

Université de Montréal

**Intersection : Exploration du concept à travers la
composition de trois œuvres musicales**

par

Stephanie Moore

Faculté de musique

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

Août 2012

© Stephanie Moore, 2012

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

Intersection : Exploration du concept à travers la composition de trois œuvres musicales

Présenté par :
Stephanie Moore

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Hugues Leclair, président-rapporteur
Ana Sokolovic, directrice de recherche
Pierre Michaud, membre du jury

Résumé

Dans mon travail de recherche et de création musicale, je m'inspire du concept d'intersection pour sa capacité à donner naissance à quelque chose de nouveau. Ce mémoire de maîtrise documente une exploration de ce concept dans trois contextes différents : une pièce instrumentale, une pièce mixte et une pièce pour chœur.

J'emploie le mot « intersection » dans le sens figuré de deux éléments abstraits ou concrets qui se rencontrent. La nature de leur rencontre ainsi que les résultats possibles m'intéressent également. Je vise l'intégration du concept à tous les niveaux d'une pièce : du global (la conception, la forme) jusqu'au local (la facture et l'emploi des techniques de composition). Le choix de procédés est très ouvert et dépend entièrement du contexte de la pièce et du résultat artistique envisagé.

Ainsi, dans chacune de mes trois pièces de maîtrise, j'ai choisi une approche différente de l'idée de l'intersection. J'ai expérimenté une variété de moyens et de procédés, ainsi que la fonction de la composante extra-musicale (lorsqu'il y en a une). Au premier chapitre, je discute de mon quintette *Finding Common Ground* qui explore l'intersection de l'écriture pour percussion avec l'écriture pour les quatre autres instruments plutôt « mélodiques ». Ensuite, au deuxième chapitre je présente ma pièce *Pleine lune* pour contrebasse et bande, qui apprivoise le croisement de l'écriture instrumentale avec l'écriture acousmatique. Finalement, au troisième chapitre j'expose ma pièce *Séjour dans un autre monde*, pour chœur de jeunes et piano préparé, qui s'inspire du croisement de la pensée électroacoustique et de l'écriture vocale et instrumentale.

Mots-clés : musique, composition, intersection, croisement, musique mixte

Abstract

In my musical research and creative work, I am inspired by the concept of intersection for its capacity to give birth to something new. This Master's thesis documents an exploration of this concept in three different contexts: an instrumental piece, a mixed piece and a piece for choir.

I employ the term "intersection" in the figurative sense of two elements, either abstract or concrete, which meet. The nature of their meeting and the possible results are of equal interest to me. I strive to integrate the concept at all levels of a piece: from the global perspective (the conception, the form) to the local perspective (the craft and the use of compositional techniques). The choice of procedures is wide open and depends entirely on the piece and the envisioned artistic result.

Thereby, for each of my three Master's pieces I chose a different approach to the concept of intersection. I experimented with a variety of means and procedures, as well as the function of the extra musical component (where applicable). In the first chapter, I discuss my quintet *Finding Common Ground*, which explores the intersection of percussion writing with the writing for the four other "melodic" instruments. Next, in the second chapter I present my piece *Pleine lune* for double bass and tape, which undertakes the crossing of instrumental writing with acousmatic writing. Finally, in the third chapter I examine my piece *Séjour dans un autre monde*, for youth choir and prepared piano, which was inspired by the crossing of electroacoustic thought with vocal and instrumental writing.

Keywords : music, composition, intersection, crossing, mixed music

Table des matières

RÉSUMÉ.....	III
ABSTRACT.....	IV
LISTE DES TABLEAUX	VII
LISTE DES FIGURES	VIII
LISTE DES DOCUMENTS SPÉCIAUX.....	IX
REMERCIEMENTS.....	X
AVANT-PROPOS	1
CHAPITRE 1. FINDING COMMON GROUND	6
1.1 L'INTERSECTION À PETITE ÉCHELLE.....	7
<i>1.1.1 LE CROISEMENT DES TIMBRES</i>	<i>7</i>
<i>1.1.2 LA TRADUCTION DES CARACTÉRISTIQUES</i>	<i>8</i>
<i>1.1.2.1 Les modes de jeu.....</i>	<i>8</i>
<i>1.1.2.2 Les profils mélodiques, les profils rythmiques et les motifs.....</i>	<i>12</i>
<i>1.1.3 LE CHOIX DU CONTREPOINT.....</i>	<i>16</i>
1.2 L'INTERSECTION À GRANDE ÉCHELLE.....	18
<i>1.2.1 LA CONSTRUCTION DE LA FORME.....</i>	<i>18</i>
<i>1.2.2 LE RAPPROCHEMENT DES MODES DE JEU.....</i>	<i>20</i>
<i>1.2.2.1 La deuxième section : Les quatre instruments mélodiques seuls.....</i>	<i>20</i>
<i>1.2.2.2 La troisième section : Le solo de percussion.....</i>	<i>21</i>
<i>1.2.2.3 La quatrième section : Tutti.....</i>	<i>22</i>
<i>1.2.2.4 La cinquième section : Unisson.....</i>	<i>24</i>
<i>1.2.3 L'ÉVOLUTION DU CONTREPOINT.....</i>	<i>25</i>
<i>1.2.3.1 La deuxième section : Les quatre instruments mélodiques seuls.....</i>	<i>26</i>
<i>1.2.3.2 La troisième section : Le solo de percussion.....</i>	<i>27</i>
<i>1.2.3.3 La quatrième section : Tutti.....</i>	<i>27</i>
<i>1.2.3.4 Cinquième section : Unisson</i>	<i>29</i>
<i>1.2.4 L'ORCHESTRATION : LA GESTION DES REGISTRES</i>	<i>29</i>
1.3 EN RÉSUMÉ	31
CHAPITRE 2 : PLEINE LUNE	33

2.1 À L'INTÉRIEUR DE CHAQUE PARTIE	34
2.1.1 <i>L'ÉCRITURE POUR LA BANDE</i>	34
2.1.2 <i>L'ÉCRITURE POUR LA CONTREBASSE</i>	37
2.2 L'INTERSECTION DE LA BANDE ET DE LA CONTREBASSE	41
2.2.1 <i>LA FORME</i>	42
2.2.2 <i>RAPPORTS DANS L'ÉCRITURE</i>	43
2.2.2.1 <i>Durées, timbres, hauteurs</i>	43
2.2.2.2 <i>La synchronisation</i>	45
2.2.3 <i>EN CONCERT</i>	46
2.3 PLEINE LUNE : LE TRIPTYQUE.....	47
2.4 EN RÉSUMÉ	48
CHAPITRE 3 : SÉJOUR DANS UN AUTRE MONDE.....	49
3.1 L'INTERSECTION AU NIVEAU DE LA CONCEPTION.....	50
3.1.1 <i>LE CONTEXTE ET LE PROGRAMME EXTRA-MUSICAL</i>	50
3.1.2 <i>LA FORME ET LE TEXTE</i>	51
3.2 L'INTERSECTION AU NIVEAU DE LA FACTURE.....	53
3.2.1 <i>LA PENSÉE ÉLECTROACOUSTIQUE ET L'ÉCRITURE POUR CHŒUR</i>	53
3.2.1.1 <i>Quatre tableaux à occurrence multiple</i>	54
3.2.1.2 <i>Quatre tableaux à occurrence unique</i>	59
3.2.2 <i>LA PENSÉE ÉLECTROACOUSTIQUE ET L'ÉCRITURE POUR PIANO</i>	64
3.2.3 <i>LE RAPPORT ENTRE LE PIANO ET LE CHŒUR</i>	67
3.3 COMMENTAIRE SUR LA PRÉPARATION DU PIANO	68
3.4 EN RÉSUMÉ	69
CONCLUSION.....	71
BIBLIOGRAPHIE.....	73
ANNEXE I – ENREGISTREMENTS	I
ANNEXE II – PLEINE LUNE (PREMIÈRE VERSION).....	III
ANNEXE III – PLEINE LUNE (DEUXIÈME VERSION).....	VII
ANNEXE IV – PLEINE LUNE (MOUVEMENT ACOUSMATIQUE).....	XIII

Liste des tableaux

TABLEAU 1 - Sommaire des caractéristiques des quatre instruments « mélodiques ».....	15
TABLEAU 2 - Rapports entre les instruments de percussion	21
TABLEAU 3 - Résumé des modes de jeu pour les instruments « mélodiques ».....	25
TABLEAU 4 - Sommaire des motifs et de leurs modifications	40
TABLEAU 5 - Rapports entre les durées, les timbres et les hauteurs	44

Liste des figures

<i>Figure 1 - Modes de jeu pour la flûte et les maracas (mes. 10-21)</i>	9
<i>Figure 2 - Premier mode de jeu de la clarinette et des crotales (mes. 99-103).....</i>	10
<i>Figure 3 - Deuxième mode de jeu de la clarinette (mes. 116-117).....</i>	10
<i>Figure 4 - Deuxième mode de jeu des crotales (mes. 260-263).....</i>	10
<i>Figure 5 - Modes de jeu pour le violon et les blocs chinois (mes. 72-79)</i>	11
<i>Figure 6 - Modes de jeu pour le violoncelle et la cymbale suspendue (mes. 39-40)</i>	12
<i>Figure 7 - Le mode de la pièce.....</i>	12
<i>Figure 8 - Motif de la flûte et des maracas (mes. 16-17).....</i>	14
<i>Figure 9 - Motif de la clarinette et des crotales (m. 127).....</i>	15
<i>Figure 10 - Motif du violon et des blocs chinois (m. 72).....</i>	15
<i>Figure 11 - Motif du violoncelle et de la cymbale suspendue (m. 48).....</i>	15
<i>Figure 12 - Dialogue versus Duel.....</i>	17
<i>Figure 13 - Tapis Sonore versus Fusion.....</i>	17
<i>Figure 14 - L'ambitus partagé (« la zone »).....</i>	30
<i>Figure 15 - Photo d'un microphone DPA.....</i>	35
<i>Figure 16 - Construction de la forme (rôles de la bande et réponses de la contrebasse) ...</i>	43
<i>Figure 17 - Ordre des tableaux.....</i>	52
<i>Figure 18 - Tableau no. 1 (partie vocale mes. 5-11)</i>	55
<i>Figure 19 - Tableau no. 2 (partie vocale mes. 25-28)</i>	56
<i>Figure 20 - Tableau no. 3 (partie vocale mes. 47-50)</i>	57
<i>Figure 21 - Diagramme de l'effet spirale.....</i>	58
<i>Figure 22 - Tableau no. 4 (l'effet spirale mes. 58-65)</i>	58
<i>Figure 23 - Tableau no. 4 (l'effet trajectoire mes. 110-112)</i>	59
<i>Figure 24 - Tableau no. 5 (partie vocale mes. 29-41)</i>	60
<i>Figure 25 - Tableau no. 6 (partie vocale mes. 86-92)</i>	61
<i>Figure 26 - Tableau no. 7 (partie vocale mes. 113-117)</i>	62
<i>Figure 27 - Tableau no. 8 (partie vocale mes. 146-159)</i>	63
<i>Figure 28 - Le comportement Contracté-étendu au piano (mes. 1-6)</i>	64
<i>Figure 29 - Le comportement de la chute au piano (mes. 17-20).....</i>	65
<i>Figure 30 - La progression d'accords staccato (mes. 41-45)</i>	66

Liste des documents spéciaux

Partitions

- *Finding Common Ground* pour quintette mixte
- *Pleine lune* pour contrebasse et bande
- *Séjour dans un autre monde* pour chœur de jeunes et piano préparé

Enregistrements

Un disque compact :

- 1) *Finding Common Ground*
- 2) *Finding Common Ground* (version alternative du solo de percussion)
- 3) *Pleine lune*
- 4) *Séjour dans un autre monde* (version raccourcie)
- 5) *Pleine lune* (mouvement acousmatique)

Voir Annexe I pour une description détaillée des pistes 1-4 et Annexe IV pour une description détaillée de la piste 5.

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