

Université de Montréal

**Making Mountains out of Molehills:
works for small ensembles and solo instruments**

by
Mitchell Burke

Département de Composition
Faculté de Musique

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

Avril 2011

© Mitchell Burke, 2011

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

Making Mountains out of Molehills: works for small
ensembles and solo instruments

Présenté par :
Mitchell Burke

a été évaluée évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Alan Belkin, président-rapporteur
Ana Sokolovic, directeur de recherche
Hugues Leclair, membre du jury

Résumé

Ce document présente une collection d'œuvres composées sur une période de deux ans. Le premier chapitre comprend les sommaires des premières pièces de cet période, écrites pour des instruments solistes ou des petits ensembles. Le second chapitre consiste en une analyse approfondie de « *Three Constructions in Heavy Metal* », une pièce pour un ensemble de musique de chambre à six interprètes et un chef.

Les pièces sont présentées chronologiquement afin d'illustrer l'évolution du processus de composition, ainsi que d'exposer plusieurs éléments recyclés dans de nouveaux contextes.

Puisque toutes les pièces sont écrites pour des petits ensembles, l'accent est mis sur la maximalisation du potentiel sonore disponible. Ceci se passe tout d'abord au niveau instrumental, mais la présente analyse démontrera aussi sa pertinence au niveau des matériaux musicaux; en effet, presque tout le matériel dans « *Three Constructions in Heavy Metal* » peut être retracé, d'une quelconque façon, dans les pièces présentées dans le premier chapitre.

Mots-clés : Musique, composition, dualité, chambre, texture, ensemble, instrumental

Abstract

The following document presents a collection of pieces all composed during a two-year period. The first chapter consists of overviews of the earliest pieces, written for solo instruments or small ensembles, while the second chapter is an in-depth analysis of the most recent work, “*Three Constructions in Heavy Metal*” (a chamber piece for six performers and conductor).

The pieces are presented in a chronological order to illustrate the evolution of the compositional process as well as the way certain ideas are recycled and reused in new contexts in different pieces.

As all the pieces are written for small ensembles, there is an emphasis on maximizing the sonic potential available. This takes place at the instrumental level and, as analysis will show, at the level of the musical materials; nearly all the material in “*Three Constructions in Heavy Metal*” can be traced in some way to the pieces presented in the first chapter.

Keywords: Music, composition, duality, chamber, texture, ensemble, instrumental

Table of contents

Chapter 1: Chronological Overview of Early Works

1.1 – <i>Prelude no. 1</i> for Clarinet in Bb	p.3
1.1.1 – Structure/form	p.3
1.1.2 – Harmony	p.3
1.1.3 – Important motives/ideas:	p.4
1.2 – <i>Infected</i> for solo marimba	p.5
1.2.1 – Structure and Inspiration	p.5
1.2.2 – Harmony	p.6
1.3 – <i>The Waking</i> for soprano and piano	p.7
1.3.1 – Textual Considerations	p.7
1.3.2 – Harmony and melody	p.8
1.4 – <i>Five Miniatures for Wind Quintet</i>	p.10
1.4.1 – I	p.10
1.4.2 – II	p.10
1.4.3 – III	p.10
1.4.4 – IV	p.11
1.4.5 – V	p.12
1.5 – <i>Veni, Vidi, Flati</i> for Vocal Quartet	p.13
1.5.1 – Form and Harmony	p.14

Chapter 2: Three Constructions in Heavy Metal

Introduction	p.15
2.1 – Movement 1 : <i>Compete</i>	p.15

2.1.1 – General Remarks	p.15
2.1.2 – Structure	p.16
2.1.3 – Character of A	p.16
2.1.3.1 - Harmony	p.18
2.1.3.2 – Differences between A sections	p.21
2.1.4 – Character of B	p.23
2.1.4.1 – B1	p.24
2.1.4.2 – B2	p.25
2.2 – Movement 2: <i>Compliment</i>	p.27
2.2.1 - Inspiration	p.27
2.2.2 – Form and Metaphor	p.27
2.2.2.1 – <i>Low, Medium and High</i>	p.28
2.2.2.2 – Temporal Evolution and Structural Processes	p.29
2.2.3 – Harmony	p.30
2.2.3.1 – <i>Low</i>	p.32
2.2.3.2 – <i>Medium</i>	p.32
2.2.3.3 – <i>High</i>	p.33
2.3 – Movement 3: <i>Compromise</i>	p.35
2.3.1 – General Remarks	p.35
2.3.2 – Structure	p.36
2.3.3 – Character of E	p.37
2.3.3.1 – Harmony	p.38
2.3.4 – Character of F	p.39
2.3.4.1 – Harmony	p.42
Conclusion	p.43

Liste des tableaux

*Table 1 – Harmonic progression of **Compliment*** p. 29-30

Liste des figures

Chapter 1

<i>Ex. 1a and b</i>	p.4
<i>Ex. 2a and b</i>	p.4
<i>Ex. 3a and b</i>	p.4
<i>Ex. 4 – mm. 31-40</i>	p.5
<i>Ex. 5</i>	p.6
<i>Ex. 6 – Octatonic flourish</i>	p.8
<i>Ex. 7 – Whole tone flourish</i>	p.8

Chapter 2

<i>Ex 1a – mm. 14-20 – F# Pedal</i>	p.15
<i>Ex. 1b – mm. 27-33 – C Pedal</i>	p.15
<i>Ex. 1c – mm. 56-64 – A pedal</i>	p.16
<i>Ex. 1d – mm. 71-74 – Eb Pedal</i>	p.16
<i>Ex. 2a – mm. 2-5</i>	p.19
<i>Ex. 2b – mm. 7-9</i>	p.19
<i>Ex. 3 – mm. 22-25</i>	p.20
<i>Ex. 4 – mm. 79-88 – Final melodic gesture</i>	p.21
<i>Ex. 5 – mm. 37-44 – Converging melody</i>	p.23
<i>Ex. 6 – m. 100 – Three points in space</i>	p.24
<i>Ex. 7 – m. 102 – Compressed A</i>	p.24
<i>Ex. 8 – mm. 1-17</i>	p.31
<i>Ex. 9 – mm. 85-92</i>	p.32
<i>Ex. 10 – Harmonic progression of E sections</i>	p.36
<i>Ex. 11a – m. 22</i>	p.38
<i>Ex. 11b – m. 36</i>	p.38
<i>Ex. 11c – mm. 74-86</i>	p.39

Liste des documents spéciaux

Partitions et disque audio :

1. *Prelude no. 1* for solo clarinet
2. *Infected* for solo marimba
3. *The Waking* for piano and soprano (Jana Miller, Pierre-André Doucet)
- 4-8. *Five Miniatures* for Wind Quintet
9. *Veni, Vidi, Flati* for SATB quartet (Jana Miller, Emma Parkinson, Frank Mutya, Jeremy Carver-James)
10. *Three Constructions in Heavy Metal: I. Compete* (Nouvel Ensemble Moderne)
11. *II. Compliment*
12. *III. Compromise*

*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>*