

Université de Montréal

Groove, Fanfare & Finale pour quintette de cuivres,
Voyage pour orchestre
et *Fantaisie* pour piano et orchestre

par
Martin Lachance

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de Maîtrise
en composition (M.Mus)
option Musiques de création

Août 2009

© Martin Lachance, 2009

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

Groove, Fanfare & Finale pour quintette de cuivres,
Voyage pour orchestre
et *Fantaisie* pour piano et orchestre

présenté par :
Martin Lachance

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Résumé

Le présent mémoire est une analyse de trois pièces musicales composées dans le cadre de ma maîtrise en composition instrumentale. L'analyse se concentrera sur divers points importants pour chacune de ces œuvres et détaillera la structure formelle de chacune.

Les œuvres présentées dans ce mémoire sont :

1. *Groove, Fanfare & Finale* pour quintette de cuivres ;
2. *Voyage* pour orchestre ;
3. *Fantaisie* pour piano et orchestre.

La composition de ces œuvres s'est révélée être un laboratoire de recherche exceptionnel pour l'élaboration d'un langage musical personnel. Ce langage se caractérise entre autre par des textures hautement contrapuntiques, une économie de moyens, la recherche de transitions efficaces entre diverses idées et un souci d'unité formelle.

Mots clés

COMPOSITION, QUINTETTE POUR CUIVRES, CONCERTO POUR PIANO, CONTREPOINT, ÉCONOMIE DE MOYENS, TRANSITIONS MUSICALES, UNITÉ FORMELLE.

Abstract

This memoir contains a musical analysis of three musical works. These works were composed as part of my master's degree in instrumental musical composition. The analysis will focus on some important aspects for each of these works, and will detail the structure of each.

The works analyzed in this memoir are:

1. *Groove, Fanfare & Finale* for brass quintet;
2. *Voyage* for orchestra;
3. *Fantasia* for piano and orchestra.

The composition of these works has provided a tremendous opportunity for me to develop a personal musical style. This style is characterized by highly contrapuntal textures, economy of means, a constant search for efficient transitions between musical ideas and an emphasis on structural unity.

Keywords

COMPOSITION, BRASS QUINTET, PIANO CONCERTO, CONTERPOINT, ECONOMY OF MEANS, MUSICAL TRANSITIONS, STRUCTURAL UNITY.

Table des matières

Résumé	iii
Abstract	iv
Table des matières	v
Liste des tableaux	viii
Liste des figures	x
Liste des documents spéciaux	xii
Liste des sigles et des abréviations	xiii
Remerciements	xiv
Notes au lecteur	xv
Introduction	1
1 <i>Groove, Fanfare & Finale</i>	3
1.1 Présentation	3
1.2 Groove	5
1.2.1 Présentation	5
1.2.2 Structure formelle	5
1.2.3 Matériel thématique	6
1.2.4 Analyse	7
1.2.4.1 Introduction (mes. 1-20)	7
1.2.4.2 Section A (mes. 21-80)	11
1.2.4.3 Section B (mes. 81-111)	17
1.2.4.4 Section A' (mes. 112-172)	19
1.2.4.5 Section B' (mes. 173-196)	23
1.2.4.6 Section A'' (mes. 197-200)	25
1.2.4.7 Coda (mes. 201-230)	25
1.3 Fanfare	27
1.3.1 Présentation	27
1.3.2 Structure formelle	27
1.3.3 Analyse	27
1.3.3.1 Section A (mes 1-40)	27
1.3.3.2 Section B (mes. 41-96)	30
1.3.3.3 Section A' (mes. 97-124)	31

1.4	Finale	33
1.4.1	Présentation	33
1.4.2	Structure formelle	33
1.4.3	Matériel thématique	33
1.4.4	Analyse	34
1.4.4.1	Section A (mes. 1-20)	34
1.4.4.2	Section B (mes. 21-72)	35
1.4.4.3	Section A' (mes. 73-122)	37
1.4.4.4	Section B' (mes. 123-132)	38
1.4.4.5	Section A'' (mes. 133-151)	38
1.4.4.6	Section C (mes. 152-204)	39
2	Voyage pour orchestre	41
2.1	Présentation	41
2.2	Structure formelle	42
2.3	Matériel thématique	43
2.4	Analyse	44
2.4.1	Section A (mes. 1-22)	44
2.4.2	Section B (mes. 23-40)	45
2.4.3	Section C (mes. 41-57)	47
2.4.4	Section D (mes. 58-88)	48
2.4.5	Section E (mes. 89-106)	50
2.4.6	Section F (mes. 107-138)	51
2.4.7	Section G (mes. 139-191)	53
2.4.8	Section A' (mes. 192-200)	57
3	Fantaisie pour piano et orchestre	59
3.1	Présentation	59
3.2	Structure formelle	59
3.3	Matériel thématique	60
3.4	Analyse	62
3.4.1	Introduction (mes. 1-22)	62
3.4.1.1	Sous-section I ₁ (mes. 1-12)	62
3.4.1.2	Sous-section I ₂ (mes. 13-17)	64
3.4.1.3	Sous-section I ₃ (mes. 18-22)	64
3.4.2	Section A (mes. 23-64)	65
3.4.2.1	Sous-section A ₁ (mes. 23-37)	66
3.4.2.2	Sous-section A ₂ (mes. 38-50)	67

3.4.2.3	Sous-section A ₃ (mes. 51-64)	68
3.4.3	Section B (mes. 65-173)	70
3.4.3.1	Sous-section B ₁ (mes. 65-79)	70
3.4.3.2	Sous-section B ₂ (mes. 80-91)	71
3.4.3.3	Sous-section B ₃ (mes. 92-109)	72
3.4.3.4	Sous-section B ₄ (mes. 110-149)	73
3.4.3.5	Sous-section B ₅ (mes. 150-173)	74
3.4.4	Section C (mes. 174-199)	74
3.4.5	Section D (mes. 200-289)	76
3.4.5.1	Sous-section D ₁ (mes. 200-223)	76
3.4.5.2	Sous-section D ₂ (mes. 224-233)	78
3.4.5.3	Sous-section D ₃ (mes. 234-260)	78
3.4.5.4	Sous-section D ₄ (mes. 261-283)	80
3.4.5.5	Sous-section D ₅ (mes. 284-289)	83
3.4.6	Coda (mes. 290-317)	84
	Conclusion	87
	Bibliographie	xvi

Liste des tableaux

Tableau I : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – Mouvements	3
Tableau II : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – I. <i>Groove</i> – Structure formelle	6
Tableau III : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – I. <i>Groove</i> – Motifs principaux	6
Tableau IV : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – I. <i>Groove</i> – Plan de l’introduction	8
Tableau V : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – I. <i>Groove</i> – Plan de la section A	12
Tableau VI : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – I. <i>Groove</i> – Plan de la section B	18
Tableau VII : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – I. <i>Groove</i> – Plan de la section A’	19
Tableau VIII : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – I. <i>Groove</i> – Plan de la section B’	23
Tableau IX : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – I. <i>Groove</i> – Plan de la section A’’	25
Tableau X : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – I. <i>Groove</i> – Plan de la Coda	25
Tableau XI : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – II. <i>Fanfare</i> – Structure formelle	27
Tableau XII : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – II. <i>Fanfare</i> – Plan formel de la section A	28
Tableau XIII : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – II. <i>Fanfare</i> – Plan formel de la section A’	31
Tableau XIV : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – III. <i>Finale</i> – Structure formelle	33
Tableau XV : <i>Groove, Fanfare & Finale</i> – III. <i>Finale</i> – Motifs principaux	34
Tableau XVI : <i>Voyage</i> – Structure formelle	42
Tableau XVII : <i>Voyage</i> – Thèmes et motifs principaux	43
Tableau XVIII : <i>Voyage</i> – Strates utilisées dans la section B (mes. 23-32)	46
Tableau XIX : <i>Voyage</i> – Strates utilisées dans la section F (mes. 120-138)	53
Tableau XX : <i>Voyage</i> – Sujet et contre-sujets de la fugue	54
Tableau XXI : <i>Voyage</i> – Schéma de l’exposition de fugue (mes.139-154)	54
Tableau XXII : <i>Voyage</i> – Schéma de la seconde partie de la fugue (mes. 160-170)	55
Tableau XXIII : <i>Voyage</i> – Strates orchestrales du climax (mes. 182-190)	56
Tableau XXIV : <i>Fantaisie</i> – Structure formelle	60
Tableau XXV : <i>Fantaisie</i> – Thèmes et motifs principaux	60
Tableau XXVI : <i>Fantaisie</i> – Sous-sections de la section A	62
Tableau XXVII : <i>Fantaisie</i> – Sous-sections de la section A	65
Tableau XXVIII : <i>Fantaisie</i> – Sous-section A ₁ – Types de discours	66
Tableau XXIX : <i>Fantaisie</i> – Sous-section A ₂ – Types de discours	67
Tableau XXX : <i>Fantaisie</i> – Sous-section A ₃ – Types de discours	68
Tableau XXXI : <i>Fantaisie</i> – Sous-sections de la section B	70
Tableau XXXII : <i>Fantaisie</i> – Sous-section B ₁ – Types de discours	70
Tableau XXXIII : <i>Fantaisie</i> – Sous-section B ₂ – Types de discours	71
Tableau XXXIV : <i>Fantaisie</i> – Sous-section B ₃ – Types de discours	72

Tableau XXXV : <i>Fantaisie</i> – Sous-section B ₄ – Types de discours	73
Tableau XXXVI : <i>Fantaisie</i> – Sous-section B ₄ – Alternances piano/ostinato d'orchestre	73
Tableau XXXVII : <i>Fantaisie</i> – Sous-section B ₅ – Types de discours	74
Tableau XXXVIII : <i>Fantaisie</i> – Section C – Types de discours	75
Tableau XXXIX : <i>Fantaisie</i> – Sous-sections de la section D	76
Tableau XL : <i>Fantaisie</i> – Sous-section D ₁ – Types de discours	76
Tableau XLI : <i>Fantaisie</i> – Sous-section D ₂ – Types de discours	78
Tableau XLII : <i>Fantaisie</i> – Sous-section D ₃ – Types de discours	78
Tableau XLIII : <i>Fantaisie</i> – Sous-section D ₄ – Types de discours	80
Tableau XLIV : <i>Fantaisie</i> – Polyrythmie aux mesures 271-273	83
Tableau XLV : <i>Fantaisie</i> – Sous-section D ₅ – Types de discours	83
Tableau XLVI : <i>Fantaisie</i> – Coda – Types de discours	84

Liste des figures

Figure 1.1 : Introduction de <i>Groove</i> – Exposition du motif z	8
Figure 1.2 : Annonce du motif y_1 à la mesure 5	9
Figure 1.3 : Annonciations du motif y_2	10
Figure 1.4 : Sommet de dissonances de l'introduction	11
Figure 1.5 : Imitation en miroir rétrograde des motifs x et y (mes. 21-22)	13
Figure 1.6 : Différentes saveurs du motif w	14
Figure 1.7 : Le motif de vagues	15
Figure 1.8 : Le modèle de la marche harmonique	16
Figure 1.9 : Sommet de A et prélude à la section B (mes. 74-81)	17
Figure 1.10 : Enchaînement entre la transition de la fin de B et A' (mes. 110-113)	19
Figure 1.11 : Motif y original versus motif y augmenté	20
Figure 1.12 : Polyrythmie dans la phrase f (mes. 119-121)	21
Figure 1.13 : Exemple de continuité entre la phrase f et la transition qui suit (mes. 123-126)	21
Figure 1.14 : Arrêt de la pulsation du <i>groove</i> (mes. 142-147)	22
Figure 1.15 : Décalage rythmique au cor (mes. 152-154)	23
Figure 1.16 : Différences entre d_1 et d_1'	24
Figure 1.17 : Le motif x' issu de x	26
Figure 1.18 : Le motif de base de la section A de <i>Fanfare</i>	27
Figure 1.19 : Analyse harmonique des mesures 1 et 2	28
Figure 1.20 : Fin de la section A (mes. 34-39)	29
Figure 1.21 : Motif de base de la section B, basé sur le triton	30
Figure 1.22 : Beethoven, Sonate pour piano Op.27 No.1 – 2 ^e mouvement, mes. 37-55	30
Figure 1.23 : Rythme beethovenien au début de la section B (mes. 41-48)	31
Figure 1.24 : Le motif principal s dérivé des premières phrases de la section A	35
Figure 1.25 : Phrase composite jouée par les deux trompettes (mes. 23-25)	36
Figure 1.26 : Transition entre B et A' via le motif s en augmentation au cor (mes. 67-74)	36
Figure 1.27 : Transition fluide passant de A' à B' (mes. 114-123)	38
Figure 1.28 : Transition de A'' vers C via le motif q augmenté à la trompette 2 (mes. 145-148)	39
Figure 1.29 : Motif composite q comme fond d'accompagnement pour la section C	40
Figure 2.1 : Fond orchestral discret aux cordes (mes. 1-7)	44
Figure 2.2 : Base harmonique de la section B – Ligne de contrebasse (mes. 23-37)	45
Figure 2.3 : Transition entre les sections B et C (mes. 37-43)	47
Figure 2.4 : Atmosphère d'oiseaux chantants dans la forêt créée par les bois (mes. 47-57)	48
Figure 2.5 : Thème r dérivé du thème q	49

Figure 2.6 : Cadence entre C et D – changement de couleur orchestrale (mes. 86-91)	50
Figure 2.7 : Le thème <i>p</i> original, et sa version harmonisée en choral à 4 voix aux cors.....	51
Figure 2.8 : Polymodalité entre les bois et les cordes (mes. 107-114)	52
Figure 2.9 : Le motif <i>y</i> (mes. 47) et son inversion (mes. 139).....	54
Figure 2.10 : Dérivation du thème du climax (mes. 182-184) à partir du thème <i>p</i>	56
Figure 2.11 : Fin discrète de <i>Voyage</i> pour orchestre (mes. 192-201)	57
Figure 3.1 : Mode mélodique principal, transposé sur do	62
Figure 3.2 : Accord initial de la <i>Fantaisie</i> pour piano et orchestre : Do maj ⁷ b ⁵ (mes. 1-8)	63
Figure 3.3 : Diverses formes possibles du motif <i>a</i> ₂ , toutes issues du motif original <i>a</i> ₁	64
Figure 3.4 : Entrées décalées des cordes sur le motif <i>c</i> (mes.18-20).....	65
Figure 3.5 : Parenté entre le motif <i>a</i> ₂ et le motif <i>d</i>	66
Figure 3.6 : Thème <i>p</i> composé de deux parties <i>p</i> ₁ et <i>p</i> ₂	67
Figure 3.7 : Modèle de marche (mes. 55-57).....	69
Figure 3.8 : Analyse du thème <i>q</i>	71
Figure 3.9 : Motif <i>d'</i> dérivé du motif <i>d</i>	72
Figure 3.10 : Motif <i>e</i> en augmentation, utilisé comme ostinato mélodique	73
Figure 3.11 : Le motif <i>g</i> dérivé de la tête du thème <i>q</i>	75
Figure 3.12 : Figure d'ostinato dérivée du motif <i>c</i>	77
Figure 3.13 : Thème <i>p</i> ₁ et sa variante aux mesures 204-206.....	77
Figure 3.14 : Figure d'accompagnement en staccato présente dans D ₁	77
Figure 3.15 : Grande vague orchestrale sur le motif <i>c</i> (mes. 239-242)	79
Figure 3.16 : Piano en hétérophonie par rapport à la ligne principale (mes. 261-263).....	82
Figure 3.17 : Décalage rythmique entre l'ostinato de trompettes et la pédale (mes. 261-262)	82
Figure 3.18 : Ostinato final au piano basé sur le motif <i>c</i> (mes. 298-299)	85
Figure 3.19 : Accords de piano et gamme sous-jacente issue des accords (mes. 309-310)	86
Figure 3.20 : Dernier mouvement mélodique, basé sur le mode principal (mes. 317)	86

Liste des documents spéciaux

Partitions

- *Groove, Fanfare & Finale* pour quintette de cuivres ;
- *Voyage* pour orchestre ;
- *Fantaisie* pour piano et orchestre.

Enregistrements

Un disque compact comprenant des simulations faites par ordinateur des pièces suivantes :

- *Groove, Fanfare & Finale* pour quintette de cuivres ;
- *Voyage* pour orchestre ;
- *Fantaisie* pour piano et orchestre.

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).