

Grant Application

COMPONENT : Explore and Create - Research and Creation

APPLICATION NAME : Créer une composition musicale pour l'ECM+ pour août 2018

[REDACTED]

PROFILE : Music and Sound - Composer or Sound Creator

APPLICATION STATUS : Successful

DEADLINE : Apply Any Time

DATE SUBMITTED : 04-03-2018 2:12:50 PM

1. Grant Description

1.1 Name of Application (approximately 10 words, 65 characters)

The name you provide is for your reference and will identify this grant application in your dashboard

Créer une composition musicale pour l'ECM+ pour août 2018

1.2 For groups and organizations, provide the name of the contact person responsible for this application.

1.3 Project start date

This date must be after the date you submit your application.

: 04/04/2018

1.4 Project end date

: 08/15/2018

1.5 What art form(s), style(s), genre(s) and/or expression(s) are most relevant to this application? (approximately 25 words, 150 characters)

Some examples include: hip hop, experimental music, Theatre for young audiences, throat singing, documentary film, fine craft, new media, children's illustrated book, circus aerial acrobatics, transdisciplinary arts, Deaf theatre.

This information helps the Canada Council collect examples of art forms and practices in Canada and will not be used for assessing your application.

Musique de chambre classique contemporaine pour grand ensemble

1.6 Describe your project. Explain the inspiration for your project or why you wish to undertake it at this time. (approximately 750 words, 5000 characters)

Include information on the key artists you will be working with, if applicable.

Cette œuvre sera créée dans le cadre du projet Génération2018 avec l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+). Ce projet inclus quatre volets : un atelier avec l'ensemble, l'écriture de la pièce, une semaine de répétition de la création au Centre de

[REDACTED]

Banff et une tournée pancanadienne avec l'ensemble pour présenter l'œuvre. Chacun des quatre participants doit réaliser la pièce qu'il/elle a proposée pour sa participation au projet. Ma création est inspirée de l'œuvre de [REDACTED] photographe américain qui s'adonne à présenter l'humain dans la mélancolie et l'hystérie. Son père ayant été psychiatre, il compris tôt que le cerveau humain était fragile et que tous avaient le potentiel de craquer et donner voie à la folie. À l'opposé de ce que l'on voit quotidiennement dans les images des médias sociaux et des publicités, [REDACTED] nous montre la beauté de l'imperfection humaine. On voit dans ses portraits le côté brutal de la vie et ses répercussions émotionnelles. Les sentiments que l'on considère comme étant « négatifs » et les états pathétiques y sont glorifiés dans des jeux de lumière subtiles. De simples stratégies sont utilisées pour charger les images d'une impression accablante de honte, vulnérabilité et d'un parcours d'une vie pas facile ; des corps dénudés, des scènes où l'on voit une femme ayant transformé son salon en piscine ou y ayant planté un jardin de fleurs, et des décors agrémentés de vieilles choses démodées et dépareillées. Dans chaque portrait, il y a une sensation d'espace, de contemplation et de suspension du temps. Ce sont donc les thèmes d'espace, de lumière, de mélancolie et d'extrêmes de la psychologie humaine qui seront explorés dans ma pièce de 12 minutes pour ensemble de 10 musiciens.

Faire parti du projet Génération2018 s'agit d'une opportunité incroyable de travailler avec des professionnels spécialistes de musique contemporaine. [REDACTED] chef d'orchestre et directrice artistique, a fondé ce groupe en 1987. Elle a dédié sa carrière au développement de la musique nouvelle contemporaine, en collaborant avec d'innombrables compositeurs sur près de 300 nouvelles créations. Elle a gagné les prix de direction d'orchestre [REDACTED] du Conseil des arts du Canada et [REDACTED] du Conseil des arts de l'Ontario, et le Prix Opus 2007 de direction artistique pour son travail avec l'ECM+. Une partie de son travail est consacrée à la formation des jeunes musiciens : en plus d'enseigner au Conservatoire de Musique de Québec à Montréal, elle a fondé les ateliers Générations pour donner la chance à des compositeurs d'avoir accès à d'excellents outils pour créer une pièce de qualité, puis de promouvoir leur œuvre à travers le Canada. [REDACTED] apporte des commentaires constructifs et des observations judicieuses informés par ses années d'expérience. Je sais que cette chance de travailler sur une œuvre en autant de détails et avec un mentor connaissant resultera en une pièce qui aura du mérite au niveau de sa créativité, de sa construction et de la faisabilité de sa partition.

Maintenant que je m'apprête à sortir de l'institution universitaire, je vois cette opportunité comme une chance de me propulser dans ma carrière au-delà des limites géographiques dans lesquelles j'ai été active jusqu'à maintenant. J'ai reçu plusieurs commandes d'œuvres de gens de mon entourage dans les dernières années, ce que je vois comme une indication de ma compétence en tant que compositrice et collaboratrice. J'ai eu peu d'exposition par contre en dehors des provinces de l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse, donc j'ai hâte de rencontrer des audiences et de potentiels collaborateurs dans les provinces de l'Ouest lors de la tournée pancanadienne. Ce sera aussi une occasion de promouvoir mon travail auprès de gens actifs sur la scène de musique contemporaine canadienne; chef d'orchestre, professeurs, musiciens et compositeurs accomplis sont invités à titre de juges aux concerts de la tournée pour sélectionner la pièce la plus méritante, une stratégie qui permet aussi d'exposer et de promouvoir les participants du projet.

Finalement, j'admire beaucoup les autres participants du programme. [REDACTED] est l'un des artistes du son les plus actifs de ma génération, ayant remporté plusieurs prix au niveau national et international dont le Grand Prix John Weinzag de la Fondation SOCAN. [REDACTED] obtenu son doctorat en composition du Birmingham Conservatoire en Angleterre et a reçu le 3e prix Serge-Garant de la Fondation SOCAN. [REDACTED] habite en [REDACTED] où il est artiste-en-résidence. Il a été récipiendaire du prestigieux Prix Jules-Léger du Conseil des arts du Canada. C'est donc un honneur de me retrouver parmi des compositeurs aussi accomplis, et un privilège de pouvoir en apprendre sur leur étique de travail exemplaire.

1.7 Briefly outline your project plan, including timeline. (approximately 250 words, 1700 characters)
Identify key steps and the dates for their completion.

Il y a quatre volets au projet : un atelier pour expérimenter avec les musiciens, la création de la pièce, des répétitions au Centre

[REDACTED]

de Banff et enfin, la tournée pancanadienne avec l'ensemble. Voici l'échéancier en détails :

Ateliers

22-24 février, 2018 : Ateliers à Montréal avec l'ECM

Création

Le processus de création est prévu du 4 avril au 15 août 2018.

Détails :

-30 juillet, 2018 : Envoyer l'ébauche des partitions par courriel pour approbation

-15 août, 2018 : Envoyer la partition finale de la pièce par courriel

-29 août, 2018 : Envoyer les partitions individuelles de chaque musiciens

Atelier à Banff

20-24 octobre, 2018 : Répétitions

Liste de concerts durant la tournée pancanadienne (sujet à changements)

-25 octobre, 2018: Banff Centre

-26 ou 27 octobre, 2018: Calgary, Eckhardt-Gramatté Concert Hall, New Works Calgary (à confirmer)

-28 octobre, 2018: Vancouver, Orpheum Annex, Turning Point Ensemble

-1er novembre, 2018 : Montréal, Salle de concert du Conservatoire

-2 novembre, 2018 : Québec

-6 novembre, 2018: Ottawa a, Studio du Centre national des Arts, NACO

-5 ou 7 novembre, 2018: Kingston (à confirmer)

-8 ou 9 novembre, 2018: Winnipeg, Eckhardt-Gramatté Hall, Groundswell (à confirmer)

-11 novembre, 2018 : Toronto, Music Gallery, New Music Concerts

1.8 How will this project: (approximately 500 words, 3500 characters)

- contribute to your, or your group's, artistic development?

- advance artistic practice?

Consider the following questions, as applicable: What types of artistic risks will you be taking? Are you exploring a traditional artistic practice in a new way? Will you be using technology or a venue in an innovative way? Does the project involve other areas of artistic exploration or innovation?

Ce projet servira à mon développement professionnel en deux temps : premièrement, d'un point de vue pratique de la construction d'une partition, et deuxièmement, en me donnant la chance d'expérimenter avec de nouvelles techniques artistiques.

Compte tenu de l'expérience considérable de [REDACTED] et de ses musiciens quant à la musique contemporaine, je recevrai un enseignement incommensurable pour améliorer la qualité de mes partitions et la communication de mes idées par entremise d'écriture. Jusqu'à ici, la formation que j'ai reçue fut d'enseignants compositeurs ou théoriciens qui ne font pas nécessairement application pratique de partitions musicales. C'est lors de travail avec des interprètes que l'on s'aperçoit de l'importance de la notation et de quelle façon elle peut le mieux servir le musicien dans son interprétation. Qui de mieux que des musiciens expérimentés pour donner leur opinion sur la meilleure façon d'écrire pour leur instrument et d'une chef d'orchestre accomplie pour donner des consignes sur la mise en page d'une partition pour qu'elle soit claire et concise. Cet aspect de mon apprentissage est important alors que je m'appête à rendre disponible mes œuvres dans la bibliothèque du Centre de musique Canadienne. Je veux aussi m'assurer que mes partitions aient l'air plus professionnelles dans le futur, vu le nombre croissant de collaborations que j'ais avec des musiciens accomplis.

Dans ma pratique de musique acoustique, j'utilise des éléments traditionnels jumelés avec des textures modernes. Par exemple, j'enfouis une mélodie qui resurgit ça et là à travers un nuage de sons agités, ou je me sers de fonctions harmoniques traditionnelles pour former une structure cohérente dans laquelle des sons étranges prédominent. Une des choses que je veux étudier dans cette pièce est l'espace que le son occupe. Lorsque deux instruments tiennent deux notes qui sont seulement à une fraction de ton l'une de l'autre, donc presque pareilles mais pas tout à fait, on entend un battement qui résulte d'un phénomène acoustique. Ce battement remplit l'espace acoustique beaucoup plus intensément que si les deux instruments jouaient la même note. Cette technique apporte donc un nouveau paramètre de composition à considérer : en plus de la hauteur des notes et du volume du son, je peux utiliser sa « largeur, » ou l'espace qu'il occupe. Ceci apporte un effet intéressant qui ne peut être reproduit avec autant de complexité par des techniques électroacoustiques, auxquels on a souvent trop rapidement recours aujourd'hui pour rajouter à un ensemble d'instruments.

De plus, pour refléter le thème d'émotions extrêmes que l'on observe dans les images de [REDACTED] je compte utiliser des techniques de jeu d'instruments non-conventionnels. Je tiens à me servir, par exemple, des sons très agressifs, très aigus, très graves ou à peine audibles, qui repoussent les capacités sonores des instruments. Je veux expérimenter avec différentes combinaisons de timbres inhabituels pour créer des instants d'inconfort pour l'audience. Ces passages contrasteront avec des moments de relâche alors que la musique devient plus paisible.

1.9 If you are hiring artists, explain how you determine the fees to be paid. (approximately 250 words, 1700 characters)
You must pay professional artist fees. This may be governed by industry standards or union rates.

1.10 How will you ensure safe working conditions for artists involved in this project? (approximately 100 words, 650 characters)

1.11 If you were selected to participate in a residency, describe the registration process, if any, or how you were selected. Also describe where you are in the process. (approximately 100 words, 650 characters)

Is there an assessment process? Are there registration fees? Have you registered? Are you waiting for an answer? Have you been accepted? Etc.

J'ai appliqué à l'appel de candidature pour le projet Génération2018 avec l'ECM+ au printemps 2017. J'ai soumis un portfolio de deux pièces avec enregistrements, une proposition de projet et mon curriculum vitae. Ma candidature a été une des quatre retenues par un jury parmi plus de 70 applications. Les participants, incluant moi-même, ont tous signé un contrat nous engageant à respecter l'échéancier et rendre le projet à terme.

1.12 If there is anything that has not been asked that is essential to understanding your application, provide it here. (approximately 250 words, 1700 characters)

You may wish to explain specific requirements related to your artistic practice or the regional context in which you work, for example.

Do not use this space to provide additional information related to earlier questions.

Je suis étonnée du nombre de gens qui ne soit pas conscient de la présence francophone hors Québec, surtout étant moi-même native du Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue. Déjà qu'il y ait une division entre le Canada anglais et français sur plusieurs plans, les franco-canadiens en dehors du Québec ne sont pratiquement jamais associés avec l'un des deux camps, donc nous sommes souvent oublié. Ce que j'observe, c'est qu'il est difficile de faire valoir son travail lorsque les gens ne sont pas familiers avec le milieu d'où l'on vient. Il y a toujours une certaine crainte de ce côté, et malheureusement, cela affecte les artistes, musiciens et compositeurs de ma région natale. Pourtant, s'il y a des gens qui peuvent créer un pont entre les deux camps, ce sont bien des francophones vivant entouré de communautés anglophones. Je constate l'inverse à Montréal, où les compositeurs anglophones et francophones semblent créer un groupe où les différences linguistiques n'affectent pas leur appréciation du travail des uns des autres. C'est pourquoi il est important que les gens des communautés francophones à travers le Canada fassent partie de la conversation lorsqu'il s'agit de musique nouvelle. Trop longtemps y a-t-il eu une isolation géographique de ces communautés : avec la technologie d'aujourd'hui, il faut seulement faire l'effort de prendre contact avec leurs artistes. J'espère que lors de la tournée, je pourrai inciter les audiences à prendre conscience de la présence canadienne française hors Québec et peut-être du même fait, contribuer à la crédibilité des artistes de ces communautés.

1.13 Provide a one-sentence summary of your project. If possible, use the format ACTIVITY, EVENT (if relevant) and DATES. (approximately 25 words, 150 characters)

For example, "To create a new work from month/year to month/year".

This summary will be used in the Canada Council's official reporting.

Créer une composition musicale pour l'ECM+ d'Avril 2018 à Août 2018

2. Budget

Documents Uploaded: [Budget pour application à CAC.xlsx](#)

2.1 Grant amount requested

Maximum of \$25 000 per year (to a maximum of \$50 000 over 2 years).

This amount must match the requested amount in your completed budget.

If successful, you might not be awarded the full amount requested.

: 7560

3. Required Documents

3.1 For residencies, attach a screenshot of a website page or a copy of a letter/email that indicates what the host or partner is providing to support your project.

Webpage/letter/email	Choose File
	Lettre_invitation_ [REDACTED] G18.pdf

4. Support Material

4.1 You must submit at least 1 item of support material.

Year	Brief description	Password	Instructions for viewing	Upload file
2018	Ma dernière oeuvre pour grand ensemble: double quintet à vent avec harpe.		Écouter les 5 premières minutes.	http://www.soundcloud.com/sophie-c-du-puis/black-winter
2016	Montage vidéo des ateliers du projet Génération2016.		Regarder le premier vidéo de la compilation (5 min).	http://www.youtube.com/watch?v=4b-RYVv5gV0&list=PLdCLNO7rhbPOCR0obkjBXmFphozcja3P

5. Submit Application

I confirm that:- I agree with the statements above- the statements in my application are complete and accurate, to the best of my knowledge.

Yes

5.1 Approximately how long did it take you to complete this application form?

more than 90 minutes

