

Université de Montréal

**L'étude de la coexistence de
mondes musicaux éloignés dans
une seule et même pièce.**

par

Alexandre David

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de maîtrise
en composition instrumentale

Avril, 2014

© Alexandre David, 2014

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire est intitulé :

L'étude de la coexistence de
mondes musicaux éloignés dans
une seule et même pièce.

Présenté par :
Alexandre David

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Ana Sokolovic, présidente rapporteuse
François-Hugues Leclair, directeur de recherche
Denis Gougeon, membre du jury

Résumé

Ce mémoire présente sept de mes compositions de maîtrise et mon analyse de chacune d'elles autour de l'idée de la coexistence de mondes musicaux éloignés. J'y explique en quoi cette approche s'applique à chaque pièce par leurs thèmes et motifs, leur harmonie et leur orchestration. Il présente également mes réflexions sur mon langage musical et sur les musiques d'aujourd'hui tout en mettant en lumière l'évolution de ma démarche au fil de ma maîtrise. Dans les pièces présentées, l'étude de la coexistence entre mondes musicaux éloignés se fait principalement sur ces points généralement interreliés :

- coexistence de thèmes et motifs horizontalement ;
- coexistence de thèmes et motifs verticalement ;
- coexistence de caractères musicaux divers ;
- coexistence de différents plans d'orchestration ;
- coexistence de différentes harmonies dans un seul accord (polyharmonie).

Certains de ces aspects seront plus importants dépendamment de la pièce analysée. Les analyses de mes pièces ne sont pas présentées dans un ordre chronologique de composition. Ce qui justifie leur ordre de présentation est plutôt un chemin que j'ai suivi au courant de ma maîtrise : de la composition de musiques « pures »¹ vers des musiques inspirées par des matériaux extramusicaux. Je présenterai donc en trois sections les sept œuvres composées dans le cadre de ma maîtrise :

1. œuvres instrumentales (trois pièces) : *Mille chemins, Nos voix en lumière, Skye*
2. œuvres pour chœur (deux pièces) : *Tous et chacun, La saison nouvelle*
3. œuvres-synthèse (deux pièces) : *Odyssée festive, Ariane*

Mots clés : Coexistence, Éclectisme, Polytonalité, Instrumental, Poésie, Extra-musical

¹ Musique sans inspirations extra-musicales.

Abstract

This memoire presents seven of my master's pieces and my analysis of each one of them around the idea of coexistence of different musical worlds. It explains how this approach is applied to each piece according to their musical themes and figures, their harmony and their orchestration. It also presents my thoughts on my musical language and on today's music while shedding light on the evolution of my approach through my master degree. In the pieces I present here, the study of coexistence between different musical worlds is applied principally through those different points which are generally interrelated :

- coexistence of musical themes and figures horizontally ;
- coexistence of musical themes and figures vertically ;
- coexistence of various musical characters ;
- coexistence of various orchestration plans ;
- coexistence of various harmonies (polyharmony).

Some of these aspects will be more important depending on the piece analysed. The analysis of my pieces will not be presented in a chronological order of composition. What justifies their order of presentation is the path I followed in the course of my master's degree : from « pure » music² composition to music inspired by extramusical materials. I will present the seven works, divided in three sections, that I composed through my master's degree :

1. Instrumental works (three pieces) : *Mille chemins, Nos voix en lumière, Skye*
2. Vocal works (two pieces) : *Tous et chacun, La saison nouvelle*
3. Synthesis works (two pieces) : *Odyssée festive, Ariane*

Keywords: Coexistence, Eclecticism, Polytonality, Instrumental, Poetry, Extra-musical

² Music without extramusical inspirations.

Table des matières

Résumé.....	I
Abstract.....	II
Table des matières.....	III
Liste des figures.....	V
Remerciements.....	VIII
Introduction.....	1
Coexistence de mondes musicaux éloignés.....	1
Polymodalité et Polyharmonie organique.....	3
Analyses.....	5
Première partie : Analyse d'œuvres instrumentales.....	5
<i>Mille chemins.....</i>	6
Forme.....	6
Coexistence de mondes musicaux éloignés.....	8
Harmonie.....	11
<i>Nos voix en lumière.....</i>	13
Forme.....	13
Coexistence de mondes musicaux éloignés.....	14
Harmonie.....	18
<i>Skye.....</i>	21
Forme.....	21
Harmonie.....	23
Rapports extramusicaux.....	26
Coexistence de mondes musicaux éloignés.....	27
Deuxième partie : Analyse d'œuvres pour chœur.....	29
<i>Tous et chacun.....</i>	30
Forme et coexistence de mondes musicaux éloignés.....	32
Rapports texte-musique.....	35
Harmonie.....	41

<i>La saison nouvelle</i>	45
Forme.....	46
Rapports texte-musique.....	48
Harmonie.....	52
Troisième partie : Analyse d'œuvres-synthèse	56
<i>Odysée festive</i>	59
Motif de la coexistence.....	61
Forme.....	62
Coexistence de mondes musicaux éloignés.....	63
Harmonie.....	70
<i>Ariane</i>	73
Démarche et découvertes.....	73
Forme.....	74
Transformation des motifs.....	77
Coexistence de mondes musicaux éloignés.....	86
Harmonie.....	88
Transitions.....	90
Imager musicalement le drame.....	91
Conclusion	97
Bibliographie	IX
Documents joints	XI
Partitions	XI
CD audio	XI
Curriculum vitæ	XII

Liste des figures

Figure 1 : <i>Mille chemins</i> , mes. 1-2, Violons I, II et altos.....	7
Figure 2 : <i>Mille chemins</i> , mes.24-25, Violons I, II et altos.....	7
Figure 3 : <i>Mille chemins</i> , mes. 32-343.....	8
Figure 4 : <i>Mille chemins</i> , mes. 52-55.....	9
Figure 5 : <i>Mille chemins</i> , mes. 97-99.....	10
Figure 6 : <i>Mille chemins</i> , mes. 9-12, réduction.....	11
Figure 7 : <i>Mille chemins</i> , mes. 46-47, réduction.....	11
Figure 8 : <i>Mille chemins</i> , mes. 112-114, réduction.....	12
Figure 9 : <i>Nos voix en lumière</i> , mes. 24-27, vents.....	15
Figure 10 : <i>Nos voix en lumière</i> , mes. 44-50 instruments actifs et percussions.....	16
Figure 11 : <i>Nos voix en lumière</i> , mes. 1-3, instruments actifs.....	17
Figure 12 : <i>Nos voix en lumière</i> , mes. 56-61, réduction vents.....	18
Figure 13 : <i>Nos voix en lumière</i> , mes. 85-88, vents.....	19
Figure 14 : <i>Skye</i> , début du A.....	22
Figure 15 : <i>Skye</i> , début du A'.....	23
Figure 16 : <i>Skye</i> , mes. 27-28.....	24
Figure 17 : <i>Skye</i> , mes. 33-35.....	25
Figure 18 : <i>Skye</i> , mes. 110-115.....	25
Figure 19 : <i>Skye</i> , mes. 5-7.....	26
Figure 20 : <i>Skye</i> , mes. 9-12.....	27
Figure 21 : <i>Skye</i> , mes. 88-92.....	28
Figure 22 : <i>Skye</i> , mes. 127-131.....	28
Figure 23 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 1-5.....	33
Figure 24 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 106-108.....	34
Figure 25 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 103-105.....	34
Figure 26 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 119-122.....	35
Figure 27 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 23-25.....	36
Figure 28 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 88-90.....	36

Figure 29 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 5-9.....	37
Figure 30 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 13-17.....	37
Figure 31 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 33-37.....	38
Figure 32 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 56-62.....	38
Figure 33 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 76-80.....	39
Figure 34 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 92-94.....	39
Figure 35 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 115-118.....	40
Figure 36 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 109-110.....	40
Figure 37 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 20-22.....	41
Figure 38 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 41-45.....	42
Figure 39 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 50-54.....	42
Figure 40 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 90-91.....	43
Figure 41 : <i>Tous et chacun</i> , mes. 100-103.....	44
Figure 42 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 21-24.....	47
Figure 43 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 50-54.....	48
Figure 44 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 1-5.....	49
Figure 45 : <i>La saison nouvelle</i> , mes.78-85.....	49
Figure 46 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 37-40.....	50
Figure 47 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 59-62.....	50
Figure 48 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 64-71.....	51
Figure 49 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 73-77.....	52
Figure 50 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 11-15.....	53
Figure 51 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 90-98.....	53
Figure 52 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 8-10.....	54
Figure 53 : <i>La saison nouvelle</i> , mes. 99-105.....	54
Figure 54 : <i>Odyssée festive</i> , mes. 1-4 cuivres durs, timbales, harpe, cordes.....	61
Figure 55 : <i>Odyssée festive</i> , mes. 30-34, bois sauf bassons, cors, trompettes, harpe, piano, cordes.....	64
Figure 56 : <i>Odyssée festive</i> , mes. 42-44, harpe, piano et cordes.....	65
Figure 57 : <i>Odyssée festive</i> , mes. 21-24 cuivres durs.....	66
Figure 58 : <i>Odyssée festive</i> , mes. 56-62, bois, cors 1-2, percussions, cordes.....	67

Figure 59 : <i>Odyssée festive</i> , mes. 75-79, cuivres durs, percussions et violon I.....	69
Figure 60 : <i>Odyssée festive</i> , mes. 4-5, réduction harmonique des cuivres.....	70
Figure 61 : <i>Odyssée festive</i> , mes. 6-7, réduction harmonique du <i>tutti</i> orchestral.....	71
Figure 62 : <i>Odyssée festive</i> , mes.45-48, hautbois et cuivres durs.....	71
Figure 63 : <i>Ariane</i> , mes. 8-10, clarinette basse, basson, cuivres, percussions et cordes.....	78
Figure 64 : <i>Ariane</i> , mes. 133-136, tous excepté flûte.....	79
Figure 65 : <i>Ariane</i> , mes. 106-107, hautbois et cordes excepté contrebasse.....	80
Figure 66 : <i>Ariane</i> , mes. 46-49.....	81
Figure 67 : <i>Ariane</i> , mes. 203-206, excepté les percussions.....	82
Figure 68 : <i>Ariane</i> , mes. 80-83, cuivres, percussions et cordes.....	83
Figure 69 : <i>Ariane</i> , mes. 69-70.....	84
Figure 70 : <i>Ariane</i> , mes. 264-268.....	85
Figure 71 : <i>Ariane</i> , mes. 231-233, vents.....	86
Figure 72 : <i>Ariane</i> , mes. 239-240, bois, cor, trompette, piano, violon I-II et alto.....	87
Figure 73 : <i>Ariane</i> , mes. 20.....	88
Figure 74 : <i>Ariane</i> , mes. 313.....	88
Figure 75 : <i>Ariane</i> , mes. 34, piano.....	89
Figure 76 : <i>Ariane</i> , mes. 116, réduction <i>tutti</i>	89
Figure 77 : <i>Ariane</i> , mes. 1, réduction cordes.....	89
Figure 78 : <i>Ariane</i> , mes. 80, réductions cuivres et cordes.....	89
Figure 79 : <i>Ariane</i> , mes. 51-54.....	90
Figure 80 : <i>Ariane</i> , mes. 130 à 132, piccolo, hautbois, clarinette, cuivres, percussions et piano.....	92
Figure 81 : <i>Ariane</i> , mes. 279-282, cuivres durs et caisse claire.....	93
Figure 82 : <i>Ariane</i> , mes. 317-325, sauf percussions et piano.....	94
Figure 83 : <i>Ariane</i> , mes. 342-347.....	95
Figure 84 : <i>Ariane</i> , mes. 351-355.....	96

Documents joints

Partitions

- *Mille chemins* (8.5 x 11, portrait)
- *Nos voix en lumière* (8.5 x 11, portrait)
- *Skye* (8.5 x 11, portrait)
- *Tous et chacun* (8.5 x 11, portrait)
- *La saison nouvelle* (8.5 x 11, portrait)
- *Odyssée festive* (8.5 x 11, portrait)
- *Ariane* (8.5 x 11, portrait)

CD audio

1. *Mille chemins*, par l'orchestre à cordes de l'Orchestre Philharmonique des Musiciens Étudiants, dirigé par Dina Gilbert, le 2 juin 2013 à la salle Jacques-Héту
2. *Nos voix en lumière*, fichier MIDI
3. *Skye*, par Daphnée Sincennes Richard et Sarah Ristorcelli, le 11 mars 2014 à la salle Claude-Champagne
4. *Tous et chacun*, par l'ensemble Kô, dirigé par Tiphaine Legrand, le 14 décembre 2013 au Mount-Royal United Church
5. *La saison nouvelle*, fichier MIDI
6. *Odyssée festive*, par l'Orchestre de l'Université de Montréal, dirigé par Jean-François Rivest, le 12 avril 2014 à la salle Claude-Champagne
7. *Ariane*, par le Nouvel Ensemble Moderne, dirigé par Fabián Panisello, le 3 avril 2014 à la Salle Bourgie