

Université de Montréal

**Incidence des développements du paramètre harmonique sur la périodisation et
la structuration formelle des mélodies de Serge Garant.**

par Paul Bazin

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté de musique

en vue de l'obtention du grade M.Mus

Janvier 2013

© Paul Bazin, 2013

Identification du Jury :

François-Hugues Leclair : Président

François de Médicis : Directeur

Paolo Bellomia

Résumé

Parmi les compositeurs québécois de la génération née dans les années 1920, Serge Garant (1929-1986) est souvent considéré comme l'un des représentant les plus radicaux de la modernité musicale. Les mélodies pour voix et piano, un genre auquel le compositeur consacre le plus grand nombre de pièces dans les premières années de sa carrière, se prêtent particulièrement bien à une analyse des explorations des idiomes dodécaphonique et sériel suite à l'abandon du système tonal. Lefebvre et Provost associent le début de la maturité du compositeur aux *Caprices* (1954), un cycle de mélodies où l'écriture sérielle est employée comme dans la majeure partie de la production ultérieure de Garant. Le degré d'adéquation entre la forme musicale et la structure littéraire des poèmes utilisés, ainsi que le type de mise en musique de ces derniers permettent de constater que les deux syntaxes ont chacune été utilisées de part et d'autre de l'année charnière 1954. Le fait que des éléments de la maturité musicale de Garant soient déjà présents dans des pièces remontant à 1951 permet finalement de nuancer le processus qui mena à l'affirmation de son langage.

Mots clés : analyse, atonalité, dodécaphonisme, sérialisme, mélodie, Québec, poésie, harmonie, forme musicale

Summary

Among the generation of composers born in the 1920s, Serge Garant (1929-1986) is usually seen as one of the most radical figures of contemporary music. His art songs for voice and piano, the genre in which he composed most of the pieces of the beginning of his career, lend themselves well to the analysis of his explorations of dodecaphonic and serial idioms that followed his abandonment of tonality. Lefebvre and Provost associate the maturity of the composer with Garant's composition of the *Caprices* (1954), an art song cycle in which he used serialism, as he would in most of his later works. The close relationship between musical form and poetic structure, as well as the type of text setting provide evidence of the presence of a particular musical syntax both before and after 1954. The fact that maturity elements are already present in works written as early as 1951 helps us to understand the process that lead to the composer's mature language.

Key words : analysis, atonality, dodecaphonism, serialism, art song, Quebec, poetry, harmony, musical form

Table des matières

Résumé	i
Summary	ii
Table des matières	iii
Liste des tableaux	iv
Liste des exemples	vi
Dédicaces	viii
Remerciements	ix
Introduction	1
Chapitre 1 : Un chemin de Damas sériel?	16
1.1. : <i>Trois tableaux sonores</i>	18
1.2. : <i>Caprices</i>	26
Chapitre 2 : Terres de dodécaphonie.	43
2.1. : <i>Concerts sur Terre I-II</i>	45
2.2. : <i>Et je prierai ta grâce</i>	55
2.3. : <i>Concerts sur Terre III-V</i>	68
Chapitre 3 : Les cathédrales englouties de l'architecture formelle.	75
3.1. : Méthodologie d'approche du matériau littéraire	77
3.2. : <i>Trois tableaux sonores – I</i>	81
3.3. : <i>Caprices</i>	84
3.3.1. : « Devinette de la guitare »	84
3.3.2. : « Agave »	85
3.4. : <i>Concerts sur Terre – I</i>	91
3.5. : <i>Et je prierai ta grâce</i>	92
3.6. : <i>Concerts sur Terre – IV et V</i>	95
Conclusion : Franchir le Rubicon	103
Bibliographie	112
Bibliographie sélective	114
Références littéraires	115
Annexe 1 : Retranscription des poèmes utilisés pour la composition des mélodies.	116
Annexe 2 : <i>Un grand sommeil noir</i> : Partition complète.	123
Annexe 3 : <i>Concert sur Terre – II</i> : Identification des marches harmoniques.	125
Annexe 4 : Matrice de la série employée pour la composition des <i>Caprices</i> .	127

Liste des tableaux

Tableau 1 : Œuvres composées par Garant entre 1948 et 1962.

Tableau 2 : Classement des mélodies en fonction de ce qu'elles sont sérielles ou dodécaphoniques.

Tableau 3 : *Trois tableaux sonores* : Série P_1 , T_0P_1 .

Tableau 4 : *Trois tableaux sonores* – # 1 : Partition de la série T_0P .

Tableau 5 : *Caprices* : La série, telle que présentée dans sa forme initiale.

Tableau 6 : *Caprices* : Tricordes obtenus par l'agencement de trois notes adjacentes dans la série, ainsi que leurs formes de référence.

Tableau 7 : *Caprices* - « Agave » : Première série de la mélodie ($T_{11}P$) ainsi que le phénomène de dilatation progressive de ses intervalles constitutifs.

Tableau 8 : *Caprices* - « Croix », mes. 6-8 : Calcul pour l'obtention de l'axe de symétrie aux mesures 6-8.

Tableau 9 : *Et je prierai ta grâce* : Composition intervallique de l'énoncé thématique initial.

Tableau 10 : *Et je prierai ta grâce* : Composition intervallique des variations des segments de l'énoncé thématique initial.

Tableau 11 : *Et je prierai ta grâce* : Accords générés par glissements chromatiques à partir du segment 3.3.

Tableau 12 : *Et je prierai ta grâce* : Retranscription numérique des principales apparitions des accords « a », « b » et « c » ainsi que de leurs variations.

Tableau 13 : *Et je prierai ta grâce* : Retranscription numérique des grandes structures accordiques ainsi que des vecteurs intervalliques qui en guident la construction.

Tableau 14 : *Concerts sur Terre* – V : Partition du total chromatique en tétracordes.

Tableau 15 : *Concerts sur Terre* – V : Accords tirés de la partition du total chromatique en trois tétracordes ainsi que leurs permutations.

Tableau 16 : *Concerts sur Terre* – II : Modifications apportées au poème original.

Tableau 17 : *Caprices* - « Agave » : Tableau des séries constituant la mélodie et de leur distribution en fonction de la versification poétique.

Tableau 18 : *Et je prierai ta grâce* : Structure musicale et thématiques textuelles.

Tableau 19 : *Concerts sur Terre* – IV : Trois structures harmoniques de la partie vocale.

Tableau 20 : *Concerts sur Terre* – IV : Structure musicale et thématiques textuelles.

Tableau 21 : Périodisation des mélodies de Serge Garant et langage utilisé pour chacune.

Liste des exemples

Exemple 1 : *Trois tableaux sonores* – n° 1 : Partition complète.

Exemple 2 : *Trois tableaux sonores* – n° 1 : Analyse de la mesure 8 à partir de la série T_0P .

Exemple 3 : *Trois tableaux sonores* – n° 1 : Analyse de la mesure 8 à partir de la série $T_{11}P$.

Exemple 4 : *Trois tableaux sonores* – n° 3, mes. 1-3 : Énoncé thématique (main gauche) et brouillage harmonique (main droite).

Exemple 5 : *Trois tableaux sonores* - n° 2, mes. 7, (main droite du piano) : Ensemble [027] verticalisé en quarts (et/ou quintes) justes.

Exemple 6 : *Trois tableaux sonores* - n° 3, mes. 7 (main droite du piano) : Ensembles [027] verticalisés en quarts (et/ou quintes) justes.

Exemple 7 : *Caprices* - « Devinette de la guitare » : Partition complète.

Exemple 8 : *Caprices* - « Devinette de la guitare », mes. 9 : Trois ensembles [013] et un ensemble [012] entendus simultanément au cours de la quatrième phrase.

Exemple 9 : Pierre Boulez : Première Sonate, mes. 1 : Cellule rythmique en forme d'éventail.

Exemple 10 : *Caprices* - « Agave », mes. 1, main droite du piano : Hexacorde constitué de trois dyades dont la densité intervallique se dilate par augmentation de demi-tons.

Exemple 11 : *Caprices* - « Cactus », mes. 1, piano : Répartition symétrique des premiers tétracordes des séries RT_0P et RT_5IP autour d'un axe de symétrie.

Exemple 12 : *Caprices* - « Croix », mes. 6-8 : Section centrale où l'on retrouve deux cellules rythmiques réparties autour d'un axe de symétrie de 3.5, ainsi qu'une partition des séries en un tétracorde plus une octade.

Exemple 13 : *Caprices* - « Croix », mes. 6-8 : Retranscription numérique.

Exemple 14 : *Concerts sur Terre* – I : Partition complète.

Exemple 15 : *Concerts sur Terre* – II : Retranscription numérique de la marche harmonique sur laquelle repose la mélodie.

Exemple 16 : *Concerts sur Terre* – II, mes. 3-6 : Première exposition complète de la suite harmonique.

Exemple 17 : *Et je prierai ta grâce* : Partition complète.

Exemple 18 : *Concerts sur Terre* – V : Partition complète.

Exemple 19 : *Concerts sur Terre* – II : Introduction et première exposition complète de la marche harmonique.

Exemple 20 : *Caprices* – « Agave » : Partition complète.

Exemple 21 : *Concerts sur Terre* – IV : Partition complète.

Exemple 22 : *Concerts sur Terre* – IV, mes. 1-7, main droite du piano : Retranscription numérique des durées de la première section.

Exemple 23 : *Concerts sur Terre* – IV : Retranscription de la macro-forme reproduisant les séquences de durées du piano, ainsi que leurs fragmentations respectives.

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