

Université de Montréal

LES CARREFOURS DE LA COMPOSITION

De la musique comme art de la scène

Par

Benoît Côté

Faculté de musique

Thèse présentée à la Faculté de musique
en vue de l'obtention du grade de Doctorat en musique
option composition instrumentale.

Avril 2012

©Benoît Côté 2012

Université de Montréal

Faculté de musique

Cette thèse intitulée :

Les carrefours de la composition : de la musique comme art de la scène

présentée par : **Benoît Côté**

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

Denis Gougeon

président-rapporteur

Michel Longtin

directeur de recherche

François-Hugues Leclair

membre du jury

Michel Gonneville

examineur externe

Résumé

Cette thèse aborde le thème de la présentation sur scène d'une œuvre musicale contemporaine. La recherche se développe à partir de projets de composition mettant la notion d'art de la scène à l'avant-plan. Chacune des œuvres soumises cherche, à des degrés variables, à intégrer le souci de la présentation sur scène en tant que paramètre de composition.

Dans la première partie du présent document, la recherche se déploie à partir des notions suivantes : l'entourage d'une œuvre, le procédé compositionnel comme métaphore, l'interaction entre musique et paroles, les jeux avec les références musicales ainsi que les rencontres possibles avec le corps, le jeu et l'objet.

La seconde partie de la thèse se penche sur quatre œuvres. À travers l'analyse de l'approche et des divers procédés utilisés dans ces pièces, on pourra observer l'évolution du thème et ses diverses déclinaisons.

Sur une note plus générale, cette thèse propose diverses avenues pour favoriser un élargissement du potentiel sémantique de la musique contemporaine.

Liste des œuvres soumises avec la thèse : *Les chiens* (2005), *Pan-toutt* (2007), *La Fugue* (2007), *Quelque composée qu'elle soit* (2008), *Only When the Tide Goes Out Do You Know Who Has Been Swimming Naked* (2009), *Bungalopolis* (2010), *Renaissance* (2011).

Mots clés : **musique contemporaine, paramètre compositionnel, procédé compositionnel, art de la scène, théâtralisation, conventions théâtrales.**

English resume

This thesis examines the theme of performing a composition of contemporary music on the stage. The research takes as its basis multiple composition projects putting the idea of music as a performing art at the forefront. Each piece submitted integrates, at different levels, the notion of on-stage performance as a compositional parameter.

The first part of this document examines the concepts of the “surroundings” of a piece, compositional processes as metaphors, music and speech interaction, musical references, possible encounters between the body, playacting and objects.

The second part of the thesis analyses four compositions. By examining the artistic approach and diverse processes used in these pieces, we will follow the evolution of the theme in its many variations.

More generally, this thesis suggests different ways in which the semantic potential of contemporary music can be expanded.

List of pieces submitted : **Les chiens** (2005), **Pan-toutt** (2007), **La Fugue** (2007), **Quelque composée qu'elle soit** (2008), **Only When the Tide Goes Out Do You Know Who Has Been Swimming Naked** (2009), **Bungalopolis** (2010), **Renaissance** (2011).

Keywords : **contemporary music, compositional parameters, compositional processes, performing arts, theatricalization, theatrical conventions.**

TABLE DES MATIÈRES

Dédicace	VII
Remerciements	VIII
PARTIE 1	1
1.1 REMARQUES LIMINAIRES	2
1.1.1 Les marges de la composition.....	2
1.1.2 Un carrefour.....	4
1.2 L'ÉTABLISSEMENT DU PARADIGME	7
1.2.1 Les conventions.....	7
1.2.2 Le survol des champs explorés.....	11
1.2.3 La méthode de travail.....	12
1.3 L'ENTOURAGE	15
1.4 LE PROCÉDÉ COMME MÉTAPHORE	22
1.5 L'INTERACTION ENTRE MUSIQUE ET PAROLES	30
1.6 LES JEUX AVEC RÉFÉRENCES	33
1.7 LA RENCONTRE AVEC LE CORPS, LE JEU ET L'OBJET	36
PARTIE 2	38
2.1 PAN-TOUTT	40
2.1.1 L'entourage de l'œuvre.....	40
2.1.2 Le procédé comme métaphore.....	42
2.1.3 Les jeux avec références.....	48
2.2 LA FUGUE	49
2.2.1 L'entourage de l'œuvre.....	49

2.2.2	Le procédé comme métaphore.....	52
2.2.2.1	Exemple 1.....	57
2.2.2.2	Exemple 2.....	62
2.2.2.3	Exemple 3.....	63
2.2.3	Les jeux avec références.....	69
2.3	<i>QUELQUE COMPOSÉE QU'ELLE SOIT</i>	73
2.3.1	L'entourage de l'œuvre.....	73
2.3.2	Le procédé comme métaphore.....	78
2.3.3	Les jeux avec références.....	93
2.4	<i>ONLY WHEN THE TIDE GOES OUT DO YOU KNOW</i>	
	<i>WHO HAS BEEN SWIMMING NAKED</i>	94
2.4.1	L'entourage de l'œuvre.....	94
2.4.2	Le procédé comme métaphore.....	96
2.4.2.1	Le contrepoint boursier.....	97
2.4.2.2	Finale.....	104
2.4.3	Les jeux avec références.....	109
2.5	<i>LES CHIENS</i>	113
2.6	<i>BUNGALOPOLIS</i>	114
2.7	<i>RENAISSANCE</i>	117
	CONCLUSION	120
	BIBLIOGRAPHIE	124

TABLE DES FIGURES

Fig. 1	Phrase musicale découpé en plusieurs fragments	43
Fig. 2	Permutation des fragments	44
Fig. 3	Augmentation rythmique	45
Fig. 4	Progression des variations	46
Fig. 5	Progression des variations et interpolations « lyriques »	49
Fig. 6	Structure d'une fugue et éléments narratifs	57
Fig. 7	Sujet du contrapunctus #1 de <i>l'Art de la Fugue</i>	59
Fig. 8	Relations intervaliques à l'intérieur du sujet	59
Fig. 9	Quatre fragments du sujet	60
Fig. 10	Relations intervaliques du fragment 1.	60
Fig. 11	Permutation du fragment 1.	61
Fig. 12	Relations intervaliques du fragment 2.	61
Fig. 13	Superposition des fragments 1 et 2.	62
Fig. 14	Relations intervaliques du fragment 3	62
Fig. 15	Contrapunctus #1 m.23 à m.25	63
Fig. 16	Segmentation de l'extrait	64
Fig. 17	Division du sujet	65
Fig. 18	Augmentation du sujet	65
Fig. 19	Augmentation du sujet avec groupes de 4.	65
Fig. 20	Enchaînement des groupes	66
Fig. 21	Superposition des enchaînements	66
Fig. 22	Squelette rythmique du sujet avec nouvelles notes	67
Fig. 23	Diminution de la séquence rythmique	67
Fig. 24	Diminution maximale	68
Fig. 25	Superposition des trois voix	68
Fig. 26	Transposition des séries de notes	69
Fig. 27	Idée musicale de base	78
Fig. 28	Forme globale <i>Quelque composée qu'elle soit</i>	79
Fig. 29	Variations à deux voix de la mélodie de base	80
Fig. 30	Variations à quatre voix de la mélodie de base	81
Fig. 31	Variations à six voix de la mélodie de base	81
Fig. 32	Variations à huit voix de la mélodie de base	82
Fig. 33	Matrice avec diverses sections et transitions	83
Fig. 34	Réduction <i>Quelque composée qu'elle soit</i> m.62 à 80	88
Fig. 35	Réduction <i>Quelque compose qu'elle soit</i> m.120 à 130	90
Fig. 36	<i>Summertime</i> , Gershwin	97
Fig. 37	<i>Summertime</i> , Gershwin, version banjo	97
Fig. 38	Motif jazz	98
Fig. 39	Mélange investissements	98
Fig. 40	Évolution des motifs	99
Fig. 41	Transfert de la ligne mélodique	104
Fig. 42	Transfert et variation de la ligne mélodique	105
Fig. 43	Permutation des intervalles	106
Fig. 44	Liste des citations	107
Fig. 45	Extrait <i>Les niais de Sologne</i>	118

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