

Université de Montréal

Quatre éléments dans la musique d'Alexander Pozdnyakov

par
Alexander Pozdnyakov

Département de composition
Faculté de musique

Thèse présentée à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de Docteur en musique (D. Mus),
en Composition,
option composition instrumentale

Mai 2011

© Alexander Pozdnyakov, 2011

Université de Montréal
Faculté de musique

Cette thèse intitulée :

Quatre éléments dans la musique d'Alexander Pozdnyakov

présenté par :

Alexander Pozdnyakov

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

Hugues Leclair
président-rapporteur

Alan Belkin
directeur de recherche

Denys Gougeon
membre du jury

Laurie Radford
examineur externe

représentant du doyen

Acknowledgements

I wish to express my gratitude to my supervisor, Prof. Dr. Alan Belkin who was abundantly helpful and offered invaluable assistance, support and guidance.

Special thanks to Sergei Tulenev and Elias-Axel Petterson for their linguistic assistance.

I also wish to express my love and gratitude to my beloved wife Tatiana.

Résumé

La présente recherche développe le projet d'écrire quatre compositions pour différents groupes d'instruments réunies autour de l'idée des quatre éléments (terre, eau, feu, air). La recherche comprend : une courte description de l'idée même de ces éléments dans la culture en général et en musique en particulier; l'éclairage du brusque changement au début du vingtième siècle présentant tout une autre approche, avec de grands compositeurs comme Debussy, Scriabine et Stravinsky; la partie principale avec l'analyse des œuvres musicales et les conclusions.

Bien que la portée de l'idée même des éléments ait été estimée à sa juste valeur, son rôle dans la musique n'a jamais été suffisamment évalué. L'idée des éléments et la création de la musique expriment un aspect dynamique de l'être et le principe de l'unité dans la diversité. A ma connaissance un pareil rapprochement n'a encore jamais été signalé, ce qui permet de le considérer comme l'hypothèse de ladite recherche.

Comme les compositions de mon doctorat comptent sept œuvres unies par le même sujet, on peut parler de différentes manifestations de l'idée des éléments et de la diversité des moyens. Telle est la valeur principale de la recherche. Quatre œuvres analysées – « On a Russian Theme » pour orchestre symphonique, « Zodiac Signs » pour orchestre de chambre, « Mount Fuji » pour deux pianos et orchestre, « Que Dieu Soit » pour chœur, orgue et hautbois - présentent une sorte de cycle malgré la différence de genres et d'instruments. Bien que les quatre éléments soient présents différemment dans chaque œuvre, un unique élément domine dans chacune : la terre dans « Sur un Thème Russe », l'eau dans « Signes de Zodiac », le feu dans « Fuji », l'air dans « Que Dieu Soit ».

La particularité de l'analyse est l'accent porté sur l'expression des éléments par les moyens de la musique. C'est tout d'abord l'orchestration et la texture ainsi que l'harmonie, la mélodie, le contrepoint et la forme.

Mots-clés : musique, composition, analyse, quatre éléments, unité, diversité.

Abstract

The present thesis analyses the ideas of four works for various orchestral ensembles, all united by the concept of the four elements of nature: earth, water, fire, and air. This includes a brief consideration of what meaning has been attached to the idea of the elements in culture in general and in music in particular; a review of the qualitative change in the approach to the idea of the elements which occurred at the turn of the twentieth century in the works of composers such as Debussy, Scriabin, and Stravinsky; and an analysis of musical works with conclusions.

Although the idea of the elements has been considered thoroughly in the history of human thought, the application of this idea to music has been clearly underestimated. At its deepest level, both the idea of the elements in its universal meaning and musical creativity per se express the dynamic aspect of being and unity in diversity. To my knowledge, this connection has never been observed, which is why this connection can be considered as a hypothesis of the present thesis. Since this doctoral project encompasses seven works exploring the same theme, it would be only logical to use a multi-faceted presentation of the idea of the elements and its multifarious expression by a variety of means. This is the main purpose of the present project. The selection of four out of the seven works for analysis is further explained in the main body of the dissertation.

The four works under consideration are *On a Russian Theme* for symphony orchestra, *Zodiac Signs* for chamber orchestra, *Mount Fuji* for two pianos and orchestra, and *Que Dieu Soit* for choir, organ, and oboe. Together the four works constitute a kind of cycle despite the variety of genres and performing groups. In each piece, one of the four elements assumes a dominant position, although the elements are presented differently in each of the works. In *On a Russian Theme*, earth is in the foreground; in *Zodiac Signs*, it is water; in *Mount Fuji*, fire; and in *Que Dieu Soit*, air. The particularity of the present analysis is the emphasis laid on the expression of the elements by musical means and their unity as far as artistic imagery is concerned.

Keywords: music, composition, analysis, four elements, unity, diversity.

Table of Contents

Introduction.....	1
Chapter 1: <i>On a Russian Theme</i>	11
Chapter 2: <i>Signs of the Zodiac</i>	23
Chapter 3: <i>Mount Fuji</i>	45
Chapter 4: <i>“Que Dieu Soit!”</i>	57
Conclusion.....	64
Bibliography.....	65

List of Figures

Figure 1.1 – The original theme <i>Ei ukhnem</i>	15
Figure 1.2 – First variation.....	15
Figure 1.3 – Second variation.....	16
Figure 1.4 – Fourth variation.....	16
Figure 1.5 – Fifth variation (beginning).....	17
Figure 1.6 – Fifth variation (second part).....	17
Figure 1.7 – Sixth variation – theme of the fugue.....	17
Figure 1.8 – Beginning of fifth variation	19
Figure 2.1 – First motif of <i>Aries</i>	24
Figure 2.2 – Timpani part of <i>Aries</i> , beginning.....	24
Figure 2.3 – The theme of <i>Taurus</i> (first phrase).....	25
Figure 2.4 – The theme of <i>Taurus</i> (second phrase).....	26
Figure 2.5 – Two elements of <i>Gemini</i>	27
Figure 2.6 – Reversed variants of the second element.....	28
Figure 2.7 – The theme of <i>Cancer</i>	29
Figure 2.8 – Melodic development in <i>Leo</i>	30
Figure 2.9 – Beginning of <i>Virgo</i>	32
Figure 2.10 – Closing measures of <i>Virgo</i>	33
Figure 2.11 – Beginning of <i>Scorpio</i>	35
Figure 2.12 – Development in <i>Sagittarius</i>	35
Figure 2.13 – The theme of <i>Capricorn</i>	37
Figure 2.14 – Six-part <i>stretto</i> in <i>Capricorn</i>	38
Figure 2.15 – Melodic development in <i>Aquarius</i>	39
Figure 2.16 – Poly-harmony in <i>Pisces</i>	41
Figure 3.1 – The theme of <i>Mount Fuji</i>	44
Figure 3.2 – First variation.....	45

Figure 3.3 – Second variation.....	45
Figure 3.4 – Third variation.....	46
Figure 3.5 – Fourth variation.....	46
Figure 3.6 – Sixth variation.....	47
Figure 3.7 – Seventh variation.....	47
Figure 3.8 – Eighths variation	48
Figure 3.9 – Ninth variation.....	49
Figure 3.10 – <i>Stretto</i> from fugue	50
Figure 3.11 – Eleventh variation	50
Figure 3.12 – Measures 97 – 98.....	51
Figure 4.1 – The leading motif of <i>Que Dieu Soit</i>	58
Figure 4.2 – Development in organ part.....	59
Figure 4.3 – Second section.....	59
Figure 4.4 – Third section.....	60
Figure 4.5 – Concluding section.....	61
Figure 4.6 – Measures 1 – 7.....	62
Figure 4.7 – Measures 33 – 36.....	63
Figure 4.8 – Measures 69 – 72.....	64

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