

Fiche signalétique du mémoire de
François R. Gauthier intitulé

**L'impact des changements technologiques
sur le travail de Paul Baillargeon
dans la série *Star Trek***

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).

Notez que la disposition et la mise en page des informations contenues dans cette fiche ne
reflètent pas nécessairement celles du mémoire.

Université de Montréal

L'impact des changements technologiques sur le travail de Paul Baillargeon dans la série *Star Trek*

par

François R. Gauthier

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures

en vue de l'obtention du grade de

Maître ès arts (M.A.) en musicologie

Décembre, 2010

© François R. Gauthier, 2010

Université de Montréal

Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

L'impact des changements technologiques sur le travail de

Paul Baillargeon dans la série *Star Trek*

Présenté par

François R. Gauthier

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Michel Duchesneau, Président-rapporteur

Philip Tagg, Directeur de recherche

Caroline Traube, Codirectrice de recherche

Pierre-Daniel Rheault, Membre du jury

Résumé

Le compositeur canadien Paul Baillargeon a réalisé la musique de plus de quarante épisodes des séries télévisées *Star Trek*, maintenant traduites et diffusées à travers le monde. *Star Trek* est l'une des dernières séries télévisuelles américaines ayant utilisé un orchestre symphonique d'envergure avant que ses principaux compositeurs réalisent eux-mêmes leurs bandes sonores à l'aide d'ordinateurs et d'échantillons numériques, remplaçant ainsi la cinquantaine de musiciens qui perpétuait la tradition acoustique de la production musicale à Hollywood. Non seulement ces outils influencent-ils la musique de Paul Baillargeon, mais ils transforment aussi son travail au sein de la postproduction des populaires séries télévisées. Ce regard microscopique sur l'influence des technologies musicales dans la création télévisuelle s'inscrit dans un contexte plus vaste qui concerne les transformations culturelles et sociales issues des rapides progrès technologiques auxquelles nous assistons depuis deux décennies.

Mots clés : bande sonore, composition, composition assistée par ordinateur, échantillon numérique, orchestre, Paul Baillargeon, postproduction, *Star Trek*, station de travail audionumérique, synthétiseur, télévision.

Abstract

Canadian composer Paul Baillargeon wrote the music for more than forty television shows for the *Star Trek* series, now translated and broadcasted around the world. *Star Trek* was one of the last television series produced by a complete symphonic orchestra when Paul Baillargeon started using computers and digital samples, thereby replacing those musicians that were perpetuating Hollywood's acoustical tradition. Not only do these tools affect the music of Paul Baillargeon, they also transform his work among the postproduction team of the popular television series. This close look at how musical technology influences composition and music production for that particular composer is part of a vast context in which technological progress has transformed our cultural and social fields for the past two decades.

Key words: computer assisted composition, digital audio workstation, music samples, orchestra, Paul Baillargeon, postproduction, scoring, soundtrack, Star Trek, synthesizer, television.

Table des matières

Résumé	iii
Abstract	iv
Table des matières	v
Liste des tableaux	vii
Liste des figures	viii
Liste des sigles et des abréviations.....	ix
Dédicace	x
Remerciements	xi
1. INTRODUCTION	1
1.1. Les changements technologiques	2
1.2. Choix méthodologiques.....	6
1.3. Les entretiens.....	9
1.4. À propos des partitions	12
2. PAUL BAILLARGEON À HOLLYWOOD	15
2.1. Introduction	16
2.2. Aperçu biographique	16
2.3. Le cadre de travail et l'acquisition du savoir faire	19
2.4. Aperçu historique des séries télévisées	22
2.5. La musique de <i>Star Trek</i>	25
3. LA PRODUCTION D'UNE BANDE SONORE CHEZ PARAMOUNT	32
3.1. Introduction	33
3.2. La séance de pointage	34
3.3. Les notes de pointage et le minutage des événements	35
3.4. La composition et l'orchestration	38
3.5. La séance d'enregistrement et le mixage définitif	42
3.6. Conclusion	51
4. DE L'ORCHESTRE À LA MACHINE	52
4.1. Introduction	53 vi

4.2. L'orchestre traditionnel dans les séries <i>Star Trek</i>	53
4.3. Le son <i>Star Trek</i>	55
4.4. De l'analogique au numérique	57
4.5. Réingénierie des processus.....	63
4.6. Un orchestre au bout des doigts	65
4.7. Jouer avec les machines	69
5. ANALYSES	76
5.1. Introduction	77
5.2. L'effet des technologies	77
5.3. Changements stylistiques	82
6. CONCLUSION	92
Bibliographie	101
Annexe A – Partition du top M11 de l'épisode <i>The Andorian Incident</i>	i
Annexe B – Épisodes <i>Star Trek</i> avec musique de Paul Baillargeon	iii
Annexe C – Liste ventilée des instruments de l'orchestre	iv vii

Liste des tableaux

Tableau I – Les séries *Star Trek* de 1987 à 2005 p. 24

Liste des figures

- Figure 2.1a – Mesures 1 à 12 du top M41 de l'épisode *The Darkling* p. 30
- Figure 2.1b – Mesures 13 à 24 du top M41 de l'épisode *The Darkling* p. 31
- Figure 3.1 – Notes de pointage de l'épisode *The Andorian Incident* p. 36
- Figure 3.2 – Minutage d'un top de l'épisode *The Andorian Incident* p. 37
- Figure 3.3 – Extrait d'une mélodie jouée au *duduk* p. 39
- Figure 3.4 – Top M23 tiré de l'épisode *The Darkling* p. 41
- Figure 3.5 – Extrait du top M15 de l'épisode *Friendship One* p. 48
- Figure 3.6 – Extrait du top M22 de l'épisode *Friendship One* p. 49
- Figure 4.1 – Différents modes de jeu p. 66
- Figure 4.2 – Nouvelle disposition d'instruments et de leurs articulations p. 67
- Figure 4.3 – L'architecture du système PLAY d'*EastWest* p. 68
- Figure 5.1 – Extrait du top M42 de l'épisode *The Darkling* p. 83
- Figure 5.2 – Ébauche musicale d'une nouvelle partition p. 89
- Figure 7.1 – Page d'accueil du système PLAY d'*EastWest* p. 98