

Université de Montréal

**Trois compositions, trois genres musicaux et une
démarche programmatique :**
Le chat noir, La nébuleuse de la tour, Le livre de Thot

par

Dimitri Sacha Demers

Faculté de musique

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

Décembre 2009

© Dimitri Sacha Demers, 2009

Université de Montréal
Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé :

Trois compositions, trois genres musicaux et une démarche programmatique :
Le chat noir, La nébuleuse de la tour, Le livre de Thot

présenté par :
Dimitri Sacha Demers

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Robert Normandeau, président du jury
Jean Piché, directeur de recherche
Hugues Leclair, membre du jury

Mémoire accepté le : _____

Résumé

Ce mémoire expose les résultats de mon projet de recherche, qui consistait à élaborer et tester ma démarche compositionnelle s'appliquant aux musiques de pratique électroacoustique, instrumentale et mixte. Mon intention était d'uniformiser et de systématiser mon approche s'inscrivant essentiellement dans l'esthétique des romantiques. J'y combine musique à programme, partitions graphiques et autres techniques modernes de composition. Le premier chapitre est consacré à la description détaillée et commentée des trois étapes qui constituent mon travail de création : le programme, l'analyse ainsi que la structure et la forme. Pour expérimenter cette approche, j'ai composé trois pièces : *Le chat noir*, pièce mixte pour gamelan, bandes et traitements en temps réel et inspirée d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, *La nébuleuse de la tour*, pièce électroacoustique basée sur une partition graphique exécutée par une guitare et un trombone et, comme troisième pièce, *Le livre de Thot*, pour trio à cordes et piano, présentée en quatre mouvements inspirés d'autant de cartes du tarot. Les trois pièces sont décrites et analysées en fonction de ma démarche aux chapitres deux, trois et quatre, respectivement.

Mots-clés : démarche compositionnelle, musique à programme, musique instrumentale, musique mixte, électroacoustique, gamelan, trio à cordes avec piano.

Abstract

This thesis presents the results of my research project which consisted in elaborating and testing my compositional approach in three musical forms, namely, electroacoustic, instrumental, and mix. My aim was to systematize my approach—which belongs essentially with romantic aesthetics—and to make it uniform by combining program music, graphic partitions, and other modern compositional techniques. The first chapter is devoted to the detailed and commented description of the three stages of my creation process : program, analysis, as well as form and structure. To test my approach, I have composed three pieces, 1- *Le chat noir*, a mixed piece for gamelan, recording and real-time processing inspired by a novel by Edgar Allan Poes, 2- *La nébuleuse de la tour*, an electroacoustic piece based on a graphic partition and performed on guitar and trombone, and 3- *Le livre de Thot*, for string trio and piano and performed in four movements inspired by four tarot cards. These three pieces are described and analyzed in chapters two, three, and four respectively.

Keywords : compositional approach, program music, instrumental music, mixed music, electroacoustic, gamelan, string trio with piano.

Table des matières

Liste des tableaux	vii
Introduction	1
Chapitre I : Une démarche programmatique	3
1– Le programme	4
2– L’analyse	7
– a – L’analyse du programme	7
– b – Transposition de l’ambiance et des différents caractères	9
3– Forme et structure	12
Mes techniques de composition	12
La partition graphique	12
L’improvisation	13
Les matériaux sources	13
Conclusion sur ma démarche	14
Chapitre II : <i>Le chat noir</i>	15
1– Le programme	15
2– L’analyse	16
– a – L’analyse du programme	16
Le gamelan balinais	18
– b – Transposition de l’ambiance et des différents caractères	19
3– Forme et structure	20
Les principaux thèmes	23
Les éléments électroacoustiques	27
Le montage final	35
Extraits musicaux	36
Remarques générales	38

Chapitre III : <i>La nébuleuse de la tour</i>	39
1– Le programme.....	40
2– L’analyse	43
– a – L’analyse du programme	43
– b – Transposition de l’ambiance et des différents caractères	44
3– Forme et structure	45
Chapitre IV : <i>Le livre de Thot</i>	46
– I – Le Pendu.....	47
1– Le programme.....	47
2– L’analyse.....	47
3– Forme et structure.....	48
– II – L’Hermite.....	51
1– Le programme.....	51
2– L’analyse.....	51
3– Forme et structure.....	52
– III – Le Diable.....	55
1– Le programme.....	55
2– L’analyse.....	55
3– Forme et structure.....	56
– IV – Le Mat	60
1– Le programme.....	60
2– L’analyse.....	60
3– Forme et structure.....	61
Conclusion.....	61
Bibliographie.....	62
Annexes.....	I

Liste des tableaux

Tableau I.....	17
Tableau II.....	23
Tableau III.....	25
Tableau IV.....	26
Tableau V.....	28
Tableau VI.....	29
Tableau VII.....	30
Tableau VIII.....	32
Tableau IX.....	33
Tableau X.....	34
Tableau XI.....	49
Tableau XII.....	53
Tableau XIII.....	57
Tableau XIV.....	62

Enregistrements et simulations

- 1- *Le chat noir*, pour gamelan, bandes et traitements en temps réel. 11 minutes.
- 2- *La nébuleuse de la tour*, pièce acousmatique. Version stéréo. 11 minutes.
- 3- *Le livre de Thot*, pour trio à cordes et piano. Simulation Midi. 10 minutes.

Annexes

- I- Analyse, *Le chat noir*.
- II- Partition générale, *Le chat noir*.
- III- Patch Max/MSP.
- IV- Photos du montage, *Le chat noir*.
- V- Extraits musicaux, *Le chat noir*.
- VI- Partitions simplifiées, *Le chat noir*.
- VII- Partitions pour guitare et trombone, *La nébuleuse de la tour*.
- VIII- Partitions générales et individuelles, *Le livre de Thot*.

Documents sur DVD-Rom

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).