

Surréalité virtuelle: Un chœur virtuel atypique

Quand l'apprentissage automatique et le graphisme informatique rencontrent la musique chorale polyphonique sous la forme du *Home Comfort Advisor* d'Eliot Britton et du Amadeus Choir

Kathleen Allan, Directrice artistique et cheffe de chœur, Amadeus Choir of Greater Toronto, Canada

Un nouveau défi

Au printemps 2020, les chœurs ont dû faire face au plus grand défi de leur histoire: comment faire de la musique chorale sans être présent dans la même pièce? En réponse à ce défi, une galaxie d'innovations a envahi l'espace choral numérique. Des mosaïques de visages flottants aux concerts en *live-stream* respectueux de la distanciation, les chœurs ont prouvé ce que la plupart d'entre nous avaient déjà pressenti: rien, pas même une pandémie mondiale, ne peut nous arrêter de pratiquer ensemble la musique.

Mon chœur, l'*Amadeus Choir*, est un chœur semi-professionnel d'environ 70 voix qui commande et interprète régulièrement de nouvelles compositions, en particulier de compositeurs canadiens. Cependant, au-delà de son activité artistique, le chœur est une communauté étroitement liée par ses 47 ans d'histoire. Maintenir le chœur socialement connecté et garder la joie de chanter était vital durant cette période d'isolement, tout comme l'était le respect de notre rôle de

présentation de nouvelles œuvres.

Un nouveau format

Quand j'ai approché le compositeur et artiste des médias Eliot Britton au sujet de la création pour l'*Amadeus Choir* d'un morceau à interpréter à distance, nous avons discuté de notre volonté de briser le moule du format du "chœur virtuel", vite devenu dominant. Il a suggéré que son collectif artistique, Quigital, prenne les rênes du projet. Composée d'un compositeur, un parolier, un graphiste et un ingénieur logiciel, tous en lien avec la musique chorale, l'équipe était parfaitement outillée pour créer une œuvre chorale numérique en période de pandémie.

Quigital est un groupe d'artistes qui explore l'absurdité de l'image de marque et de la culture à travers l'art interactif. *"Il s'agit principalement d'explorer le côté sinistre de l'apprentissage automatique et de la collecte de données, et de montrer comment cela est présenté au public d'une manière attrayante,* explique Eliot Britton. À l'aide de visuels

ingénieux et appropriés, d'approches technologiques innovantes et de composantes interactives attrayantes, Quigital souligne et critique la relation entre les entreprises et leurs consommateurs. *Il y a quelque chose de très réconfortant et de familier dans l'image de marque, mais sous la surface, c'est en fait plutôt dérangeant et inquiétant. Le projet est en fait une critique subversive du capitalisme et du Big Data*".

La pandémie faisant toujours rage et la prise de contrôle par le numérique de la sphère domestique s'accéléralant de plus en plus, le concept Quigital semblait être le véhicule parfait pour garder nos chanteurs connectés et créer un projet artistique significatif avec une approche légère. Ainsi, l'équipe, pendant plusieurs mois, a travaillé à la création d'une expérience web satirique, interactive et musicale appelée *Home Comfort Advisor: Your new, choral smart home*.

Un nouveau processus

Depuis le début de la pandémie, comme bon nombre d'autres chœurs, nous avons vécu la frustration qui vient avec la tentative d'essayer de simuler le chant en groupe sur internet. Tant en essayant de pratiquer par Zoom qu'en éditant ensemble une multitude de fichiers vidéo et audio, il nous était impossible d'atteindre la magie musicale si facilement atteinte par la synchronisation d'une respiration dans une même pièce. *Je veux faire quelque chose qui se déplace dans une direction différente, et qui embrasse vraiment ce qu'un chœur peut être sur internet au XXIème siècle, dit le compositeur Eliot Britton. Comment pouvons-nous rendre l'expérience interactive pour les auditeurs?*

L'expérience des choristes était également au premier plan de la conception du projet. *Je pensais à tous les choristes enthousiastes, animés par la communauté, qui se trouvaient confinés chez eux, dit Britton. Et je me suis demandé: comment rendre cela intéressant pour chacun? Par voie de conséquence, tout une partie de ce travail était la supposition que chaque*

personne allait enregistrer dans une pièce indéterminée à l'aide d'un microphone indéterminé et avec une qualité audio indéterminée.

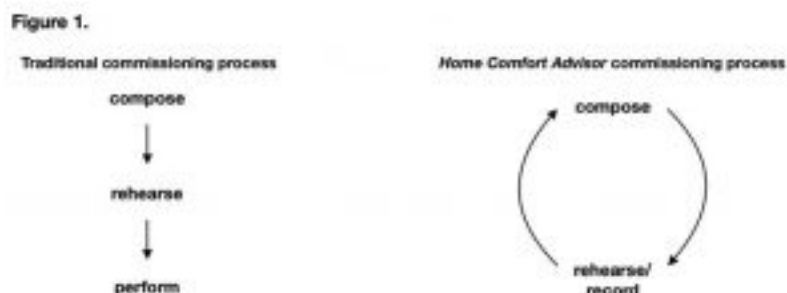

Figure 1

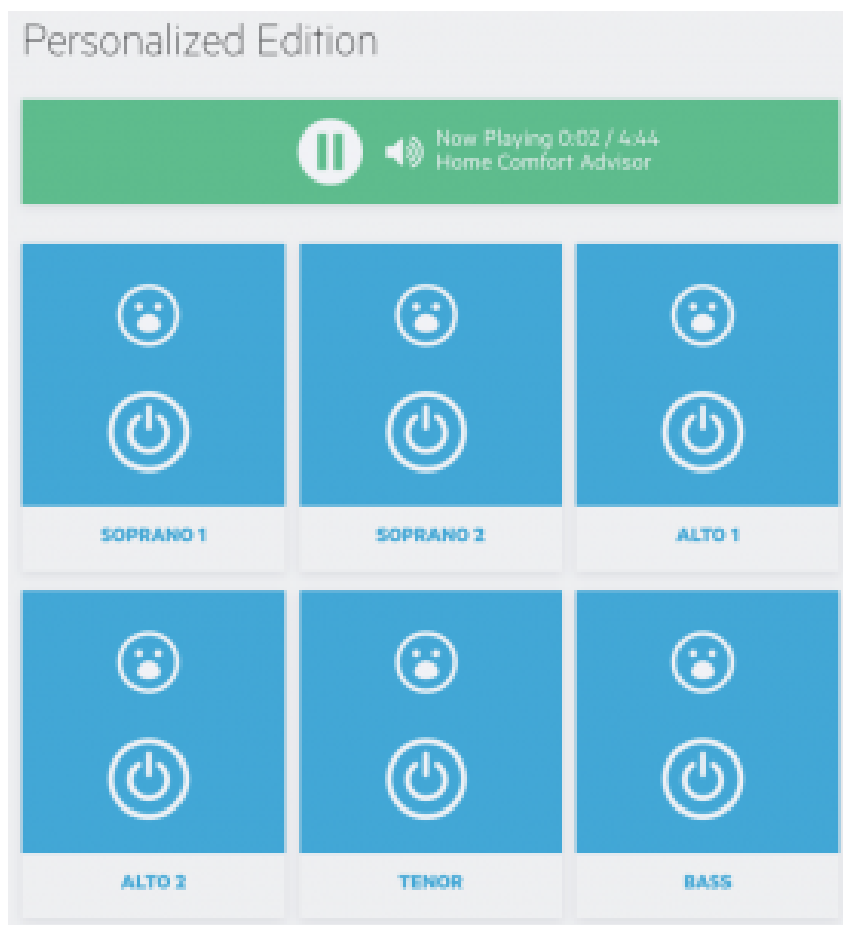
Plutôt que de recourir au processus traditionnel *composition* → *répétition* → *concert*, la relation entre le chœur et le compositeur se voulait plus réciproque (Voir Fig. 1). Dans une collaboration de la durée d'une saison entière, Britton fournissait de courts extraits au chœur, participait parfois aux répétitions afin de fournir une description de ses idées et de superviser le processus d'enregistrement. Puis, les chanteurs téléchargeaient leurs enregistrements pour Britton et son équipe afin qu'ils les manipulent et les assemblent en une composition électronique finale et un contenu interactif en ligne.

Quant aux éléments qui devaient être musicalement synchronisés, dont les pistes audio-guide utilisées pour l'enregistrement, tous devaient respecter l'esthétique Quigital. Produit avec une grande qualité et utilisant une voix off d'entreprise, le chœur était guidé à travers le morceau ("*Maintenant, c'est mon moment préféré: la répétition 'C'!*"), on lui donnait sa note, et on le complimentait même sur sa prise: "*Wow – C'était incroyable!*".

Écoutez ici un exemple d'une piste audio guide : bit.ly/quigitalclick1.

La nouvelle création

L'œuvre finale consiste en quatre mouvements (cinq, si on compte la section "Aide"), se trouvant tous sur un site web personnalisé quigital.com/smarthome. Trois vidéos promotionnelles pour le projet (qui font penser à des publicités de faux produit "smart home" de Quigital) sont considérées comme le "Mouvement zéro" et peuvent être vues sur la chaîne YouTube de l'*Amadeus Choir*.

I. Armez, Alarmez, Restaurez!

Pour ce mouvement, j'utilise un texte généré par *Quigital_AI*, le système de *Machine Learning* programmé pour lancer des fragments de texte presque intelligibles (et en rimes!), basé sur 10 000 pages de manuels de *Smart Home*. La musique a été inspirée par la chanson de la Renaissance française: "*Belle qui tiens ma vie*" par Jehan Tabourot. À cause de la nature expérimentale du projet, Britton voulait commencer par une esthétique musicale très accessible au public: *Avoir quelque chose de familier sous une autre extrêmement étrange, la rend*

plus digestible. Cela permet à l'auditoire, qui interagit avec elle, de remarquer plus de motifs. Des combinaisons aléatoires des voix d'Amadeus sont présentées en appuyant sur le bouton « Voir d'autres modèles » afin de créer ce qui semble un nombre infini de manières d'apprécier le début non-conventionnel du morceau.

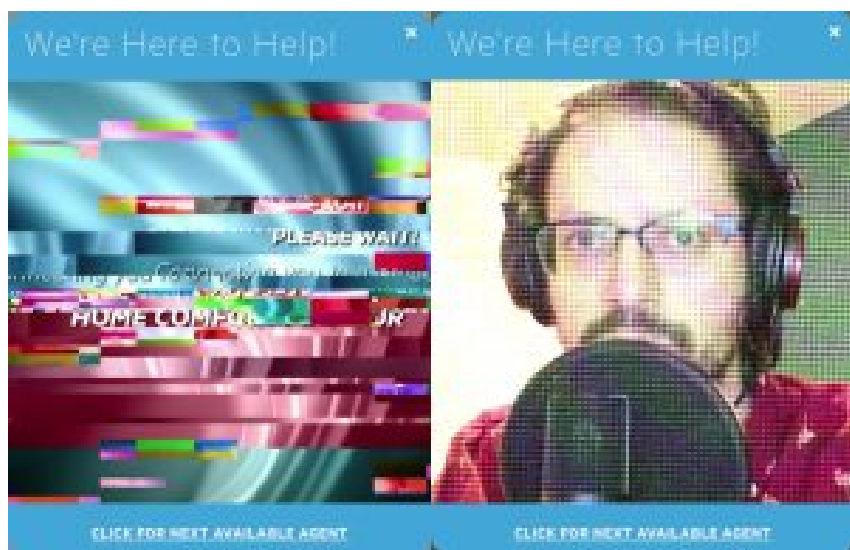
II. Smart Home Advisor

Le texte *Smart Home* de Quigital_AI est intégré dans un motet original à six voix de Eliot Britton dans ce mouvement qui utilise le thème entrepreneurial de trois notes de Quigital comme inspiration musicale pour produire un morceau de près de cinq minutes. Le *“style polyphonique relaxant simulé”* est organisable selon les préférences vocales des auditeurs, qui peuvent couper et activer individuellement l'ensemble des six voix (SSAATB) tout au long de l'écoute du morceau. De nouveau, une esthétique musicale familière est utilisée pour émettre un faux message entrepreneurial absurde, cette fois par contre, sur fond de musique originale. *Je me suis donné à fond dans toutes les possibilités de composition polyphonique de la Renaissance que je pouvais rassembler. Cela nous amène à l'idée de contourner l'authenticité. Si ce n'était pas beau, alors ça ne marcherait pas.*

III. Heure de sortie en horaire

Expérience audio pure, ce mouvement fait un 360 degrés vers la mélancolie chorale technologique. *“Vous vous sentez déconnecté? Le stress numérique vous incite à vérifier le statut du statut de votre smart plug?”*, vous demande le site internet. Trois solistes prennent tour à tour le rôle des *“Voix robotique de la mélancolie”*, *“Sinistre voix du futur”* et *“Entrepreneurial neutre”* afin de produire ce chœur-robot de 2,5 minutes. *Ce que j'ai réalisé via ce projet, c'est que nous devons nous impliquer et aller bien plus loin que quelque chose de 'recommandé', de 'normal', pour créer quelque chose de vraiment intéressant,* explique Britton. *Au final, il*

fallait qu'on soit totalement engagé dans cette idée d'une pièce de chœur esthétique d'entreprise sur internet.

V. Aide (oui, oui, c'est bien 5 avant 4)

À tout moment pendant la visite du site internet, les membres du public peuvent appuyer sur "Aide" et apprécier les vidéos en langue de bois des membres de l'Amadeus Chœur, transformé pour plus d'effet par l'équipe Quigital. Les suggestions 'glitchy' de "Votre micro n'est pas allumé" et "Je peux vous voir, mais... mais... mais je ne peux pas vous entendre" sont une source illimitée de soulagement humoristique.

IV. Votre Smart Home

Quand j'ai vu le quatrième mouvement, essentiellement une vidéo musicale CGI, j'étais stupéfaite de ce que Britton et son équipe avaient créé. Il a étonnement réussi à résumer toutes les émotions que notre chorale avait ressenties au cours d'une année complète en confinement. C'était bouleversant de voir les graphiques vidéo se faufiler à travers une mer d'appareils de lecture de musique synchronisés, un bref répit dans la nature avec la présence de l'étrange faux appareil photo Quigital, et enfin, ainsi que de voir les visages des chanteurs se reflétant dans le ciel infographique, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi.

Je pense que c'était la façon de représenter la déconnexion numérique simultanée, la surcharge de technologie, et tout de

même la connectivité que nous ressentions tous. Cela pousse le concept de “*surréal*” – le mot qui pour moi représente le mieux l’expérience complète de la pandémie – à l’extrême, estompant les lignes entre le rendement numérique de la réalité et la réalité en elle-même; la manipulation entrepreneuriale émotionnelle et l’expression authentique des émotions.

Depuis mars 2020 nous ne nous sommes pas rencontrés physiquement sous la forme d’un chœur, mais nos membres et l’engagement de notre public est plus fort que jamais. Il y a de ces projets comme celui-ci qui nous ont permis de faire de l’art, tout en étant à part. Et en attendant d’enfin pouvoir expérimenter de nouveau ensemble la magie de la respiration de groupe – cet optimisme qui renferme un tel potentiel musical –, nous sommes ravis de cette folle et merveilleuse occasion de travailler avec Britton et ses collègues.

Vous pouvez faire l’expérience de *Home Comfort Advisor* à l’adresse suivante : www.quigital.com/smarthome.

Quigital est constitué de Dave Arbez, Eliot Britton, Patrick Hart et Kevin McPhillips.

KATHLEEN ALLANest directrice artistique de l’*Amadeux Choir of Greater Toronto* et chef de *Canzone*, un chœur baroque

professionnel de Winnipeg. Miss Allan est fortement demandée en tant que cheffe de chœur et en tant que compositrice, et est tout à fait à l'aise pour travailler tant dans le répertoire ancien que contemporain et avec orchestre. Originaire de St. John (Terre-Neuve et Labrador, Canada), elle a dirigé des orchestres et des chœurs au Canada, aux États-Unis et au Japon et a récemment commencé à diriger l'Orchestre symphonique de Vancouver (2019) et l'Orchestre symphonique de Terre-Neuve (2020). En 2016, elle a reçu le prix Sir Ernest MacMillan. Elle est la co-directrice artistique de Arkora, un ensemble qui brouille les lignes entre la musique de notre temps et des chefs-d'œuvre de l'ancien répertoire. Ses compositions ont été commandées, interprétées et enregistrées par des ensembles à travers les Amériques et l'Europe. Elle détient un diplôme en composition de l'*University of British Columbia (Université de la Colombie-Britannique)* et une maîtrise en direction d'orchestre de l'Université de Yale.

À propos de l'*AMADEUS CHOIR OF GREATER TORONTO*: Animant la communauté artistique de Toronto depuis 47 ans, le primé *Amadeus Choir* est un chœur semi-professionnel de chanteurs recrutés sur audition de Toronto et ses environs. Le chœur vise l'excellence en musique chorale et crée des œuvres de compositeurs canadiens et internationaux à travers une série de concerts auto-organisés à Toronto, des concerts sur invitation et des événements spéciaux. Bien connu au-delà de Toronto grâce à des tournées, des festivals, des enregistrements et des diffusions à la radio nationale et internationale, le chœur collabore avec de multiples organisations professionnelles d'art actives dans la grande région de Toronto. L'*Amadeus Choir* est fier de tenir une place de leader dans l'éducation de la prochaine génération de musiciens choraux, en offrant des ateliers pour chefs, compositeurs, chanteurs et étudiants. Le chœur est réputé pour son fort engagement envers la musique canadienne, et commande régulièrement des œuvres de compositeurs canadiens connus ou émergents. En 2019, après avoir célébré les 35 ans de Lydia

Adams à sa tête, le chœur a accueilli Kathleen Allan comme directrice artistique et cheffe de chœur.
<https://www.amadeuschoir.com>

Traduit par Amélie Bergeron, relu par Jean Payon et Gabriel Beauvallet-Bauchet