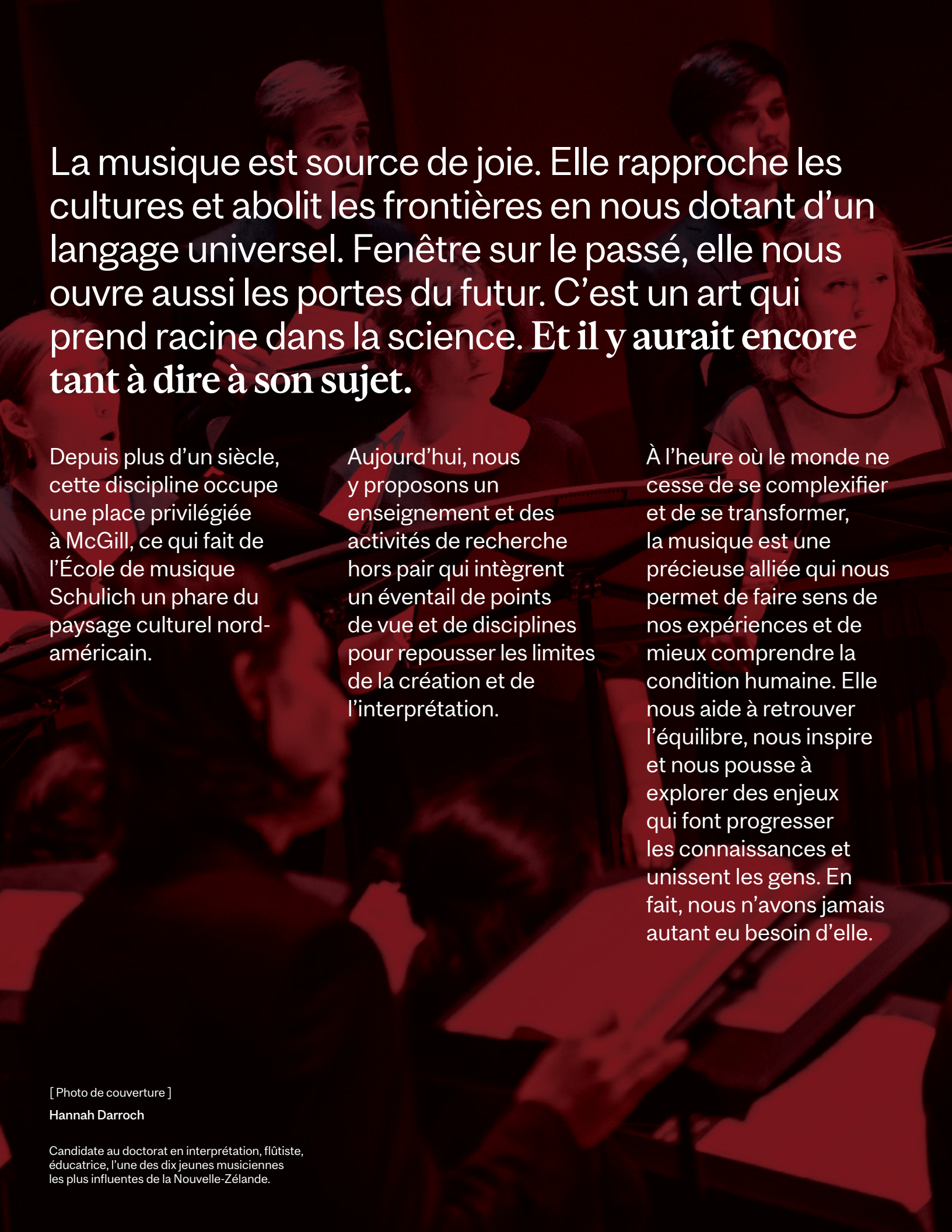

Musique en tête

Hannah Darroch
Candidate au doctorat en interprétation

*Forgée par
McGill*

La musique est source de joie. Elle rapproche les cultures et abolit les frontières en nous dotant d'un langage universel. Fenêtre sur le passé, elle nous ouvre aussi les portes du futur. C'est un art qui prend racine dans la science. **Et il y aurait encore tant à dire à son sujet.**

Depuis plus d'un siècle, cette discipline occupe une place privilégiée à McGill, ce qui fait de l'École de musique Schulich un phare du paysage culturel nord-américain.

Aujourd'hui, nous y proposons un enseignement et des activités de recherche hors pair qui intègrent un éventail de points de vue et de disciplines pour repousser les limites de la création et de l'interprétation.

À l'heure où le monde ne cesse de se complexifier et de se transformer, la musique est une précieuse alliée qui nous permet de faire sens de nos expériences et de mieux comprendre la condition humaine. Elle nous aide à retrouver l'équilibre, nous inspire et nous pousse à explorer des enjeux qui font progresser les connaissances et unissent les gens. En fait, nous n'avons jamais autant eu besoin d'elle.

[Photo de couverture]

Hannah Darroch

Candidate au doctorat en interprétation, flûtiste, éducatrice, l'une des dix jeunes musiciennes les plus influentes de la Nouvelle-Zélande.

Au carrefour de
l'interprétation, de la
création, de la recherche
et de la technologie,
l'École de musique
Schulich est bien placée
pour façonner l'avenir
de la musique.

La technologie peut rehausser les prestations en direct et les rendre accessibles à de nouveaux publics, dans des endroits inédits.

L'évolution de l'enseignement et des outils de recherche, rendue possible entre autres par la numérisation, l'intelligence artificielle et les mégadonnées, ouvre de nouvelles perspectives en musique.

Les liens créatifs tissés avec d'autres disciplines, comme la recherche sur le cerveau, la médecine et les sciences du sport, enrichissent nos façons d'apprendre, de jouer et de concevoir la musique et ses retombées sur notre bien-être.

Nos forces

Notre talent et notre expérience nous distinguent, et notre vision du futur est ambitieuse. Voici les atouts qui nous permettront de la concrétiser.

Expertise variée et unique

En combinant une formation professionnelle réputée à des travaux de recherche et à un enseignement de premier ordre, nous pouvons explorer les rapports qu'entretient la musique avec les sciences pures, les technologies et les sciences humaines. Nos étudiants s'épanouissent grâce à cette approche dynamique qui repose sur le brassage des idées et le mariage des disciplines.

Qualité sans égale et renommée mondiale

Nommée première école canadienne au Palmarès universitaire mondial QS dans la catégorie « Interprétation artistique », l'École de musique Schulich est aussi un chef de file mondial de la recherche.

Nos professeurs se produisent aussi bien comme solistes qu'au sein d'ensembles de chambre, d'orchestres et de groupes de jazz de réputation internationale. Nos diplômés réinventent la façon dont la musique est jouée, composée, enregistrée et étudiée. Quant à nos étudiants, ils brillent dans les concours locaux, nationaux et internationaux les plus prestigieux.

Installations en évolution

Nos concerts et activités de recherche se déroulent dans diverses salles d'installations spécialisées :

- › la salle multimédia, fleuron mondial pour l'étude scientifique de la musique;
- › la salle Pollack, joyau culturel montréalais où se tiennent la plupart de nos concerts publics;
- › le studio d'opéra Wirth, qui accueille un des programmes de formation en opéra les plus novateurs d'Amérique du Nord;
- › les studios de composition numérique, qui mettent les plus récentes technologies à la disposition des compositeurs et interprètes.

Engagement communautaire

Concerts, classes de maître, conférences : nous tenons chaque année au-delà de 600 événements, qui attirent plus de 40 000 personnes en nos murs.

Au cœur d'un illustre établissement

Nos étudiants peuvent étoffer leur formation en choisissant parmi une vaste gamme de disciplines, de la bio-ingénierie à la philosophie en passant par l'administration et les études autochtones. Nos professeurs collaborent avec leurs collègues de McGill et leurs pairs interinstitutionnels du Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie (CIRMMT).

Notre vision

Nos objectifs ambitieux découlent d'une vision audacieuse : repenser l'interprétation musicale pour les artistes et le public de demain.

Nous voulons transformer l'étude et la pratique de l'interprétation au moyen de la recherche appliquée interdisciplinaire et de collaborations novatrices avec les plus grands experts de McGill.

Pour y arriver, nous devons nous doter de nouveaux espaces et installations et recruter des chercheurs et des enseignants. Nous disposerons alors d'un environnement exceptionnel qui optimisera l'apprentissage et le développement des étudiants tout en favorisant la recherche.

Cette réinvention de l'enseignement musical repose en fait sur un projet phare, qui se décline en trois grandes priorités :

Recruter et former des artistes et des chercheurs de calibre mondial

Nous attirerons les meilleurs étudiants et leur offrirons des occasions d'apprentissage et des installations qui feront d'eux des leaders tournés vers l'avenir. Nous enrichirons en outre l'expertise de notre corps professoral pour que ses travaux précurseurs nourrissent la formation d'interprètes de premier ordre.

Créer des ponts pour devenir un pôle mondial d'innovation artistique

Nous conjuguerons mieux nos forces dans les domaines de l'interprétation, de la création, de l'enseignement et de la technologie pour amener la discipline vers des avenues inexplorées tout en respectant les traditions sur lesquelles reposent notre réputation.

Resserrer nos liens avec les communautés d'ici et d'ailleurs

Nous solidifierons nos relations avec les publics et organismes artistiques qui animent la scène montréalaise, tout en nouant des partenariats internationaux qui feront de nos étudiants des musiciens expérimentés et ouverts d'esprit.

Ces trois priorités sont l'assise d'un projet phare pour l'avenir de l'École : la transformation du Pavillon de musique Strathcona, un lieu rempli d'histoire.

Ce vaste chantier prévoit la reconfiguration de l'aile est, l'amélioration de la salle Pollack, l'ajout d'installations et de laboratoires, et l'intégration de notre expertise facultaire à un environnement idéal pour la formation et la recherche en interprétation.

A portrait of a young man with dark, wavy hair, wearing a dark suit jacket over a white button-down shirt. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a light gray gradient.

Une passion
pour le piano

Une œuvre d'art née
d'une interprétation

Forgée par McGill

Spencer Klymyshyn

Récipiendaire de la bourse d'études de piano
Lubka Kolessa et de la bourse d'études de piano
Dorothy Morton. Gagnant de la catégorie piano au
Festival national de musique 2019, qui récompense
les meilleurs jeunes musiciens du Canada.

Réimaginer l'avenir de l'interprétation de la musique

Nous voulons créer un environnement inégalé pour la recherche et la formation en interprétation.

Ce projet visionnaire comprend trois volets centraux : **la reconfiguration de l'aile est du pavillon de musique Strathcona** afin d'y inclure de nouveaux espaces de recherche et d'enseignement; la **modernisation de la salle Pollack**; et l'élargissement de notre expertise, notamment la création d'une **chaire en psychologie de la performance** et d'une **équipe de professionnels**, pour former des interprètes de haut niveau.

Dans ces lieux réaménagés, nous collaborerons avec les facultés des sciences pures, des sciences de l'éducation et de médecine afin d'appliquer une approche multidisciplinaire innovante à la pédagogie et à la recherche musicales.

En collaboration avec des experts de McGill issus de disciplines variées (**simulation médicale, psychologie sportive, biomécanique, neuroscience et formation cognitive**), nous transformerons l'étude et l'art de l'interprétation au **xxe** siècle.

Grâce à la générosité de nos donateurs, l'École de musique Schulich a pu doter le pavillon de musique Elizabeth Wirth de technologies et d'installations parmi les plus perfectionnées au monde. Maintenant que McGill s'apprête à entamer son troisième siècle, l'occasion est belle d'offrir à nos artistes, dans le cadre de ce projet ambitieux, des environnements de formation, de répétition, d'enseignement et de performance de la même trempe.

Nous sollicitons le soutien de nos donateurs pour transformer la façon dont nous étudions, enseignons et présentons l'interprétation musicale.

Reconfigurer l'aile est du pavillon de musique Strathcona

Le redevelopment de l'aile est du pavillon permettra l'arrimage des disciplines de l'interprétation, de la santé et des sciences. Les étudiants auront accès à des salles de répétition à l'acoustique supérieure, dont certaines réservées aux ensembles, ainsi qu'à des studios d'enseignement favorisant l'étude de l'interprétation.

Ces lieux, à l'instar des laboratoires de recherche spécialisés, seront équipés de tous les outils nécessaires à l'évaluation en temps réel de la prestation : systèmes de rétroaction biologique, appareils de réalité virtuelle, oculomètres, systèmes d'EMG de surface, trousse de dépistage auditif et vocal, et matériel d'enregistrement audiovisuel. De plus, nous offrirons à tous nos musiciens un environnement sonore sain.

Cette aile réinventée comprendra également des classes vouées à l'apprentissage pratique ainsi que des salles d'exercice, de yoga et de méditation. Elle sera coiffée d'un toit vert qui témoignera de la place que souhaite accorder McGill au développement durable pour son troisième siècle d'existence.

A portrait of Dominique Labelle, a woman with short, light-colored hair, wearing red-rimmed glasses and a blue top. She is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a plain, light gray.

Les voix de la prochaine
génération

Formées par des mentors
comme Dominique Labelle

Forgées par McGill

L. Mus. 1986

Soprano et artiste de studio d'enregistrement.
Professeure adjointe, coordonnatrice du
secteur chant. Lauréate du Prix d'enseignement
de l'École de musique Schulich.

Moderniser la salle Pollack

Nous rénoverons cette fameuse salle de concert, qui accueille chaque année des milliers de visiteurs, pour qu'elle demeure l'un des joyaux de McGill et une destination de choix de la scène artistique montréalaise.

Nous voulons en fait rehausser l'expérience du public et des interprètes, ce qui passe par un traitement acoustique amélioré, un nouveau piano à queue, du matériel d'enregistrement sonore et visuel de pointe, une plus grande accessibilité, des installations du calibre des artistes que nous accueillons et une cure de jouvence pour le célèbre hall d'entrée de la salle.

Une scène où chaque
étudiant trouve sa voix

Forgée pour les artistes
comme Charles Lowe

Forgée par McGill

Étudiant en interprétation jazz, chant. Études axées sur l'histoire et les compositeurs du jazz queer. Mineure en entrepreneuriat musical.

Favoriser les prestations de haut niveau

L'interprétation mobilise autant la dimension mentale que physique. Grâce aux avancées de la recherche sur le cerveau, nous en savons de plus en plus sur les qualités qui distinguent les interprètes d'exception, et nous savons le comprendre et les nourrir.

Nous créerons une chaire dotée en psychologie de la performance et recruterons pour la diriger une sommité mondiale qui stimulera la découverte en attirant des étudiants aux cycles supérieurs et des chercheurs de premier plan, en **collaborant avec des psychologues du sport, des neuroscientifiques et des kinésologues, et en travaillant avec des entraîneurs sportifs**. Nos artistes pourront ainsi tirer parti de toutes dernières connaissances.

Cette chaire encadrera une équipe de professionnels du bien-être responsable de mettre sur pied des programmes et des services de soutien pour les musiciens. Ses priorités? La prévention des blessures, la santé auditive et l'acquisition de la résilience psychologique nécessaire aux prestations de haut niveau.

Nous contribuerons à l'émergence de musiciens d'élite qui s'imposeront sur la scène internationale en leur offrant une formation intégrant les connaissances issues de la recherche physiologique, psychologique et de la science du cerveau.

Avec votre aide, nous pourrons mener à bien la transformation du pavillon de musique Strathcona et réaliser ce faisant les trois grandes priorités de notre école : former des artistes de calibre mondial, créer des ponts interdisciplinaires pour devenir un pôle d'innovation artistique et resserrer nos liens avec les communautés d'ici et d'ailleurs.

Une École de musique
Schulich prête pour le
troisième siècle de McGill

Forgée par la générosité

Forgée par des donateurs
comme John Rea

Forgée par McGill

Compositeur primé. Professeur de
composition et ancien doyen. A mis sur
pied en 2016 la Bourse de voyage John
Rea pour les étudiants en composition.

Recruter et former des artistes et des chercheurs de calibre mondial

La mission et la réputation de l'École de musique Schulich tiennent à une chose : sa capacité à former des interprètes, des compositeurs, des chercheurs et des savants dont le noms retentit sur les scènes autour du monde et qui ont les compétences nécessaires pour devenir des sommités dans leur domaine.

Pour y arriver, nous devons proposer aux nouvelles générations d'étudiants talentueux des expériences riches de possibilités, attirer et retenir des professeurs émérites et nous doter de ressources et d'équipements dignes des plus grandes écoles de musique.

Grâce à votre soutien, nous pourrons :

Créer des bourses d'études et de recherche pour attirer la crème des étudiants

La musique étant un art interactif, la qualité de l'enseignement dépend aussi des compétences de nos étudiants. À l'heure où le milieu est concurrentiel comme jamais, nous devons offrir plus de **bourses d'études et de recherche** pour attirer à McGill les meilleurs étudiants de tous les horizons et leur fournir les ressources qui leur permettront de tirer le meilleur de leur expérience.

Accroître notre corps professoral

Nos étudiants sont formés par certains des **interprètes actifs les plus prisés au monde**, dont des membres de prestigieux ensembles canadiens, comme l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et l'Orchestre Métropolitain (OM).

Pour approfondir nos liens avec la communauté musicale, nous voulons créer des postes nominatifs de professeur qui seront proposés à des membres importants de l'OSM, de l'OM, et d'autres ensembles professionnels. Nous renforcerons ainsi la contribution de ces interprètes et pédagogues réputés à nos programmes, et donnerons la chance à nos étudiants de côtoyer des enseignants du monde de la scène.

Ajouter des ressources documentaires et musicales

Nous sollicitons des fonds pour enrichir la **collection de partitions, d'ouvrages et de ressources numériques** de la Bibliothèque de musique Marvin-Duchow et pour renouveler notre banque d'instruments de musique, qui permettent à nos étudiants d'explorer le répertoire et les techniques en vue de leur carrière professionnelle.

Bonifier notre offre de stages et de programmes d'entrepreneuriat

Nos étudiants doivent absolument avoir accès à des expériences concrètes alignées avec leurs objectifs professionnels, ainsi qu'à une **formation en entrepreneuriat** qui les prépare à devenir artistes, promoteurs ou fondateurs d'organismes artistiques.

Créer des ponts pour devenir un pôle mondial d'innovation artistique

Jouer avec un orchestre symphonique en matinée, puis passer l'après-midi au labo pour participer à un projet de capture du mouvement visant à établir comment la position de la main influence le son? C'est possible chez nous.

Surprendre une discussion entre un professeur d'histoire de la musique ancienne et un collègue qui étudie le fonctionnement structurel de la musique au niveau cérébral? Rien d'étonnant en nos murs.

Afin de demeurer l'un des grands pôles d'innovation musicale du monde, nous avons besoin d'aide pour mener des initiatives de recherche, d'enseignement, d'apprentissage et de rayonnement dans des laboratoires et des espaces technologiques fraîchement rénovés.

Les infrastructures de recherche en musique, technologie et enregistrement de McGill comptent parmi les meilleures en Amérique du Nord. Au cœur de ce regroupement unique de salles d'enregistrement et de laboratoires se trouve l'extraordinaire salle multimédia.

Nous voulons maintenant offrir aux étudiants, professeurs et collaborateurs encore plus d'occasions de mettre ces lieux à profit. À cette fin, nous déploierons des initiatives créatives d'enseignement, de recherche et d'apprentissage qui transcenderont les frontières disciplinaires et repousseront les limites de la pédagogie et de l'interprétation.

Avec votre aide, nous pourrions créer :

- › un **fonds de formation étudiante**, qui favorisera le recours fréquent et créatif aux nouvelles technologies;
- › un **fonds pour artistes en résidence** afin d'inciter les meilleurs interprètes à investir les lieux;
- › des **bourses de recherche postdoctorale** pour attirer les chercheurs et artistes émergents;
- › un **fonds pour les initiatives stratégiques** régionales et internationales afin de promouvoir les installations et d'en accroître l'utilisation.

Mettre sur pied un projet de diffusion

Nous voulons que nos étudiants aient la **maîtrise des médias musicaux** nécessaire pour cheminer dans cette industrie qui change à toute vitesse, et accroître du même coup notre capacité d'enregistrement et de diffusion de nos prestations partout dans le monde au moyen de plateformes à la fine pointe.

Créer un fonds d'innovation interdisciplinaire

Nous offrirons un financement de démarrage à des **projets interdisciplinaires** mobilisant diverses spécialités, tant au sein de notre école qu'ailleurs à McGill. En résulteront de nouvelles pistes de recherche, technologies musicales, ressources, pratiques et innovations pédagogiques : nos étudiants tireront parti des toutes dernières avancées dans leur domaine.

Resserrer nos liens avec les communautés d'ici et d'ailleurs

Nous nous rapprocherons des organismes artistiques et des publics montréalais, leur fournirons un meilleur appui et nouerons des partenariats internationaux qui feront de nos étudiants des musiciens ouverts sur le monde.

Mais nous avons besoin de votre aide pour :

Offrir plus d'occasions de voyager à nos musiciens et ensembles

Quoi de plus enrichissant pour un artiste en herbe que de découvrir sur place la richesse des hauts lieux culturels du monde? Mais les tournées internationales ne font pas qu'offrir une expérience de terrain précieuse aux membres de nos ensembles : elles font rayonner McGill et renforcent la réputation de l'École de bien des façons. Grâce à votre soutien, nous pourrions :

- › permettre à nos ensembles de se produire à Montréal, au Canada et ailleurs;
- › offrir à nos étudiants des occasions de participer à des échanges, des semestres à l'étranger ou des compétitions internationales;
- › aider nos étudiants à faire de la recherche dans des établissements partout dans le monde.

Resserrer nos partenariats avec les grands noms du monde artistique et les organismes communautaires de Montréal

Nous comptons déjà sur de solides relations avec les grands organismes musicaux de Montréal, mais nous pouvons faire mieux. Nous voulons notamment :

- › confier des classes de maître, des conférences et des ateliers à des interprètes et ensembles;
- › nouer un dialogue enrichissant avec les communautés autochtones;
- › mettre l'expertise de nos étudiants au service des écoles de la région;
- › conclure des partenariats avec des organismes communautaires pour offrir aux populations marginalisées de nouvelles façons d'accéder à la musique.

L'École de musique Schulich :
Là où la musique prend vie.

Forgé par McGill : LA CAMPAGNE DE NOTRE TROISIÈME SIÈCLE

McGill

Schulich School of Music
École de musique Schulich