

Université de Montréal

VILLUSIONS
Construction spatiale
de paysages sonores musicalisés

par
Simone D'Ambrosio

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de Maître en Musique (M. Mus.)
en Composition. Option : musique de création

Décembre 2012

© Simone D'Ambrosio, 2012

Université de Montréal
Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé:

Villusions : construction spatiale de paysages sonores musicalisés

présenté par :
Simone D'Ambrosio

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

M. Jean Piché	Président-rapporteur
M. Robert Normandeau	Directeur de recherche
M. Zack Settel	Membre du jury

RÉSUMÉ

L'hypothèse d'une influence réciproque entre l'environnement et notre perception sonore représente la base de ma recherche musicale. *Villusions* est un projet acousmatique qui puise sa source dans l'analyse introspective de cette complexe relation, plus précisément entre les sons du quotidien et l'oreille curieuse d'un voyageur éternel. Les parties les plus intimement liées à mes expériences personnelles de la *ville* de Montréal et ses banlieues représentent donc le théâtre de cette exploration assidue; les *illusions* correspondent à trois pièces acousmatiques inspirées par ce contexte de réciprocité. Dans l'ensemble des œuvres présentées, les moments musicaux s'alternent, s'intègrent et se confondent aux éléments sonores naturels qui en constituent souvent la racine génératrice. Ces matériaux ont été développés suivant trois axes principaux : d'abord l'axe des mouvements, associés aux moyens de transport et aux centres névralgiques à travers lesquels se répandent les impulsions de la ville; ensuite l'axe des voix qui témoigne de sa multiethnicité, de sa lymphe vitale; finalement, l'axe de l'alternance des saisons comme prétexte sonore lié au contexte temporel. Des sources sonores instrumentales, dérivées des tablâ et de la harpe, trouvent également leur place dans le projet, en lui donnant une empreinte à la fois rythmique et harmonique.

La composante spatiale doit être considérée comme un élément incontournable du discours musical de *Villusions*. Sa construction octophonique porte sur l'équilibre, délicat et illusoirement immersif, généré par des trajectoires dessinées sur la même ligne temporelle que celle des événements musicaux, suivant des stratégies intégrées directement dans le processus compositionnel.

Mots-clés : composition, acousmatique, paysages sonores, sons environnementaux, spatialisation, improvisation.

ABSTRACT

This musical research is based on the theory of interaction between the environment and our sound perception. *Villusions* is an acousmatic project that emerged from the introspective analysis of this complex relationship, in particular between daily sounds and the curious ear of an eternal traveller. Thus, the parts most closely related to my personal experiences in the *city* (“*ville*”) of Montréal and its suburbs are where this diligent exploration took place; the *illusions* are three acousmatic pieces inspired by this context of reciprocity. In the works presented, musical moments alternate, integrate with each other, and merge with the natural sound elements that often constitute the originating roots. This material was developed with three main focuses: firstly, movement, associated with modes of transportation and the nerve centres through which beats the city’s pulse; secondly, the voices that express its multi-ethnicity, its vital lymph; and, lastly, the changing of the seasons as an acoustic proxy related to the temporal context. Instrumental sound sources, derived from the tablâ and the harp, are also used in the project, lending both a rhythmic and a harmonic feel.

The spatial component should be seen as an essential element of the musical discourse of *Villusions*. Its octophonic construction features the delicate and deceptively immersive balance created by trajectories drawn on the same timeline as those of the musical events, using techniques directly integrated into the compositional process.

Keywords: composition, acousmatic, soundscapes, environmental sounds, spatialization, improvisation.

Table des matières

RÉSUMÉ.....	i
ABSTRACT.....	ii
Liste des tableaux.....	vii
Liste des figures.....	viii
Liste des annexes.....	x
REMERCIEMENTS.....	xii
INTRODUCTION.....	14
Le début du parcours.....	14
Racines florentines.....	15
Les prémisses créatrices du projet.....	17
Chapitre 1 _ INFLUENCES, RÉFÉRENCES, DISTANCES.....	19
1.1 _ LE PAYSAGE SONORE: matériaux communs, approches variés.....	19
1.1.1 _ Une perspective historique.....	19
1.1.2 _ Présence éclectique.....	21
1.1.3 _ L'appel à une nouvelle sensibilité d'écoute.....	24
1.1.4 _ Échos de l'appel.....	25
1.1.5 _ Musique sur grand écran.....	27
1.1.6 _ Expériences sur le champ.....	29
Chapitre 2 _ <i>VILLUSIONS</i> : REGARD ANALYTIQUE GLOBAL.....	30
2.1 _ GÉNÈSE ET PROPOS DU PROJET.....	30
2.2 _ COHÉSION PAR TRAITS COMMUNS.....	31

2.3 _ LES APPUIS GRAPHIQUES.....	32
2.4 _ MATIÈRE SONORE: procédés de fabrication.....	34
2.4.1 _ Repérage et prises de son	34
2.4.2 _ Improvisation	35
2.4.3 _ Transformation.....	37
2.5 _ MATIÈRE SONORE: approfondissements.....	38
2.5.1 _ Sons synthétiques	39
2.5.2 _ Sons instrumentaux	40
2.5.3 _ Sons environnementaux urbains	41
2.5.4 _ Sons environnementaux extra-urbains	42
2.5.5 _ Sons vocaux	43
2.5.6 _ Couleur harmonique.....	44
2.6 _ CONSTRUCTION SPATIALE: conception et réalisation.....	45
2.6.1 _ Outils.....	45
2.6.2 _ Placement/Déplacement.....	47
2.6.3 _ Espace variable.....	48
2.6.4 _ Espace stable	49
2.6.5 _ Réduction stéréophonique.....	51
Chapitre 3 _ <i>VILLUSIONS</i> : DÉTAILS ANALYTIQUES	53
3.1 _ I – <i>Les mouvements</i> (2010)	53
3.1.1 _ Contexte et propos.....	53
3.1.2 _ Forme, structure et contenu.....	55

3.1.3 _ Notes de réalisation	65
3.2 _ II – <i>Voix en mouvement</i> (2011)	68
3.2.1 _ Contexte et propos.....	68
3.2.2 _ Forme, structure et contenu.....	69
3.3 _ III – <i>Les saisons</i> (2012).....	76
3.3.1 _ Contexte et propos.....	76
3.3.2 _ Forme, structure et contenu.....	77
3.3.3 _ Notes de réalisation	83
CONCLUSIONS	87
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	i

Liste des tableaux

Tableau 1 – sons synthétiques.....	39
Tableau 2 – sons instrumentaux.....	40
Tableau 3 – sons environnementaux urbains	41
Tableau 4 – sons environnementaux extra urbains	42
Tableau 5 – sons vocaux	43

Liste des figures

Figure 1 a, b, c – triggers DDRUM.....	15
Figure 2 a, b, c – « appendices » électroniques.....	15
Figure 3 a, b, c – Cartes Sonographiques_Londres, Montréal, Florence	26
Figure 4 – <i>Villusions</i> _images 01	28
Figure 5 – <i>Villusions</i> _images 02	28
Figure 6 – Stage de prise de son naturaliste/Lyon, mai 2011	29
Figure 7 – Dominic Thibault.....	35
Figure 8 – Ana Dall’Ara-Majek et Olivier Picard	37
Figure 9 – combinaison Octogris/Digital Performer 7.....	46
Figure 10 – placement/déplacement.....	47
Figure 11 – espace variable.....	48
Figure 12 – espace stable A	49
Figure 13 – espace stable B.....	50
Figure 14 – réduction stéréophonique.....	51
Figure 15 – <i>Tra Bla</i> _partition graphique	53
Figure 16 – <i>Les mouvements</i> _forme	55
Figure 17 – <i>Les mouvements</i> _forme/exemple 01	57
Figure 18 – <i>Les mouvements</i> _forme/exemple 02.....	57
Figure 19 – <i>Les mouvements</i> _structure	59
Figure 20 – <i>Les mouvements</i> _contenu	60
Figure 21 – <i>Les mouvements</i> _section A.....	61
Figure 22 – <i>Les mouvements</i> _section B	63
Figure 23 – <i>Les mouvements</i> _section C	64
Figure 24 – <i>Les mouvements</i> _relations harmoniques.....	66
Figure 25 – <i>Les mouvements</i> _espace	67
Figure 26 – <i>Voix en mouvement</i> _forme	69
Figure 27 – <i>Voix en mouvement</i> _structure	70

Figure 28 – <i>Voix en mouvement</i> _contenu	70
Figure 29 – <i>Voix en mouvement</i> _section A.....	71
Figure 30 – <i>Voix en mouvement</i> _section B.....	72
Figure 31 – <i>Voix en mouvement</i> _section C.....	74
Figure 32 – <i>Voix en mouvement</i> _section D.....	75
Figure 33 – <i>Les saisons</i> _forme	77
Figure 34 – <i>Les saisons</i> _structure.....	78
Figure 35 – <i>Les saisons</i> _contenu	78
Figure 36 – <i>Les saisons</i> _section A (automne)	79
Figure 37 – <i>Les saisons</i> _section B (hiver)	80
Figure 38 – <i>Les saisons</i> _section C (printemps)	81
Figure 39 – <i>Les saisons</i> _section D (été)	82
Figure 40 – <i>Les saisons</i> _passage oiseaux	83
Figure 41 – <i>Les saisons</i> _passage « <i>gocce</i> »	84
Figure 42 – <i>Les saisons</i> _passage « <i>tear drum</i> ».....	85
Figure 43 – <i>Les saisons</i> _relations harmoniques.....	86
Figure 44 – <i>Les saisons</i> _« <i>The Sun Sound</i> »	86

Liste des documents spéciaux

VILLUSIONS audio (Dossier)

VILLUSIONS I – Les Mouvement (Dossier)

- **D’Ambrosio_Simone_2012_LesMouvements.aif** : fichier sonore octophonique (de type AIFF-C) de la pièce *Les Mouvements*.

VILLUSIONS II – Voix en mouvement (Dossier)

- **D’Ambrosio_Simone_2012_VoixEnMouvement.aif** : fichier sonore octophonique (de type AIFF-C) de la pièce *Voix en mouvement*.

VILLUSIONS III – Les Saisons (Dossier)

- **D’Ambrosio_Simone_2012_LesSaisons.aif** : fichier sonore octophonique (de type AIFF-C) de la pièce *Les Saisons*.

VILLUSIONS extraits (Dossier)

- **D’Ambrosio_Simone_2012_NoriveBolle.aif** : fichier sonore stéréo (de type AIFF-C); référence sonore citée au paragraphe 2.5.1. Auteur : Marco Di Gregorio.
- **D’Ambrosio_Simone_2012_TraBla.aif** : fichier sonore stéréo (de type AIFF-C); référence sonore citée au paragraphe 3.1.1. Auteur : Simone D’Ambrosio.
- **D’Ambrosio_Simone_2012_TraBla** : fichier vidéo (format QuickTime); court-métrage cité au paragraphe 3.1.1. Auteur : Simone D’Ambrosio.
- **D’Ambrosio_Simone_2012_V_BigBang.aif** : fichier sonore stéréo (de type AIFF-C); référence sonore citée au paragraphe 3.3.3. Son original.
- **D’Ambrosio_Simone_2012_V_TheSunSound.aif** : fichier sonore stéréo (de type AIFF-C); référence sonore citée au paragraphe 3.3.3. Son modifié.

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l’Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU).