graphique créée à partir de l'analyse de différents sons d'eau : gouttelettes, vagues, brise-glace, etc.

Depuis quelque temps je m'intéresse de plus en plus à la notion d'interprétation. Cette exploration m'a amené à mettre au défi les musiciens interprètes et improvisateurs et à les pousser dans de nouveaux espaces musicaux où ils n'auraient peut-être pas été eux-mêmes. Mais l'univers musical — le langage et les impulsions — appartiennent toujours à l'interprète.

[Link to live performances here](#)

MURMURATION | MURMURE

pour deux improvisateurs

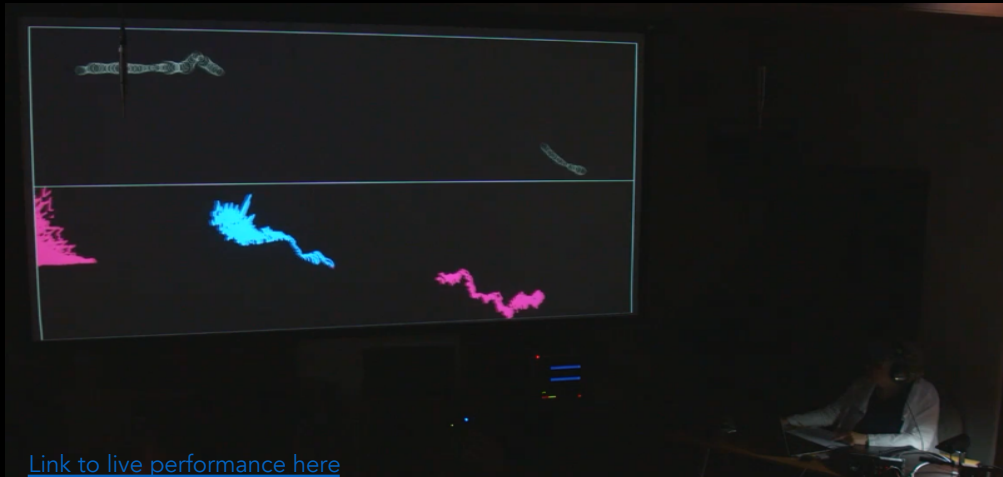
Murmuration - Murmure est une œuvre pour deux improvisateurs qui interprètent chacun la musique de l'autre dans un cadre de projections en temps réel par l'outil personnalisé Ocular Scores™. Deux partitions visuelles, qui sont une interprétation visuelle de chaque improvisateur, sont projetées sur de grands écrans de manière à ce que les interprètes et le public les voient. Ces images, gestuelle de la musique du partenaire musical, sont créées en temps réel à partir de l'analyse de leur performance.

Le compositeur contrôle la structure de l'œuvre en manipulant aussi en temps réel, à l'aide de 'presets », le système de notation graphique (formes) et le flux et la densité de l'œuvre, qui se déroule comme une improvisation collaborative et une interprétation engagée envers la notion de code musical.

[Link to live performances here](#)

GAGGLE (Troupeau)

Pour deux improvisateurs

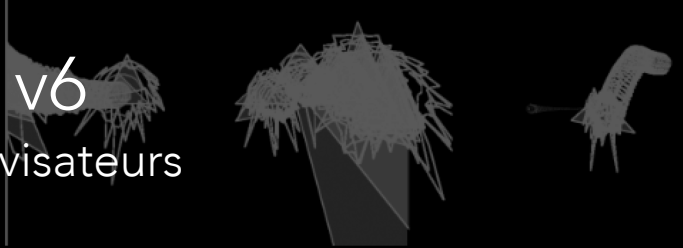
Dans GAGGLE, les partitions graphiques qui sont projetées, sont créées à partir d'un fichier sonore qui accompagne les musiciens.

Dans GAGGLE, le compositeur utilise un fichier sonore stéréo qui a été créé à partir de sons préenregistrés en provenance des deux musiciens. Le compositeur a créé deux fichiers sonores, et chaque musicien exécute la partition visuelle qui est créée à partir d'un seul fichier sonore. La partition est aussi manipulée par la compositrice grâce à un ensemble de prééglages qui sont lancés à des moments spécifiques.

DROP v6

Pour six improvisateurs

DROP V6 est une version de DROP pour instrument seul. Il s'agit d'une composition de forme ouverte pour un improvisateur soliste et un petit ensemble d'improvisateurs. L'œuvre est accompagnée de fichiers sonores. La durée totale est flexible : entre 2 minutes et 25 minutes.

L'instrument soliste doit être un hautbois, Cor anglais, saxophone soprano, saxophone alto, saxophone ténor, clarinette ou clarinette basse. L'ensemble doit être réalisé à partir d'instruments à cordes non amplifiés tels que violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, mandoline, et piano préparé ou l'intérieur du piano.

L'ensemble joue à partir de la même partition que le soliste (projection sur un grand écran ou sur des iPads coordonnés). Cette version de DROP n'a pas encore été créée.

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