

Université de Montréal

Analyse de mon langage musical à travers trois œuvres

par
Giancarlo Scalia

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté de musique en vue de l'obtention du grade de
Maîtrise en composition instrumentale

Avril, 2014

© Giancarlo Scalia, 2014

Identification du jury

François-Hugues Leclair, président-rapporteur

Denis Gougeon, directeur de recherche

Alan Belkin, membre du jury

Résumé

Ce mémoire est une analyse de mon langage musical à travers trois œuvres récentes composées entre 2011 et 2013. Il présente une analyse en détail de trois compositions d'instrumentations différentes :

- *Akme*, pour piano seul
- *Les Yeux d'une fille dans un cimetière*, pour piano, violon, violoncelle, flûte et clarinette
- *Epitafe*, pour orchestre

Avec des exemples musicaux tirés de ces trois compositions, j'étudie plusieurs volets de mon approche de la composition musicale, notamment les influences extra-musicales, la forme, la mélodie, l'harmonie et l'orchestration.

En guise d'introduction, on retrouve également un chapitre qui traite de la place que les influences extra-musicales, la forme et la métrique occupent dans mon travail en général.

Mots clés : poésie, peinture, étymologie, mélodie, lyrisme, harmonie, forme, orchestration, analyse musicale

Abstract

This memoir is a musical analysis of my musical language through the study of three of my recent works that were composed between 2011 and 2013. It presents a detailed analysis of three compositions of varied instrumentation :

- *Akme*, for solo piano
- *Les Yeux d'une fille dans un cimetière*, for piano, violin, cello, flute and clarinette
- *Epitafe*, for orchestra

With musical examples taken from these works, I study various components of my approach to musical composition such as extra-musical influences, form, melody, harmony and orchestration.

As introduction to these studies, we find a chapter that speaks of the role that extra-musical influences, form and musical time holds in my work as a composer in general.

Key words: poetry, painting, etymology, melody, lyricism, harmony, form, orchestration, musical analysis

Table des matières

Chapitre I – Divers éléments de mon langage musical.....	1
Chapitre II – <i>Akme</i>.....	5
Chapitre III – <i>Les Yeux d'une fille dans un cimetière</i>.....	19
Chapitre IV – <i>Epitafe</i>	33
Premier mouvement.....	35
Deuxième mouvement	44
Troisième mouvement.....	55
Conclusion.....	63
Bibliographie	I
Annexe I – Exemple de graphique.....	II
Annexe II – Liste de compositions.....	III

Liste des figures

Figure 1, p.6 ; *Akme* (mesures 1 à 3)

Figure 2, p.7 ; *Akme* (mesures 3 et 4)

Figure 3, p.7 ; *Akme* (mesures 5 à 7)

Figure 4, p.8-9 ; *Akme* (mesures 19 à 22)

Figure 5, p.9 ; *Akme* (mesures 32 et 33)

Figure 6, p.9-10 ; *Akme* (mesures 40 à 43)

Figure 7, p.10 ; *Akme* (mesures 50, 54 et 58)

Figure 8, p.11 ; *Akme* (mesures 67 à 72)

Figure 9, p.12 ; *Akme* (mesures 78 et 79)

Figure 10, p.13 ; *Akme* (mesures 80 à 82)

Figure 11, p.14 ; *Akme* (mesures 95 à 100)

Figure 12, p.15 ; *Akme* (mesure 108)

Figure 13, p.16 ; *Akme* (mesures 125 et 126)

Figure 14, p.16 ; *Akme* (mesures 130 à 133)

Figure 15, p.17 ; *Akme* (mesures 154 et 155)

Figure 16, p.21 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 1 et 2)

Figure 17, p.22 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 16 et 17)

Figure 18, p.23 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 27 et 28)

Figure 19, p.24 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 33 à 38)

Figure 20, p.25 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 58 à 62)

Figure 21, p.27 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 90 à 93)

Figure 22, p.28 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 109 à 111)

Figure 23, p.29 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 126 à 128)

Figure 24, p.30 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 144 à 149)

Figure 25, p.31 ; *Les Yeux d'une fille dans un cimetière* (mesures 162 à 169)

Figure 26, p.36 ; *Epitafe – 1er mouvement* (mesures 1 à 9)

Figure 27, p.37 ; *Epitafe – 1er mouvement* (mesures 14 à 20)

Figure 28, p.38 ; *Epitafe – 1er mouvement* (mesures 29 à 33)

Figure 29, p.38 ; *Epitafe – 1er mouvement* (mesures 34 à 39)

Figure 30, p.39 ; *Epitafe – 1er mouvement* (mesures 50 à 56)
Figure 31, p.40 ; *Epitafe – 1er mouvement* (mesures 69 à 78)
Figure 32, p.41 ; *Epitafe – 1er mouvement* (mesures 94 à 106)
Figure 33, p.42 ; *Epitafe – 1er mouvement* (mesures 108 à 116)
Figure 34, p.43 ; *Epitafe – 1er mouvement* (mesures 119 à 130)
Figure 35, p.44 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 1 à 5)
Figure 36, p.45 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 5 et 6)
Figure 37, p.46 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 7 à 10)
Figure 38, p.47 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 7 à 11)
Figure 39, p.48 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 23 à 25)
Figure 40, p.48 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 25 à 27)
Figure 41, p.49 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 32 à 35)
Figure 42, p.50 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 60 à 65)
Figure 43, p.51 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 67 à 69)
Figure 44, p.51 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 73 à 76)
Figure 45, p.52 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 88 à 93)
Figure 46, p.54 ; *Epitafe – 2ième mouvement* (mesures 121 à 125)
Figure 47, p.56 ; *Epitafe – 3ième mouvement* (mesures 1 à 8)
Figure 48, p.56 ; *Epitafe – 3ième mouvement* (mesures 18 à 28)
Figure 49, p.57 ; *Epitafe – 3ième mouvement* (mesures 50 à 56)
Figure 50, p.58 ; *Epitafe – 3ième mouvement* (mesures 57 à 61)
Figure 51, p.59 ; *Epitafe – 3ième mouvement* (mesures 72 à 81)
Figure 52, p.60 ; *Epitafe – 3ième mouvement* (mesures 96 à 102)
Figure 53, p.61 ; *Epitafe – 3ième mouvement* (mesures 128 à 132)
Figure 54, p.61 ; *Epitafe – 3ième mouvement* (mesures 145 à 147)

Liste des documents sonores

1. *Akme*

Enregistrement de la création : 9 mai 2012, Salle Jean-Papineau-Couture, Montréal, Canada ; Giancarlo Scalia, piano.

2. *Les Yeux d'une fille dans un cimetière*

Enregistrement paru sur le disque *Autoportrait* de l'Ensemble Paramirabo en 2012.

3. *Epitafe* (premier mouvement)

Enregistrement d'une lecture par l'Orchestre de l'Université de Montréal sous la direction de Hugo Ribeiro ; 10 janvier 2014, Salle Claude-Champagne, Montréal, Canada.

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).