

Mercredi 26 juin 2024

Improvisation à Coin-du-Banc

Bonjour à tous,

Ayant eu le plaisir d'avoir été l'instructeur pendant les deux premières années de cet atelier unique, c'est pour moi un plaisir de revenir pour la dernière édition du Coin-du-banc-en-folie ! J'ai hâte de partager mon expérience d'improvisateur avec vous tous. Compte tenu du large éventail d'expériences de ce groupe du débutant au niveau avancé, j'ai listé des sujets à explorer. Ceux-ci incluent des éléments que j'ai jugés essentiels pour mon développement en tant qu'interprète et musicien en général. Je souhaite présenter, discuter et explorer ces concepts principalement à partir d'une approche basée sur la performance. Les sessions donneront la priorité à la pratique et à l'interaction et seront complétées par des discussions de groupe. Il y aura de nombreuses occasions de faire connaissance musicalement et d'approfondir notre expérience et notre compréhension de l'improvisation.

François Houle

Les sujets :

- **Perception du temps** - Illusion de cercueil/prise de conscience non-corporel
- **Jeux** - diverses procédures pour développer une conscience plus profonde des paramètres musicaux
- **Paramètres** - basés sur les formations du langage de Braxton, nous explorerons les rouages de la trousse à outils de l'improvisateur
- **Constellations** - du solo au grand ensemble, nous discuterons et expérimenterons les groupements instrumentaux, démystifiant les fonctions traditionnelles des instruments rythmiques et mélodiques
- **Écoute périphérique** - comment/quoi écouter dans un contexte de groupe
- **Récit interne (pensées négatives)** - techniques pour libérer l'esprit des pensées négatives
- **Fondamentaux vs anti-virtuosité** - apprendre à basculer entre les compétences acquises et l'inconnu
- **Limites comme opportunités** - comment capitaliser sur nos atouts musicaux
- **Le style - qu'est-ce que c'est ?** Comment naviguer les nombreux types de musique du point de vue de l'improvisateur ?
- **Notation graphique** - partition visuelle - créer et comprendre les avantages et limites de ce genre
- **Technologie / traitement du signal** - utilisation de l'électronique et support d'enregistrement dans l'improvisation
- **Permutation d'intervalles et développement de modèles créatifs** - Mon propre petit système génératif de modèles pour la pensée créative et la technique instrumentale

En plus de ces sujets, nous aurons le grand privilège de travailler avec des maîtres en la matière.

- MARIANNE TRUDEL : workshop
 - INBAL ZADOK: classical Indian music workshop
-

Liens :

- <https://metricimpro.eu/>

https://www.amazon.ca/dp/1579996825?ref=cm_sw_r_mwn_dp_NJX2CKV0RBVYZE8W7JTR&language=en-CA

- IISCI <https://improvisationinstitute.ca/>

RÉSUMÉ DE CARRIÈRE

Ma carrière de musicien créatif s'étend sur trois décennies, au cours desquelles j'ai effectué des tournées à l'international, jouant et composant pour mes projets originaux et collaborant avec des membres clés de la scène musicale. Après avoir obtenu une maîtrise en performance en musique classique à l'Université de Yale, suivie de deux années d'études d'improvisation avec Steve Lacy en France, Bill Smith à Seattle et Evan Parker au Royaume-Uni, j'ai continué à entretenir une carrière d'interprète et d'enregistrement très active à l'intersection de la musique contemporaine et l'improvisation. Depuis, j'ai sorti plus de 30 enregistrements en tant que leader et j'ai participé à plus de 50 enregistrements en tant que collaborateur, dans les domaines de l'avant-jazz, de la nouvelle musique contemporaine et musique du monde. Parmi les collaborateurs de longue date figurent des personnalités légendaires telles qu'Evan Parker, Joëlle Léandre, Georg Graewe, Dave Douglas, Benoît Delbecq, Mark Dresser, Myra Melford, parmi tant d'autres. J'ai eu le privilège de jouer avec certains des plus grands improvisateurs de la scène actuelle : John Butcher, Han Bennink, George Lewis, Anthony Braxton, Irène Schweizer, Barry Guy, Barre Phillips, Fred Frith, Joseph Jarman, Ken Vandermark, Mats Gustafsson pour n'en nommer que quelques-uns.

En plus de trente ans, j'ai établi une forte présence dans toutes les sphères musicales de la scène internationale : musique classique, jazz, musique nouvelle, musique improvisée et musique du monde ; faisant de moi l'un des musiciens les plus inventifs aujourd'hui. Que ce soit pour interpréter Mozart ou Messiaen, apparaître en tant que soliste vedette dans un orchestre, ou improviser et adopter l'électronique interactive en direct, mon objectif est toujours de faire en sorte que le concert soit une expérience passionnante à vivre.

PROFIL D'ÉDUCATION

En plus de performances dans des festivals internationaux de jazz, de musique du monde et musique contemporaine, j'ai présenté des séminaires, des présentations et des performances aux conférences BCMEA, pour l'association internationale de clarinette « ClarinetFest » et pour des écoles de premier plan aux niveaux régional, national et international.

Les sujets varient entre la pédagogie pour clarinette, les techniques contemporaines, la pratique performative, l'improvisation, la psychologie dans le contexte de la performance et du processus créatif. Ces activités ont renforcé mon profil dans la communauté éducative, faisant de moi un clinicien et consultant en clarinette recherché.

Je suis un membre du corps professoral de l'école de musique « Vancouver Community College School of Music » (VCC). Initialement embauché comme professeur contractuel de clarinette en 1998, j'ai vu mon portfolio d'enseignement se diversifier au cours des deux dernières décennies, faisant place à l'improvisation, la musique de chambre, des séminaires de

coaching d'ensemble, des conférences sur l'histoire de la pratique performative et des participations dans divers comités.

De 2006 à 2009, j'ai été directeur artistique de l'institut de musique créative de Vancouver, un programme d'été que j'ai fondé en 2005, dédié à l'avancement de nouvelles formes de musique, avec un accent sur les pratiques d'improvisation. Ce programme a été créé pour combler le fossé entre les programmes existants au VCC en musique classique, musique nouvelle et jazz. Cet institut a offert aux jeunes musiciens la possibilité de s'engager dans d'autres formes de manifestations musicales, y compris la musique improvisée, l'électro et l'art sonore. Mes responsabilités en tant que directeur artistique comprenaient le recrutement, le marketing, la budgétisation, la planification des programmes, la sélection de professeurs, la collaboration avec le service des inscriptions du VCC, l'administration de l'École de musique, ainsi que la planification et la coordination d'événements avec les partenaires et les sponsors du programme.

La sélection des professeurs invités comprenait George Lewis, Miya Masaoka, Mark Helias, Marilyn Crispell, Evan Parker, Han Bennink, John Butcher, Eugene Chadbourne, Mark Dresser, Joëlle Léandre, Dave Douglas, Taylor Ho Bynum, Harris Eisenstadt, Giorgio Magnanensi, Eyvind Kang, Myra Melford, Barry Guy, Benoît Delbecq et Nicole Mitchell entre autres. En 2018, j'ai été professeur à l'école d'hiver de l'Université de Padoue pour des ateliers intensifs d'improvisation « Éduquer au Silence » dans le delta du Pô en Italie. Pendant deux étés (2016-17), j'ai été le coordonnateur des programmes du Coin-du-banc-en-folie, qui offre des ateliers communautaires intensifs d'improvisation musicale soutenus par l'institut international d'études critiques en improvisation (Université de Guelph).

Mes fonctions comprenaient l'enseignement de l'improvisation, la direction et la coordination du niveau de performance des participants et professeurs. En 2015, j'ai été embauché comme instructeur contractuel pour le programme en études supérieures du studio de clarinette de l'UBC, à la suite de mon travail en tant que professeur par intérim au studio en 2009/10. Avec succès, j'ai ouvert un studio privé dans toutes les villes où je me suis basé depuis 1985 : Montréal, New Haven, Banff/Calgary et Vancouver. En 2007, je suis devenu un artiste sponsorisé par Leblanc, travaillant avec Conn-Selmer Inc., l'un des principaux fabricants d'instruments à vent. Cela m'a donné l'occasion de présenter des temps d'observation et des Masterclass dans les plus grandes écoles de musique du monde (notamment à l'Université d'Arizona, le Conservatoire de Cracovie et l'Université de l'Illinois du sud). En 2012, j'ai été endorsé par « Backun » et ai représenté fièrement ce fabricant d'instruments canadien local sur la scène internationale. J'ai également été endorsé par la branche française de Steuer Reeds et la branche canadienne de Légère Reeds.

PHILOSOPHIE DE L'ENSEIGNEMENT

J'ai fondé ma carrière d'interprète et d'éducateur sur ma capacité à traduire mes expériences personnelles et professionnelles en concepts pratiques pour l'émancipation

individuelle. Tout au long de mon parcours, je me suis efforcé à continuer à apprendre pour m'adapter à de nouvelles idées, situations et contextes variés, et d'avoir la confiance et le courage nécessaires pour performer et relever les défis de nouvelles situations. Cette expérience est inestimable pour communiquer les éléments essentiels d'une base musicale solide aux étudiants, l'éthique d'un travail discipliné, l'inspiration artistique et la confiance en soi. Mes aspirations sont de continuer à innover artistiquement, chercher à partager de nouvelles expériences musicales avec des collègues, des étudiants et auditeurs tout en continuant à s'épanouir dans un esprit d'équipe, de leadership et d'excellence.

En créant des programmes tels que VCMI et en développant mon portfolio d'enseignement à l'école de musique VCC et UBC, j'ai acquis d'importantes expériences en pédagogie. Mon approche personnelle de l'enseignement comporte deux volets : le premier est d'inculquer une forte éthique de travail, une solide maîtrise des fondamentaux de la musique tels que la production sonore et la technique, tout en élargissant les connaissances en histoire de la musique (occidentale et non occidentale) et de ses répertoires. Le deuxième s'agit de favoriser une attitude de pensée créative chez l'élève, en ouvrant le programme traditionnel à la maîtrise de techniques plus variées, l'acquisition du nouveau répertoire contemporain et d'encourager le travail collaboratif avec des compositeurs et praticiens multimédias (arts visuels, cinéma, art vidéo, poésie et danse).

A la base de cette philosophie se trouve l'improvisation, un outil inestimable pour favoriser la créativité et la compétence de résolution de problèmes chez les étudiants. Ma pratique de l'improvisation m'a permis de développer un style unique dans le développement de la technique et musicalité, se traduisant de manière équilibrée dans plusieurs arènes stylistiques telles que le jazz, la musique du monde, la musique classique et la nouvelle musique, embrassant de nouvelles formes expérimentales et la technologie. Ma pratique musicale m'a appris à créer une identité ciblée sur la scène musicale en lien direct avec mon instrument, tout en recherchant l'expérience et le développement de mes connaissances dans d'autres domaines de l'industrie musicale, comme l'entrepreneuriat indépendant, le travail avec des organisations à but non lucratif, la relation avec les médias et promotion, la planification de tournée, les droits d'auteur et la distribution de musique numérique.

Cette attitude m'a permis d'acquérir une large connaissance de tous les éléments nécessaires pour mener une vie artistique réussie. Une de mes plus grandes contributions dans le programme de l'école de musique VCC, a été d'introduire des concepts de carrière pour sensibiliser l'étudiant à la diversité des compétences nécessaires pour mener une vie réussie dans la musique. Ces concepts touchent à un large éventail de sujets, de la mise en forme de concerts à l'utilisation des nouvelles technologies et à la psychologie de la performance, à la gestion, au marketing et à la rédaction de demandes pour obtenir des subventions. L'objectif est d'informer les étudiants sur les nombreuses facettes de l'industrie musicale d'aujourd'hui et d'examiner tous les aspects de la performance et de la planification du programme jusqu'à la représentation.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Avec plus de trente ans d'expérience professionnelle, mes nombreuses tournées ont conduit à des apparitions en solo dans de grands festivals au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie et à la sortie de plus de 30 enregistrements qui ont obtenu plusieurs nominations au prix Juno et au West Coast Music Awards. En 2006, j'ai été le soliste vedette des Préludes de danse de Lutosławski avec l'Orchestre de la radio de la CBC, une performance saluée par le Los Angeles Times. En 2007, j'ai composé et créé un concerto pour clarinette que j'ai ensuite enregistré avec l'ensemble Turning Point pour une sortie mondiale en 2009 sur le label ATMA Classique. En 2008, j'ai été nommé « compositeur associé » du Centre de musique canadienne. Inspiré par des collaborations avec les plus grands innovateurs musicaux du monde et par des études auprès d'artistes majeurs tels que Steve Lacy, Evan Parker et William O. Smith, j'ai développé un langage d'improvisation unique, virtuose et riche en embellissement sonore et extension technique.

En tant que soliste et musicien de musique de chambre, j'ai activement élargi le répertoire de la clarinette en commissionnant certains des plus grands compositeurs canadiens et internationaux d'aujourd'hui et en créant plus d'une centaine de nouvelles œuvres. Depuis que j'ai déménagé à Vancouver en 1990, je me suis immergé dans la scène artistique non seulement en tant qu'interprète, compositeur et éducateur, mais aussi en siégeant au conseil d'administration de diverses sociétés à but non lucratif. J'ai été membre fondateur du nouvel ensemble de musique de chambre Standing Wave pendant 11 ans et membre fondateur de l'ensemble Turning Point, un orchestre de chambre avec lequel j'ai joué pendant 20 ans. Je suis répertorié depuis plusieurs années par le magazine Downbeat comme un « talent méritant une plus grande reconnaissance » et salué comme étant une « étoile montante » dans le sondage des lecteurs et critiques de Downbeat depuis 2008. J'ai étudié à l'Université McGill et j'ai remporté le concours national des débuts et j'ai terminé mes études à l'Université de Yale. J'ai été un artiste en résidence au Centre pour les arts Banff et à la Fondation Civitella Ranieri en Ombrie, en Italie, et j'ai été soliste vedette aux ClarinetFests 2007 et 2008 de l'association internationale de clarinette.