

Université de Montréal

**Stratégies de composition dans la musique mixte et
assistée par ordinateur**

par

Ana Dall'Ara-Majek

Faculté de Musique

Mémoire présenté à la Faculté de Musique
en vue de l'obtention du grade de maîtrise
en musique composition
option musiques de création

avril, 2011

© Dall'Ara-Majek, 2011

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

Stratégies de composition dans la musique mixte et assistée par ordinateur

Présenté par :

Ana Dall'Ara-Majek

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

M. Jean Piché

Président-rapporteur

M. Robert Normandeau

Directeur de recherche

M. Philippe Leroux

Co-directeur

Mme. Ana Sokolovic

Membre du jury

Résumé

La recherche propose une analyse des stratégies qui entrent en jeu dans la composition de musique mixte et la composition assistée par ordinateur. Elle met en relief les caractéristiques de trois écritures (instrumentale, électroacoustique et programmation informatique) afin de les postuler comme fondements de différentes approches musicales. Ces approches sont ensuite examinées en tant qu'entrées possibles dans un projet, démarches impliquant un statut spécifique du compositeur, et caractéristiques qui résultent de leur interaction, afin de former l'ensemble des stratégies de composition. À travers la réalisation de projets musicaux, la recherche propose d'appliquer quatre stratégies différentes dans l'objectif d'explorer de nouvelles méthodologies. L'expérimentation a mis en évidence les facteurs conduisant au respect ou à la déviation des partis pris, et a ouvert la voie au questionnement de l'influence du « faire » sur « l'entendre ».

Mots-clés : musique mixte, composition assistée par ordinateur, écriture, démarche, stratégie.

Abstract

This research proposes an analysis of the strategies that come into play in the composition of mixed and computer-assisted musical works. It highlights the characteristics of three compositional practices (instrumental, electroacoustic, and computer programming) in order to represent them as the foundation of different musical approaches. These approaches are then analyzed as possible starting points for a project, as processes implying a particular status of the composer and characteristics which result from their interaction, in order to form the entirety of compositional strategies. Through the realization of musical projects, the research proposes to apply four different strategies with the goal of exploring new methodologies. This experimentation has demonstrated the factors leading to the respect for or the deviation from biases and has opened the way to the questioning of the influence of the “doing” on the “hearing”.

Keywords : mixed music, computer-assisted composition, composition writing process, strategy.

Table des matières

Introduction.....	12
1. Quelques aspects de trois écritures	15
1.1. L'écriture instrumentale.....	15
1.1.1. Neumes.....	15
1.1.2. Notation traditionnelle	17
1.1. 3. De la note à la valeur numérique.....	17
1.1.4. Les partitions graphiques	18
1.1.5. Quelques influences... ..	20
1.2. L'écriture électroacoustique.....	20
1.2.1. Vers la vision du son.....	21
1.2.2. Quelques influences... ..	22
1.3. L'écriture informatique	23
1.3.1. Un mode de raisonnement.....	24
1.3.2. Du code à la programmation visuelle.....	25
1.3.3. L'aléatoire	26
1.3.4. Vitesse de calcul et temps réel	28
2. Stratégies de composition	29
2.1. Un réseau d'entrées	29
2.1.1. Choisir une entrée principale	30
2.2.2. Choisir plusieurs entrées simultanément.....	30
2.2.3. Bloquer une écriture.....	30
2.2.4. Va-et-vient entre les écritures	31
2.2. Un ensemble de démarches et leurs implications	32
2.2.1. Démarches abstraite et concrète : le compositeur penseur, le compositeur expérimentateur.....	32
2.2.2. Démarche instrumentale : le compositeur instrumentiste - luthier	34
2.2.3. Démarche technique : le compositeur programmeur	35

2.2.4. Temps réel ou différé?	36
2.2.5. Interactions entre les démarches	37
2.3. Des sorties... ..	39
3. Laboratoire musical n°1 : Ubukho	41
3.1. Informations générales	41
3.2. Dispositif	41
3.3. Contexte	42
3.4. Démarche et Parti pris	43
3.4.1. Improvisation pour la constitution d'une banque sonore	44
3.4.2. Déchiffrage des esquisses	44
3.4.3. Réécritures et déchiffrage en parallèle au montage sur la bande	45
3.4.4. Ajustement de la version finale	45
3.5. Résultat de la démarche	46
3.6. Analyse de l'œuvre	46
3.6.1. Matériel instrumental	46
3.6.2. Matériel électroacoustique	48
3.6.3. Forme	49
3.6.4. Spatialisation	52
3.6.5. Symbolisme	54
4. Laboratoire musical n°2 : La Lechuga	55
4.1. Informations générales	55
4.2. Contexte	55
4.3. Démarche et parti pris	57
4.4. Analyse de l'œuvre	59
4.4.1. Les prises de sons	59
4.4.2. Les personnages sonores et les thématiques	59
4.4.3. Sections musicales de l'œuvre	60
4.4.4. Symbolisme	63
4.5. Résultats de la démarche	64

5. Laboratoire musical n°3 : Sept Mimes Messagers.....	65
5.1. Informations générales.....	65
5.2. Contexte et démarches.....	65
5.3. Analyse de l'œuvre.....	66
5.3.1. Matériau harmonique.....	66
5.3.2. Forme.....	67
5.4. Le projet Open Music.....	69
5.5. Description des mouvements.....	69
5.5.1. Lundi.....	69
5.5.2. Vendredi.....	70
5.5.3. Mardi.....	70
5.5.4. Jeudi.....	71
5.5.5. Mercredi.....	72
5.5.6. Samedi.....	72
5.5.7. Dimanche.....	73
5.6. Résultats de la démarche.....	73
6. Laboratoire musical n°4 : Echos de l'Invisible.....	75
6.1. Informations générales.....	75
6.2 Dispositif.....	75
6.3. Contexte.....	76
6.4. Démarche et Parti pris.....	76
6.5. Analyse de l'œuvre.....	76
6.5.1. Matériau harmonique.....	77
6.5.2. Matériau rythmique.....	78
6.5.3. Matériau électroacoustique.....	79
6.5.4. Forme.....	80
6.6. Résultats de la démarche.....	82
Conclusion.....	83
Bibliographie.....	85

Annexes.....	90
--------------	----

Liste des figures

Figure 1 Tableau des neumes.....	16
Figure 2 De la notation traditionnelle vers la valeur numérique (coordonnées x,y d'un graphe).....	18
Figure 3 Extrait de <i>Kontakte</i> (K. Stockhausen)	18
Figure 4 Outil crayon	21
Figure 5 Exemple d'un patch Max/msp.....	26
Figure 6 Entrées par quatre écritures	29
Figure 7 Dispositif audio de <i>Ubukho</i>	42
Figure 8 Exemple d'alternance entre parties électroacoustique et instrumentale	43
Figure 9 Extrait 01, coups de pinceau : notes – éoliens – clefs	47
Figure 10 Extrait 02, coups de pinceau : sons multiphoniques - notes – bande	47
Figure 11 Extrait 03, coups de pinceau : note - son multiphonique – éolien.....	48
Figure 12 Extrait 04, coups de pinceau : slaps - éoliens	48
Figure 13 Extrait 05 : Alternance instrument/bande, rapide.....	49
Figure 14 Extrait 06 : Alternance instrument/bande, lente	50
Figure 15 Extrait 09 : Apparition de Ubukhu (le double).....	52
Figure 16 Schéma de spatialisation dans <i>Ubukho</i>	53
Figure 17 René Magritte : La Chambre d'écoute (1958)	56
Figure 18 René Laloux : Les Escargots (court-métrage de 1965)	56
Figure 19 La laitue (photo: F. Raujo Santos).....	57
Figure 20 : Réduction harmonique de l'improvisation originale.....	67
Figure 21 : Les mouvements des Sept Mimes Messagers, sur ce schéma, chaque graphique est une interprétation d'un neume	68
Figure 22 Courbes du Mardi	71

Figure 23 Longue - Brève	71
Figure 24 : Porrectus simple et complexe	71
Figure 25 Quatre accords du piano dans <i>Echos de l'Invisible</i>	77
Figure 26 : Résonances dans <i>Echos de l'Invisible</i>	77
Figure 27 : Progression harmonique dans <i>Echos de l'Invisible</i>	78
Figure 28 : Chute 1 – exemple d'un objet qui tombe, se cogne sur une paroi et rebondit...	79
Figure 29 : Chute 2 - exemple d'un objet qui tourne sur lui-même et s'étale rapidement ...	79
Figure 30 « Invisible » sur <i>Audiosculpt</i>	80

Liste des documents spéciaux

Détail du contenu du disque de données (CD-R) :

1-Ubukho

Dallara_Ana_Ubukho.aif

Extraits Sonores

Dallara_Ana_01-note-eolien-clefs.aif
Dallara_Ana_02-multiph-note-bande.aif
Dallara_Ana_03-note-multiph-eolien.aif
Dallara_Ana_04-slaps-eoliens.aif
Dallara_Ana_05-alternance_1.aif
Dallara_Ana_06-alternance_2.aif
Dallara_Ana_07-Morphing.aif
Dallara_Ana_08-Morphing.aif
Dallara_Ana_09-Ubukhu_la_Presence.aif

2-La_Lechuga

Dallara_Ana_LaLechuga.aif

Extraits Sonores

Dallara_Ana_01-Fantasma1.aif
Dallara_Ana_02-Lechuga1.aif
Dallara_Ana_03-Fantasma2.aif
Dallara_Ana_04-Lechuga2.aif
Dallara_Ana_05-Personnages-fascines.aif
Dallara_Ana_06-Fantasma3.aif
Dallara_Ana_07-Lechuga3.aif
Dallara_Ana_08-Lechuga4.aif
Dallara_Ana_09-Fantasma4_voix_affolees.aif
Dallara_Ana_10-Lechuga4-digestion.aif
Dallara_Ana_11-balises.aif
Dallara_Ana_12-laitueparlante.aif

3-Sept_Mimes_Messagers

Dallara_Ana_SeptMimesMessagers.aif

4-Echos_de_Invisible

Bande-declenchements

Dallara_Ana_Echos-d01.aif
Dallara_Ana_Echos-d02.aif
Dallara_Ana_Echos-d03.aif
Dallara_Ana_Echos-d04.aif

Dallara_Ana_Echos-d05.aif
Dallara_Ana_Echos-d06.aif
Dallara_Ana_Echos-d07.aif
Dallara_Ana_Echos-d08.aif
Dallara_Ana_Echos-d09.aif
Dallara_Ana_Echos-d10.aif
Dallara_Ana_Echos-d11.aif
Dallara_Ana_Echos-d12.aif
Dallara_Ana_Echos-d13.aif
Dallara_Ana_Echos-d14.aif
Dallara_Ana_Echos-d15.aif
Dallara_Ana_Echos-d16.aif
Dallara_Ana_Echos-d17.aif

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>).