

Université de Montréal

# **La Poésie québécoise comme source d'inspiration musicale**

par

Matthew Lane

Faculté de musique

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

Aout, 2011

© Matthew Lane, 2011

Université de Montréal  
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

La Poésie québécoise comme source d'inspiration musicale

Présenté par :  
Matthew Lane

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Ana Sokolović, président-rapporteur  
François-Hugues Leclair, directeur de recherche  
Robert Normandeau, co-directeur  
Alan Belkin, membre du jury

## Résumé

Ce mémoire analyse cinq pièces par Matthew Lane basées sur des poèmes québécois variés, afin d'expliquer plusieurs façons d'utiliser la poésie comme inspiration et matériel pour la musique, hors des choix traditionnels (chansons, symphonies à programme). Il comprend l'analyse des techniques utilisées pour la cohabitation des mondes instrumentaux et électroniques afin de créer un résultat musical convaincant. Il discute aussi de la manière dont le compositeur s'est servi de techniques de Composition Assistée par Ordinateur (COA).

Les pièces explorées sont :

- 1) Le Lézard Vert, basée sur un poème de Dany Laferrière  
(pour cor et bande)
- 2) L'Écho bouge beau, basée sur des poèmes de Nicole Brossard  
(pour ensemble de chambre et électroniques live)
- 3) Saisie, basée sur des poèmes de Pierre Nepveu  
(pour chœur, 3 récitants, et bande)
- 4) L'Héritage, basée sur un poème de Marc Vaillancourt  
(pour orchestre de chambre et sons déclenchés)
- 5) Sans titre à Montréal, basée sur un poème de Louis Carmel  
(pour quatuor à cordes)

**Mots-clés** : Poésie, Québec, CAO (Composition assistée par ordinateur), Électroacoustique, Sémiotique

## Abstract

This mémoire analyses five pieces by Matthew Lane based on various Québécois poems, in order to explain several of the ways that poetry can serve as musical inspiration and material beyond the traditional forms (songs, program symphonies). It includes the analysis of techniques used to convincingly present instruments and electronics as part of the same musical world. It also discusses the way in which the composer took advantage of Computer Assisted Composition (CAC) techniques.

The pieces explored are:

- 1) Le Lézard Vert, based on a poem by Dany Laferrière  
(for horn and tape)
- 2) L'Écho bouge beau, based on poems by Nicole Brossard  
(for chamber ensemble and live electronics)
- 3) Saisie, based on poems by Pierre Nepveu  
(for choir, three narrators and tape)
- 4) L'Héritage, based on a poem by Marc Vaillancourt  
(for chamber orchestra and prerecorded sounds)
- 5) Sans titre à Montréal, based on a poem by Louis Carmel  
(for string quartet)

**Keywords :** Poetry, Quebec, CAC (Computer Assisted Composition), Electroacoustics, Semiotics

## Table des matières

Résumé .....	i
Abstract .....	ii
Table des matières.....	iii
Liste des tableaux.....	vi
Liste des Figures .....	vii
Remerciements .....	x
Introduction.....	1
<b>La poésie dans la musique.....</b>	<b>1</b>
<b>Comment s’inspirer de la poésie.....</b>	<b>2</b>
<b>Mes antécédents artistiques.....</b>	<b>4</b>
<b>Démarche du projet.....</b>	<b>5</b>
<b>Chapitre 1 : <i>Le Lézard vert</i> et le développement mélodique .....</b>	<b>6</b>
<b>Informations générales .....</b>	<b>6</b>
<b>Structure .....</b>	<b>7</b>
<b>Développement mélodique.....</b>	<b>8</b>
Éléments de la mélodie .....	8
Les thèmes et leur lien avec la poésie.....	9
D’un thème à un autre par le biais de motifs .....	10
<b>Chapitre 2 : <i>Saisie</i> et l’interaction entre couches musicales.....</b>	<b>15</b>
<b>Une pièce à multiples dimensions .....</b>	<b>15</b>
<b>Le chœur comme accompagnateur .....</b>	<b>15</b>
<b>Structure .....</b>	<b>16</b>
<b>Tisser des liens entre le parlé, le chanté, et l’électronique.....</b>	<b>19</b>
Idées provenant de la narration.....	19
Idées provenant de l’électronique.....	21
Idées provenant du chœur .....	23

Éléments généraux tirées de la poésie .....	24
<b>Chapitre 3 : <i>L'Écho bouge beau</i> et la composition assistée par ordinateur .....</b>	<b>25</b>
<b>Généralités .....</b>	<b>25</b>
De la danse et de la poésie .....	25
À la recherche d'une poésie convenable.....	25
Traitement en temps réel.....	26
<b>Structures de « labeur » .....</b>	<b>27</b>
En lien avec la poésie et la danse.....	27
Utilisation de composition assistée par ordinateur .....	32
<b>Structures de « armée ».....</b>	<b>35</b>
En lien avec la poésie et la danse.....	35
Utilisation de composition assistée par ordinateur .....	38
<b>Structures d' « amour » .....</b>	<b>40</b>
En lien avec la poésie et la danse.....	40
Utilisation de composition assistée par ordinateur .....	43
<b>Chapitre 4 : <i>Sans titre à Montréal</i> et la poésie comme guide structurel .....</b>	<b>45</b>
<b>Poésie et thèmes musicaux .....</b>	<b>45</b>
<b>Structure .....</b>	<b>48</b>
<b>Harmonie .....</b>	<b>51</b>
<b>Chapitre 5 : <i>L'Héritage</i> et la poésie comme forme en transformation .....</b>	<b>53</b>
<b>Généralités .....</b>	<b>53</b>
<b>Structure du poème et de la pièce .....</b>	<b>53</b>
Déchiffrer la poésie comme évolution.....	54
Musique poétique : une évolution en parallèle.....	56
Éléments généraux tirés du poème .....	58
<b>Conclusion .....</b>	<b>61</b>
<b>Bibliographie.....</b>	<b>i</b>
<b>Documents joints.....</b>	<b>iv</b>
<b>Partitions .....</b>	<b>iv</b>

**CDs Audio ..... iv**  
    Parties électroniques .....iv  
    Simulations et enregistrements .....v  
**CD de données : Patches Max/MSP .....v**

## Liste des tableaux

Tableau 1 : Structure de <i>Le Lézard vert</i> .....	6
Tableau 2 : Structure de <i>Saisie</i> .....	16
Tableau 3 : Structure de « labeur » .....	27
Tableau 4 : Structure de « armée » .....	35
Tableau 5 : Structure d' « amour » .....	40
Tableau 6 : Structure de <i>Sans titre à Montréal</i> .....	49
Tableau 7 : Division du poème <i>L'Héritage</i> .....	53
Tableau 8 : Structure thématique de <i>L'Héritage</i> (début) .....	56
Tableau 9 : Structure thématique de <i>L'Héritage</i> (fin) .....	57



## Liste des Figures

Figure 1 : Thèmes de <i>Le Lézard vert</i> .....	9
Figure 2 : Thème 1 à thème 2.....	11
Figure 3 : m. 77 .....	11
Figure 4 : m. 83-84.....	12
Figure 5 : Montée de la note de base.....	13
Figure 6 : m. 105-106.....	14
Figure 7 : Harmonies m. 17-19 .....	17
Figure 9 : m. 68 .....	18
Figure 10 : m. 5 .....	19
Figure 11 : m. 31 .....	20
Figure 12 : m. 49-50.....	20
Figure 13 : m. 25 .....	21
Figure 14 : m. 12 .....	23
Figure 15 : m. 14 .....	24
Figure 16 : Le motif « Saisie » à m. 11 .....	24
Figure 17 : m. 8 .....	28
Figure 18 : m. 10-11 .....	28
Figure 19 : m. 17-18.....	30
Figure 20 : m. 54-55.....	31
Figure 21 : Sinusoïde de l'axe X d'un cercle .....	32
Figure 22 : courbe mélodique de A:b.....	33
Figure 23 : Courbe mélodique de section C.....	33
Figure 24 : m. 60 .....	34
Figure 25 : Échelle pour l'Armée .....	36
Figure 26 : Mélodie à m. 10 (flûte).....	36
Figure 27 : m. 19-20.....	37
Figure 28 : Construction de l'harmonie à m. 12 .....	39
Figure 29 : Transformation mélodique 2.....	39
Figure 30 : m. 10-12.....	41
Figure 31 : m. 11-12.....	41

Figure 32 : Flute, clarinette et violon. m. 14-15.....	42
Figure 33 : m. 5 .....	45
Figure 34 : m. 12 .....	46
Figure 35 : m. 12 .....	46
Figure 36 : m. 14-15.....	46
Figure 37 : m. 18 .....	47
Figure 38 : m. 20 .....	47
Figure 39 : m. 26 .....	48
Figure 40 : motif m. 148.....	51
Figure 41 : Échelles 1-4 .....	51
Figure 42 : Cheminement des idées poétiques .....	54
Figure 43 : Modes de <i>L'Héritage</i> .....	58
Figure 44 : <i>O Welt, ich muß dich lassen</i> de J.-S. Bach m. 1-4.....	58
Figure 45 : Canon au piano, m. 64-66.....	59

## Documents joints

### Partitions

- *L'Écho bouge beau* (21.6 cm x 27.9 cm, portrait)
- *Le Lézard vert* (21.6 cm x 27.9 cm, portrait)
- *Saisie* (21.6 cm x 35.6 cm, paysage)
- *Sans titre à Montréal* (21.6 cm x 35.6 cm, paysage)
- *L'Héritage* (21.6 cm x 35.6 cm, portrait)

### CDs Audio

#### Parties électroniques

1. *Saisie* bande
2. *Saisie* click
3. *Le Lézard vert* bande
4. *Le Lézard vert* click
5. *L'Héritage* Mesure 1
6. *L'Héritage* Mesure 7
7. *L'Héritage* Mesure 13 temps 3
8. *L'Héritage* Mesure 21
9. *L'Héritage* Mesure 38
10. *L'Héritage* Mesure 59
11. *L'Héritage* Mesure 66
12. *L'Héritage* Mesure 85
13. *L'Héritage* Mesure 91
14. *L'Héritage* Mesure 105
15. *L'Héritage* Mesure 113

16. *L'Héritage* Mesure 139
17. *L'Héritage* Mesure 164
18. *L'Héritage* Mesure 178
19. *L'Héritage* Mesure 180
20. *L'Héritage* Mesure 183
21. *L'Héritage* Mesure 193
22. *L'Héritage* Mesure 206
23. *L'Héritage* Mesure 213
24. *L'Héritage* Mesure 228
25. *L'Héritage* Mesure 239

### **Simulations et enregistrements**

1. *Le Lézard vert* (Mara Pellerin, cor)
2. *Saisie* (chanteurs de l'ensemble *Kô* : noms)
3. *L'écho bouge beau* : « Labeur » (Anne-Marie Grimard, flûte; Gabriel Paquin-Buki, clarinette; Marc-Olivier Lamontagne, guitare; Daphnee Sincennes Richard, violon; Noémie Raymond-Fiset, violoncelle.)
4. *L'écho bouge beau* : « Armée » (idem)
5. *L'écho bouge beau* : « Amour » (idem)
6. *Sans titre à Montréal* (simulation d'ordinateur)
7. *L'Héritage* (*Le Nouvel Ensemble Moderne*; Lorraine Vaillancourt, chef)

### **CD de données : Patchs Max/MSP**

Nécessite un ordinateur avec MacOS X 10.6 ou supérieur. Ouvrez et installez *Max5Runtime\_47862.dmg*, et ensuite ouvrez *application*. Tous les autres patchs découlent du patch central.

Nécessite une carte de son avec au moins cinq entrées et deux sorties.

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>)