Une pièce d'orchestre pour le conservatoire de Châtellerault

Grégoire Lorieux - novembre 2016

Ce projet, porté par Ars Nova ensemble instrumental, le Conservatoire et la VIlle de Châtellerault, se fait à une échelle importante : près de 80 élèves et 12 professeurs, soit une grande partie du conservatoire de Châtellerault sont mobilisés pendant toute l'année pour la création de cette pièce d'orchestre qui aura lieu le 30 mai 2017 aux 3T - Théâtres de Châtellerault, sous la direction de Philippe Nahon, avec un concert d'Ars Nova en seconde partie.

Un projet exigeant, d'une difficulté musicale ajustée

A la base du projet, il y a l'idée que cette pièce va être écrite *pour et avec* les jeunes musiciens du conservatoire. Il ne s'agit pas de présenter une musique qui ne soit pas passée par le jeu instrumental, éprouvée et testée, avant d'être écrite. C'est s'assurer de la meilleure qualité musicale possible, en termes de justesse, de mise en place, de musicalité… Je souhaite que la présentation de la pièce soit parfaite, mais pour cela, je vais ajuster le niveau instrumental sans céder sur l'exigence artistique.

pistes pédagogiques :

- *avant un travail sur des partitions écrites, improvisations guidées.*
- *travail sur les trames : associer qualité de timbre et justesse.*
- *travail sur des textures sonores, à l'aide de canons de sonorités, exiger une précision des rythmes*
- *travail autour de réservoirs harmoniques et de figures. associer qualité de timbre et justesse.*
- *inclusion d'une l'électronique « instrumentale » dans le jeu collectif*
- *structures rythmiques communes pour des formations dissemblables*

Ainsi, ce sera une pièce construite en « kit », dont la forme se fixera au fur et à mesure du projet.

L’orchestre est organisé en groupes ou "choeurs", ce qui permet un travail efficace. Des "modules" musicaux se superposent, se synchronisent : si la pièce finale a du sens avec tous les groupes ensemble, chaque module possède son autonomie musicale. Il sera possible de rechercher une qualité musicale fine dès les répétitions en partiels - voire présenter séparément les modules en audition durant l'année.

Le travail va donc s'organiser dans une dynamique pédagogique : en fonction du groupe, j'utiliserai l'improvisation, une écriture ouverte en réservoirs, ou encore des partitions plus écrites, pour que le groupe prenne ses repères dans le matériau sonore. Mes interventions seront comme des impulsions pour les groupes que je confierai ensuite à son professeur référent pour la suite du travail.

Une écriture en atelier au cœur du son

Nous plongerons dans le son du tam du conservatoire, objet fétiche qui se promène de salle en salle au fil des répétitions, il sera le centre de gravité de la pièce : magnifié par l’amplification, transformé par l’électronique, analysé à l’ordinateur, on en tirera des harmonies reproduites par les instruments, le chant, on auscultera ses vibrations que l’on transformera en rythme, projetés dans l’espace… Une grande polyphonie, exprimée par extraits, par strates…

A l'instar du *Klavierstück XI* de Stockhausen, pièce à la forme ouverte où le matériau, quasi-spectral, existe "hors-temps" et peut être présenté dans un ordre quelconque, voire superposé, le matériau musical découvert au fil des ateliers pourra être décliné en figures mélodiques, en petites polyphonies, en modules longs, courts, en patterns rythmiques, textures massives… tout en gardant son identité et sa cohérence.

Formation de l’orchestre

Cet "orchestre du XXIe siècle" (comme le présentait Alain Louvier dans son ouvrage sur l'orchestre) sera donc composé, en accord avec l'équipe de professeurs, de plusieurs groupes, à la nomenclature plus ou moins disparate, mais en tout cas homogènes en niveau musical.

Les groupes d'élèves représentent la diversité des pratiques au conservatoire : musiques actuelles, musique ancienne, cuivres de l'harmonie, "solfégistes", ensembles de formation musicale sur instruments (les « Orphéons »). Et c’est bien sur un terrain musical (structures rythmiques communes, travail de justesse…) que ces différents groupes qui vont enfin se rencontrer !

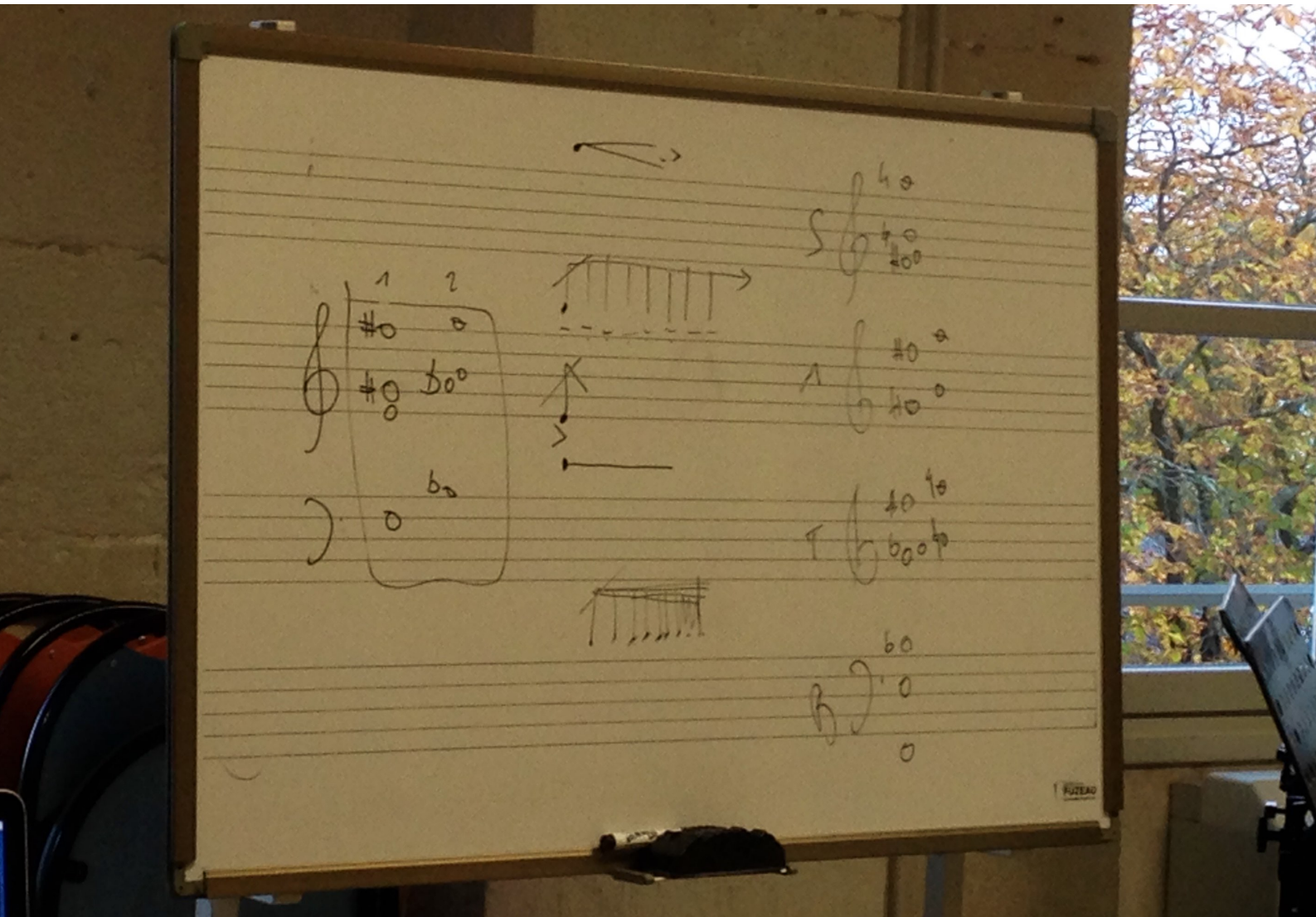
Orphéon I : 2 clarinettes, bugle, trombone, piano, 2 percussions
Orphéon II : 1 piano, 1 épinette, 2 guitares, 3 percussions, 2 violons, 4 violoncelles
Orchestre Prélude : 3 flûtes, 1 basson, 4 trompettes, 1 trombone, 1 accordéon, 2 percussions - Cycle I
Consort de flûtes à bec + électronique: 5 - niveau fin de IIIe Cycle
ensemble de bois : 2 flûtes, 3 clarinettes, 1 sax, 1 accordéon - Adultes amateurs
Formation musicale Cycle 2 (ados) : 13 élèves
Ensemble de guitares + électronique: 8 guitares + 1 clavecin - tous niveaux
Musiques actuelles amplifiées : guitare + chant, basse, batterie - niveau Cycle 2
Percussions + électronique : 5 élèves - Cycle 2
Ensemble de cuivres : 5 trompettes et 3 trombones - bon niveau de lecture

… soit un total de 80 musiciens environ !

De l’électronique, naturellement !

Dans tous mes projets pédagogiques, l’électronique intervient naturellement à toutes les étapes du travail : transformation du son, analyse sonore, projection spatiale, contrôle gestueln il est un support pédagogique de premier ordre, même et surtout dans les groupes des plus jeunes, car il permet d’étoffer la matière musicale et de « grandir » le son des instruments. Par exemple, contrôlé par les élèves eux-mêmes à l'aide de capteurs de geste (téléphones ou wiimotes), l’électronique fait alors l'objet d'un travail de l'ordre instrumental, à travers un contrôle précis du geste vers le son.

Une dimension de formation

L'électronique est certainement l'élément le plus nouveau du projet, et les professeurs, en particulier, auront besoin de formation pour pouvoir guider les élèves. Des sessions d'initiation aux technologies seront organisées dans l'idée de leur autonomisation pédagogique, autour des contenus suivants :

- mise en place sur les ordinateurs personnels des professeurs :
    - du logiciel de contrôle du son utilisé,
    - du module de captation du geste développé pour le projet (Wiimote, smartphone)
- compréhension des enjeux technologiques et esthétiques autour de ces notions
- ateliers d'improvisation avec électronique, impros collectives
- un travail sur mon cycle des *Etudes Electriques* (7 pièces pédagogiques pour instrument et électronique) est également programmé.