

Orchestration expansive : du solo au tutti, du timbre à l'archétype

MARC GARCIA VITORIA

CNSMDP | HEM Genève HES-SO

Doctorant compositeur (promotion 2024)

Membre du laboratoire SACRe (EA 7410)

École doctorale 540 (ENS-PSL)

marc.g.vitoria@gmail.com

www.garcia-vitoria.com

Exemple de fragment composé à partir de l'extraction de données psychoacoustiques pertinentes de plusieurs cris d'enfants.

Direction et écosystème

Laurent Feneyrou (directeur de thèse)

— CNRS / SACRe-PSL

Luis Naón (co-directeur de thèse)

— HEM Genève – HES-SO

Problématique

Comment l'intégration des dimensions perceptive, sémiotique et technologique du timbre dans l'écriture orchestrale contemporaine peut-elle renouveler le dialogue solo-tutti et ses variantes à travers le prisme de l'orchestration expansive ?

Hypothèse

L'orchestration expansive, nourrie par l'orchestration assistée par ordinateur et la psychoacoustique, permettrait de penser le soliste à la fois comme origine et comme émergence du tissu orchestral, redéfinissant ainsi l'élaboration du timbre et de la forme musicale.

Présentation

Cette recherche interroge la manière dont le concept d'orchestration expansive permet de reconfigurer le dialogue solo-tutti en intégrant les dimensions perceptive, sémiotique et technologique du timbre. En mobilisant les outils d'orchestration assistée par ordinateur et les apports de la psychoacoustique, elle propose de penser non plus le soliste – fixe ou émergent – comme entité isolée, mais comme origine, prolongement et condensation du tissu orchestral. Par l'analyse de cas contemporains et une pratique compositionnelle personnelle, ce travail cherche à repenser la fonction du timbre dans l'écriture d'ensemble, en considérant le matériau musical comme catalyseur de configurations sonores, concertantes ou non, où se brouillent les frontières entre voix individuelle et texture collective.

Orchestration expansive, Timbre, Perception sonore, Sémiotique musicale, Orchestration assistée par ordinateur, Archétypes timbriques

CELLA, Carmine-Emanuele. « Orchidea: a comprehensive framework for target-based computer-assisted dynamic orchestration ». In : *Journal of New Music Research* 51, núm. 1 (jan. 2022), p. 40-68

MCADAMS, Stephen et Bruno L. GIORDANO. « The Perception of Musical Timbre ». In : *The Oxford Handbook of Music Psychology*. Sous la dir. de Susan HALLAM, Ian CROSS et Michael THAUT. T. 1. Oxford University Press, jan. 2008, p. 72-80.

SAITIS, Charalampos et Stefan WEINZIERL. « The Semantics of Timbre ». In : *Timbre : Acoustics, Perception, and Cognition*. Sous la dir. de Kai SIEDENBURG et al. T. 69. Cham : Springer International Publishing, 2019, p. 119-149.