

Université de Montréal

**Vers une musique numérique vivante : Regard sur le processus créatif
de quatre œuvres musicales**

par
Dominic Thibault

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de Maître en Musique (M.Mus.)
en Composition, Option : musique de création

Juin 2011

© Dominic Thibault, 2011.

Université de Montréal
Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé:

**Vers une musique numérique vivante : Regard sur le processus créatif
de quatre œuvres musicales**

présenté par:

Dominic Thibault

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes:

Mme Caroline Traube,	président-rapporteur
M. Jean Piché,	directeur de recherche
M. Robert Normandeau,	codirecteur de recherche
M. Philippe Leroux	membre du jury

Mémoire accepté le:

RÉSUMÉ

Ce mémoire présente quatre œuvres musicales composées dans le cadre d'une exploration des musiques numériques. La description de leur contexte de création et leur analyse témoignent d'une démarche méthodologique inspirée par l'improvisation, la collaboration et l'interprétation des musiques. Une introduction précise d'abord mon parcours musical et mes sources d'inspiration en plus de décrire les origines et les objectifs de mon projet. Le premier chapitre présente le contexte de création des quatre œuvres qui composent mon corpus. *De velours et d'acier* est une pièce acousmatique inspirée de la musique métal qui s'organise autour de matériaux sonores référentiels. *Un pied dans ma poubelle* est une pièce musicale mixte composée expressément pour l'ensemble de jazz contemporain [iks]. Sa composition a grandement fait évoluer ma conception de l'improvisation. La pièce *Enfant Robot au cœur fondant* est une recherche sur l'intégration des composantes électroacoustique et instrumentale dans une même musique. *Druckabfall* est une musique acousmatique qui a vu le jour suite à une collaboration théâtrale. Un deuxième chapitre offre une discussion sur la musique mixte et ses implications dans le processus créatif. Un ultime chapitre aborde de façon critique mon corpus en plus d'en extraire certaines préoccupations. Je propose alors une méthodologie de composition en plus de discuter de l'improvisation et de la collaboration comme moyens de développer mon processus créatif. Cette discussion d'ordre esthétique me permet d'établir des perspectives d'avenir pour ma création musicale.

Mots-clés : composition, acousmatique, musique mixte, méthodologie de composition, improvisation, collaboration, interprétation

ABSTRACT

This Master's thesis presents four musical works composed whilst researching numeric music. The description of their context of creation and their analysis indicate a methodological approach inspired by improvisation, collaboration and interpretation of music. First, an introduction describes my musical background and sources of inspiration in addition to describing the origins and objectives of my project. The first chapter presents the context, within which the four musical works were created. *De velours et d'acier* is an acousmatic work inspired by metal music. It is organized around a set of referential sounds. *Un pied dans ma poubelle* is a mixed music work composed specifically for the contemporary jazz band [iks]. My understanding of improvisation has greatly evolved with the composition of this work. The piece called *Enfant Robot au cœur fondant* was made during my research for integrating electroacoustic and instrumental components within a united music. *Druckabfall* is an acousmatic work born after a collaboration within the world of theater. The second chapter provides a discussion on mixed music and its implications in the creative process. The final chapter looks critically across my corpus to extract some aesthetic concerns. I then propose a methodology of composition and discuss the improvisation and collaboration as means to develop my creative process. This discussion allows me to enunciate my future musical practices.

Keywords : composition, acousmatic, mixed music, methodology of composition, improvisation, collaboration, interpretation

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	iv
ABSTRACT	v
TABLE DES MATIÈRES	vi
LISTE DES FIGURES	viii
LISTE DES ANNEXES	ix
DÉDICACE	x
REMERCIEMENTS	xi
INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DU CORPUS D'ŒUVRES	5
1.1 <i>De velours et d'acier</i>	5
1.1.1 Matériaux sonores	7
1.1.2 Structure de l'œuvre	7
1.1.3 Écriture de l'œuvre	8
1.2 <i>Un pied dans ma poubelle</i>	9
1.2.1 Programme de l'œuvre	10
1.2.2 Structure de l'œuvre	10
1.2.3 Le dispositif	11
1.2.4 La partition	13
1.2.5 Écriture de l'œuvre	14
1.3 <i>Enfant Robot au cœur fondant</i>	16
1.3.1 Le programme de l'œuvre	17
1.3.2 L'instrument	18
1.3.3 Le dispositif	20

1.3.4	Écriture de l'œuvre	22
1.4	<i>Druckabfall</i>	24
1.4.1	Matériaux sonores	25
1.4.2	Écriture de l'œuvre	26
1.4.3	Structure de l'œuvre	27
CHAPITRE 2 : DE L'ACOUSMATIQUE À LA MUSIQUE MIXTE		28
2.1	Une nouvelle interprétation de mes musiques	28
2.2	Conflit Abstrait/Concret	29
2.3	Des solutions	30
2.3.1	Concrétiser l'abstrait	30
2.3.2	Développer une écoute interne	31
2.3.3	Interpréter le concret	32
CHAPITRE 3 : ÉVALUATION CRITIQUE DE MON CORPUS		34
3.1	Évaluation critique	34
3.2	Une méthodologie de composition	38
3.3	L'improvisation	41
3.3.1	Fabrication de matériaux	42
3.3.2	Technique d'écriture	42
3.3.3	Une présentation vivante	43
3.4	La collaboration	43
CONCLUSION		46
SOURCES DOCUMENTAIRES		48

LISTE DES FIGURES

- 1.1 Prise de son utilisant une poubelle comme corps sonore (*Un pied dans ma poubelle*). 16
- 1.2 Vue en plongée de l'instrument utilisé par Joao Catalao pour l'interprétation de *Enfant Robot au cœur fondant*. 19
- 1.3 Baguettes et objets utilisés pour produire des sons sur les percussions. 21

LISTE DES ANNEXES

Annexe I :	Description du contenu du DVD	50
------------	---	----

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal (<http://www.bib.umontreal.ca/MU>).