

Université de Montréal

Vers une musique autogérée :
(In)compatibilités, Réseaux, Intuition et Processus

Par Nikolaos Tzortzis

Faculté de Musique

Thèse de doctorat présentée à la Faculté de Musique en vue de
l'obtention du grade de doctorat en Musique, option
Composition.

Avril 2013

© Nikolaos Tzortzis 2013

Jury :

Ana Sokolovic

Denis Gougeon

Hugues Leclair

Philippe Leroux

Résumé

« *Vers une musique autogérée* », est un regard sur mes œuvres des trois dernières années : un quatuor à cordes, un quatuor pour flûte basse, saxophone baryton, percussion et piano, une pièce pour voix de femme et douze musiciens et une pièce pour *silent* piano et dispositif électronique, qui sera le chapitre le plus exhaustif. Tout au long de cette étude, on examinera les notions qui m'inspirent, les points de départ de chaque pièce ainsi que les moyens employés pour arriver au bout de chaque idée. On parlera du tandem « intuition – processus » et comment il s'exprime chaque fois de façon différente, des réseaux qui se créent dans la musique, on abordera le concept omniprésent de l'incompatibilité et les relations que cela autorise, et on suivra l'évolution progressive de l'écriture vers une musique qui se veut « autogérée », en examinant comment ce terme se manifeste, selon les différents contextes.

Mots-clés:

Incompatibilité, intuition, processus, distraction, interaction, réseau, autogéré

Summary

« *Towards an autoregulated music* » is a look on my works of the past three years: a string quartet, a quartet for bass flute, baritone saxophone, percussion and piano, a work for female voice and twelve musicians and a piece for silent piano and real time electronics, the most thorough chapter. Throughout this study, we'll examine the notions that inspire me, every piece's starting points and the means applied to take every idea to its full potential. We'll talk about the tandem « intuition – process » and how it's expressed every time in a different way, the networks that exist in the music, we'll approach the ever-present concept of incompatibility and the relations it allows, and we'll follow the gradual evolution of the writing towards a music that calls itself « autoregulated », considering how this term is expressed, in different contexts.

Key words :

Incompatibility, intuition, process, distraction, interaction, autoregulated

Table de matières :

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Summary	v
Citation de Cornelius Castoriadis	vi
Table des matières	vii – x
<u>1. La démarche esthétique et le mode de travail</u>	1
1.1 Le temps et le fonctionnement de la pensée comme point de départ	1
1.2 La logique de l'écriture instrumentale	2
1.3 Incompatibilités	3
<u>2. Femme-tête-temps (2010), pour quatuor à cordes</u>	4
2.1 Le point de départ	4
2.2 La pièce	5
2.3 Conclusion	15
<u>3. Illusoire (2010), pour flûte basse, saxophone baryton, percussion et piano</u>	16
3.1 Le point de départ	16
3.2 Le processus	16
3.2.1 Mesures 1-13	16
3.2.2 Mesures 14-30	17
3.2.3 Mesures 30-40	18
3.2.4 Mesures 41-64	18
3.2.5 Mesures 64-83	19
3.2.6 Mesures 84-93	20
3.2.7 Mesures 93-134	20
3.2.8 Mesures 134-141	21
3.2.9 Mesures 142-148	21
3.2.10 Mesures 149-157	22
3.2.11 Mesures 158-167	23
3.2.12 Mesures 168-182	23
3.2.13 Mesures 183-198	24
3.2.14 Mesures 199-203	25

3.2.15 Mesures 204-214	27
3.2.16 Mesures 215-229	27
3.2.17 Mesures 233-271	28
3.3 La deuxième partie	30
3.3.1 Mesures 272-324	30
3.3.2 Mesures 334-373	30
3.3.3 Mesures 374-388	31
3.3.4 Mesures 389-420	31
3.3.5 Mesures 421-432	32
3.4 Conclusion	32
<u>4. <i>Ient</i>, (2011), pour voix de femme et douze musiciens</u>	33
4.1 Les premiers choix, le texte	33
4.2 La dramaturgie et l'orchestration	36
4.3 Première partie	38
4.3.1 Mesures 1-55	38
4.3.2 Mesures 56-90	39
4.4 Deuxième partie	42
4.4.1 Quelques exemples / Mesures 94-96	43
4.4.2 Mesures 122-129	44
4.4.3 Mesures 143-145	45
4.4.4 Mesures 153-162	47
4.5 Troisième partie	49
4.6 Conclusion	53
<u>5. <i>Incompatible(s) V</i> (2011-2012), pour <i>silent</i> piano et électronique en temps réel</u>	54
5.1 Les origines du projet	54
5.2. Les enjeux esthétiques	54
5.3. Le choix de l'instrument et les enjeux qui en dérivent	55
5.3.1 Une autre façon d'écouter le piano. Le dispositif mis en place	55
5.3.2 Silence et théâtralité	59
5.3.3 La place et le rôle de l'électronique	60
5.3.4 <i>Pianoteq</i> et le nouveau piano préparé	61
5.3.5 Conclusion	67

5.4. Une autre idée de l'interaction, visant une nouvelle forme ouverte	67
5.5. L'écriture rythmique	70
5.5.1 Évolution des arborescences de Xenakis	70
5.5.2 Critique sur la nouvelle complexité : Ferneyhough, Mahnkopf, Cox	74
5.5.3 Écrire le rythme pour communiquer avec l'ordinateur	85
5.5.4 La conversion en script <i>antescofo</i>	91
5.6 La partition	94
5.6.1 Version 1.1	94
5.6.1.1 Mesures 1-47	95
5.6.1.2 Mesures 48-130	99
5.6.1.3 Mesures 131-137	103
5.6.1.4 Mesures 137-196	103
5.6.1.5 Mesures 197-204	104
5.6.1.6 Mesures 205-235	105
5.6.1.7 Bilan	107
5.6.2 Version 2.1	107
5.6.2.1 Mesures 1-120	108
5.6.2.2 Mesures 121-267	109
5.6.2.3 Mesures 268-377	110
5.6.2.4 Bilan	112
5.6.3 Version 1.2	113
5.6.3.1 Mesures 161-194	113
5.6.3.2 Mesures 195-251	114
5.6.3.3 Mesures 252-289	116
5.6.3.4 Mesures 290-305	118
5.6.3.5 Bilan	119
5.7 L'électronique	119
5.7.1 Le <i>patch</i> MAX	119
5.7.1.1 Le <i>patch</i> principal	119
5.7.1.2 Les traitements	124
5.7.1.3 La structure des événements	127
5.7.2 Conclusion	128
6. L'avenir	129
6.1 Quelques pensées	129

6.2 Les projets pour les trois prochaines saisons	130
7. Epilogue	132
8. Bibliographie	134

Liste des figures :

- Figure 1 Femme-tête-temps, mes 1-2
- Figure 2 Femme-tête-temps, mes 3-11
- Figure 3 Femme-tête-temps, mes 36-40
- Figure 4 Femme-tête-temps, mes 41-44
- Figure 5 Femme-tête-temps, mes 78-81
- Figure 6 Femme-tête-temps, mes 82-84
- Figure 7 Femme-tête-temps, mes 114-117
- Figure 8 Femme-tête-temps, mes 182-186
- Figure 9 Femme-tête-temps, mes 218-228
- Figure 10 Four Flash Fear, mes 1-4
- Figure 11 Illusoire, mes 1-5
- Figure 12 Illusoire, mes 58-62
- Figure 13 Illusoire, mes 72-76
- Figure 14 Illusoire, mes 85-88, flûte et saxophone
- Figure 15 Illusoire, mes 126-129
- Figure 16 Illusoire, mes 141-144
- Figure 17 Illusoire, mes 149-153
- Figure 18 Illusoire, mes 176-179
- Figure 19 Illusoire, mes 185-189
- Figure 20 Illusoire, mes 200-203
- Figure 21 Illusoire, mes 212-216
- Figure 22 Illusoire, mes 254-259
- Figure 23 Illusoire, mes 364-367
- Figure 24 Ient, mes 55-58
- Figure 25 Ient, mes 94-96
- Figure 26 Ient, mes 124-125
- Figure 27 Ient, mes 144-145
- Figure 28 Ient, mes 161-162

Figure 29 lent, mes 180, voix, percussion, piano

Figure 30 lent, mes 220-222

Figure 31 lent, mes 247-248, voix + bois

Figure 32 Incompatible(s) V, les microphones pour le clavier

Figure 33 Incompatible(s) V, les microphones pour la barre et les microphones aériens

Figure 34 Incompatible(s) V, les microphones de contact pour la caisse de résonance

Figure 35 L'interface principale de Pianoteq

Figure 36 L'interface de Pianoteq pour l'enregistrement

Figure 37 Mists, mes 123-126

Figure 38 Komboï, page 4 ex1

Figure 39 Komboï page 4, ex2

Figure 40 Incompatible(s) V, version 1.1 mes. 131

Figure 41 Incompatible(s) V, version 1.1 mes. 206

Figure 42 Incompatible(s) V, version 1.1 mes. 27-28

Figure 43 Lemma-Icon-Epigram page 9

Figure 44 Kammerstück, mes62

Figure 45 Lemma-Icon-Epigram, page5

Figure 46 English Country Tunes p.39

Figure 47 Opus Contra Naturam I, mes1

Figure 48 Opus Contra Naturam I, mes 14

Figure 49 Opus Contra Naturam I, mes 16

Figure 50 Opus Contra Naturam I, mes 17-18

Figure 51 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 297

Figure 52 Incompatible(s) V, version 1.2 mes. 271

Figure 53 Doubles, ex1

Figure 54 Doubles, ex2

Figure 55 Doubles, ex3

Figure 56 Incompatible(s) V, version 1.1 mes. 227

Figure 57 Incompatible(s) V, version 2.1 mes. 238

Figure 58 Incompatible(s) V, version 2.1 mes 255

Figure 59 Incompatible(s) V, version 2.1 mes 224

Figure 60 Lemma-Icon-Epigram, p.24

Figure 61 Kammerstück, p.10

Figure 62 Incompatible(s) V mes 48

Figure 63 Incompatible(s) V version 1.2 mes 174

Figure 64 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 131

Figure 65 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 131

Figure 66 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 229, partition du pianiste

Figure 67 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 229, partition pour *antescofo*

Figure 68 Incompatible(s) V, version 2.1 mes 255, main gauche, partition du pianiste

Figure 69 Incompatible(s) V, version 2.1 mes 255 main gauche, partition pour *antescofo*

Figure 70 Incompatibe(s) V, version 1.2 mes 265

Figure 71 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 265

Figure 72 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 265 valeurs à 200%

Figure 73 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 180, partition du pianiste

Figure 74 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 180, partition pour antescofo

Figure 75 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 131 main gauche originale

Figure 76 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 131 main gauche finale

Figure 77 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 109

Figure 78 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 109 script antescofo

Figure 79 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 1

Figure 80 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 10, micro-canons

Figure 81 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 15, notes répétées

Figure 82 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 25, Polyphonies de textures

Figure 83 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 33, Polyphonies de textures

Figure 84 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 26, Arborescences

Figure 85 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 27, tremoli mesurés

Figure 86 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 23, glissandi

Figure 87 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 42, trilles mesurés

Figure 88 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 16, texture en accord répétés

Figure 89 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 34, batterie mesurée

Figure 90 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 5-6

Figure 91 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 52-53

Figure 92 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 26

Figure 93 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 92

Figure 94 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 30

Figure 95 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 98-101

Figure 96 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 37

Figure 97 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 109

Figure 98 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 178

Figure 99 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 201

Figure 100 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 3

Figure 101 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 50

Figure 102 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 211

Figure 103 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 14-15

Figure 104 Incompatible(s) V, version 1.1 mes 234

Figure 105 Incompatible(s) V, version 2.1 mes 290

Figure 106 Incompatible(s) V, version 2.1 mes 301

Figure 107 Incompatible(s) V, version 2.1 mes 304

Figure 108 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 167

Figure 109 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 168-169

Figure 110 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 179-180

Figure 111 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 165

Figure 112 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 268

Figure 113 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 194

Figure 114 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 286

Figure 115 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 182

Figure 116 Incompatible(s) V, version 1.2 mes 275-277

Figure 117 Incompatible(s) V, le *patch* MAX

Figure 118 Incompatible(s) V, le *patch* principal avec des explications.

Figure 119 Incompatible(s) V, le *preset* des contrôleurs MIDI

Figure 120 Incompatible(s) V, l'interface de Pianoteq dans MAX

Figure 121 Incompatible(s) V, le *patch* « traitements »

Figure 122 Incompatible(s) V, événement 361, version 1.1

8. Bibliographie :

- ARTAUD, Pierre-Yves. *Flûtes au présent*, Billaudot, Paris, 1980
- BOK, Henri. *New techniques for the Bass Clarinet*, Shoepair Music Productions, 1989, réédité 2011
- CASTORIADIS, Cornelius. *L'institution imaginaire de la société*, Éditions du seuil, Paris 1975
- COX, Frank. *Doubles*, pour piano et bande magnétique. Inédit 1993
- FERNEYHOUGH, Brian. *Collected Writings*, Routledge, London 1995.
- FERNEYHOUGH, Brian. *Lemma-Icon-Epigram*, pour piano, Peters, London, 1981
- FERNEYHOUGH, Brian. *Opus Contra Naturam*, pour pianiste récitant, Peters, London 2000
- FILIDEI, Francesco. *Toccata*, pour piano seul, Ars Publica, Carrara 1995
- FINNISSY, Michael. *English Country Tunes*, pour piano, UMP, Essex 1985
- KOURLIANDSKY, Dimitri. *Surface*, pour piano seul, 2007 Inédit
- LACHENMANN, Helmut. *Guero*, pour piano, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1970, rev. 1988
- LEROUX, Philippe. *Continuo(ns)*, pour cinq musiciens, Billaudot, Paris, 1994
- LEVINE, Carine. *The Techniques of Flute playing*, Bärenreiter, Kassel 2002
- MAHNKOPF, Claus-Steffen. *Kammerstück*, pour piano, Sikorski, Hamburg, 1995
- MAHNKOPF, Claus-Steffen. *Kammerminiatur*, pour piano, Sikorski, Hamburg, 1995
- MAHNKOPF, Claus-Steffen. *Le rêve d'ange nouveau*, pour piano, Sikorski, Hamburg, 1999
- MAHNKOPF, Claus-Steffen. *Beethoven-Kommentar*, pour piano, Sikorski, Hamburg, 2004
- PESSON, Gérard. *La lumière n'a pas de bras pour nous porter*, pour piano, Lemoine 1995
- SZENDY, Peter. *Brian Ferneyhough, L'Harmattan*, Paris-Montréal, 1999
- VEALE, Peter et MAHNKOPF, Claus-Steffen. *The techniques of Oboe Playing*, Bärenreiter, Kassel 1994
- VILELLA, Michel. *Processus et invention dans Continuo(ns) de Philippe Leroux*. L'Harmattan, Paris 1999
- XENAKIS, Iannis. *Mists*, pour piano seul, Salabert, Paris, 1980
- XENAKIS, Iannis. *Komboï*, pour clavecin et percussion, Salabert, Paris, 1981

La version intégrale de cette thèse est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal.

<http://www.bib.umontreal.ca/MU/>

Liste des documents spéciaux :

Fichiers .aiff :

Incompatible(s) V, version 1.1

Incompatible(s) V, version 1.2

Illusoire

Ient

Femme-tête-temps

Fichiers pdf

Incompatible(s) V, version 1.1

Incompatible(s) V, version 1.2

Illusoire

Ient

Femme-tête-temps