

Université de Montréal

***La voix et le bruit, processus et parcours de
création de mes œuvres***

par

Evelin Ramon

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de
Maître en musique (M. Mus),
Composition,
Option musiques de création

Avril 2013

© Evelin Ramon, 2013

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

La voix et le bruit, processus et parcours de création de mes œuvres

Présenté par :
Evelin Ramon

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Denis Gougeon, président-rapporteur

Ana Sokolovic, directrice de recherche

Pierre Michaud, membre du jury

Résumé

Ce mémoire de maîtrise présente le parcours et le processus de création des œuvres que j'ai composées au cours de mes études à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, entre l'automne 2010 et l'hiver 2013 : *Petite toccata pour Orchestre* (Orchestre Symphonique), *Définitions* (Piano préparé et voix), *Accumulations* (Orchestre à vents), *Analogies* (violon, violoncelle, contrebasse, clarinette, flûte, percussion), *Souffles* (musique pour danse contemporaine, support électronique et voix), *19 06 (alto)*, *L'art de conjuguer* (voix féminine), *Miniature acousmatique* (musique acousmatique), *Relinquere* (guitare et support électronique), *The Corporate Silence* (quatuor à cordes).

Il s'agit d'œuvres constituées de deux éléments communs : le bruit comme matériel générateur et le travail avec la voix.

Le présent mémoire se divise en trois parties :

Première partie : Exposition du travail de recherche *La voix et le bruit*, sur lequel j'ai travaillé pendant mes études.

Deuxième partie : Présentation d'un catalogue des compositions créées au cours de mes études.

Troisième partie : Analyse musicale d'*Analogies* (pour flûte, clarinette basse, violon, violoncelle, contrebasse et percussion)

Mots-clés : musique contemporaine, recherche, voix, bruit, musique électroacoustique, création, prise de son.

Abstract

This Master's thesis presents the creation path and process of works that I have composed during my studies at the Faculté de musique of the Université de Montréal between Fall 2010 and Winter 2013: *Petite Toccata pour Orchestre* (*Little Toccata for Orchestra* - Symphonic Orchestra), *Définitions* (prepared piano and voice), *Accumulations* (wind orchestra), *Analogies* (flute, bass clarinet, violin, cello, bass and percussion), *Souffles* (*Breath* - music for contemporary dance, electroacoustic support and female voice), *19 06* (viola), *L'art de conjuguer* (*The art of conjugation* - female voice), *Miniature acousmatique* (acousmatic music), *Relinquere* (guitar and electronic support), *The Corporate Silence* (string quartet).

These works are made of common elements: noise as generative material, procedure generated by the creation process of electroacoustic music and the use of voice.

This thesis is divided in three parts:

First part: Presentation of a research, *La voix et le bruit*, I carried out during my studies.

Second part: Presentation of a catalog of compositions that I created during my studies.

Third part: Musical analysis of *Analogies* (for flute, bass clarinet, violin, cello, bass and percussion).

Key words: Contemporary music, research, voice, noise, electroacoustic music, creation, sound recording.

Table des matières

Résumé	iii
Abstract	iv
Table des matières	v
Liste des tableaux	vii
Liste des figures	viii
Liste des exemples	ix
Remerciements	xi
Introduction	1
1 Travail de recherche : <i>La voix et le bruit</i>	3
1.1 Méthodologie pratique : L'informatique et la technologie	5
1.2 Présentation et analyse des résultats	7
1.2.1 Avec la voix	7
1.2.2 Instruments	9
1.2.3 Conclusion	13
2. Présentation des œuvres	14
2.1 L'art de conjuguer	14
2.2 Petite toccata pour orchestre	15
2.3 Définitions	16
2.4 Accumulations	18
2.5 The Corporate Silence	20
2.6 Relinquere	22

3 Analogies	23
3.1 Processus de création et objectif	24
3.1.1 Utilisation de la voix	24
3.1.2 Utilisation du bruit	26
3.2 Analogies I	27
3.2.1 Forme. Analogies I (Relinquere)	27
3.2.2 Matériaux	28
3.2.3 Présence du matériau mélodique	29
3.3 Analogies II (deuxième mouvement)	30
3.3.1 Forme. Analogies II (deuxième mouvement)	31
3.3.2 Modes. Analogies II (deuxième mouvement)	32
3.3.3 Traitement du timbre et de la résonance	33
3.4 Analogies III – Choral	34
3.4.1 Forme. Analogies III (troisième mouvement)	35
3.4.2 Matériaux. Analogies III (troisième mouvement)	36
3.5 De la simplicité vers le cri	41
Conclusion	45
Bibliographie	47
Annexes	i

Liste des tableaux

Tableau 1 : Matériaux. Analogies I	28
Tableau 2 : Matériaux. Analogies II (deuxième mouvement)	31
Tableau 3 : Forme. Analogies III	35
Tableau 4 : Matériaux. Analogies III	36
Tableau 5 : Gestes sonores comme source de bruit et mode de jeu	44

Liste des figures

Figure 1 : Microphone contact	6
Figure 2 : Position du microphone contact pour effectuer l'enregistrement et amplifier la voix	8
Figure 3 : Mode d'entretien avec la guitare enregistrée par le microphone contact	10
Figure 4 : Position du microphone contact sur la coupe de vin	11
Figure 5 : Placement du microphone contact sur un support à linge, mode d'entretien avec un archet de violon	12

Liste des exemples

Exemple 1 : Voix chuchotée	25
Exemple 2 : Voix parlée	25
Exemple 3 : Voix chuchotée dans l'embouchure de la flûte	25
Exemple 4 : Bruit comme geste sonore	26
Exemple 5 : Geste mélodique présenté par la flûte et la clarinette	29
Exemple 6 : Manière dont est présenté ce geste mélodique par la flûte à partir de la mesure 21	30
Exemple 7 : Micro crescendo de la mesure 5 à la mesure 13	32
Exemple 8 : Effet de l'air dans la clarinette	33
Exemple 9 : Mode de jeu du vibraphone avec un archet de violoncelle	33
Exemple 10 : Présentation du texte, mesure 3	34
Exemple 11 : Matériau doublé par les cordes	37
Exemple 12 : Texte dit par la flûtiste en chuchotant	38
Exemple 13 : Voix du percussionniste	38
Exemple 14 : Développement du matériau par tous les instrumentistes	39
Exemple 15 : Développement rythmique du matériau	40
Exemple 16 : Présentation du matériau par la contrebasse et la clarinette	40
Exemple 17 : Nouveau geste en forme d'accord	41
Exemple 18 : Section de conclusion du mouvement	42

Contenu des documents audiovisuels

Plage	Titre	Durée	Interprète	Compositeur
1	Enregistrement de sons des respirations	0 :25	Evelin Ramon	Evelin Ramon
2	Enregistrement de sons des respirations	0 :39	Evelin Ramon	Evelin Ramon
3	Enregistrement de la voix chantée	0 :10	Evelin Ramon	Evelin Ramon
4	Enregistrement de sons produits avec les dents	0 :16	Evelin Ramon	Evelin Ramon
5	Frottement sur les cordes de la guitare avec un verre en vitre	0 :20	Evelin Ramon	Evelin Ramon
6	Impacts sur les cordes de la guitare avec le verre en vitre	0 :13	Evelin Ramon	Evelin Ramon
7	Impacts sur les cordes de la guitare avec balai	0 :10	Evelin Ramon	Evelin Ramon
8	Frottement sur les cordes de la guitare un archet	0 :29	Evelin Ramon	Evelin Ramon

	de violon			
9	Frottement sur le borde de la coupe à vin avec une archet de violon	0 :19	Evelin Ramon	Evelin Ramon
10	Manipulation des haricots dans la coupe	0 :16	Evelin Ramon	Evelin Ramon
11	Frottement sur le support à linge avec un archet de violon	0 :34	Evelin Ramon	Evelin Ramon
12	Frottement sur le support à linge avec un archet de violon	0 :20	Evelin Ramon	Evelin Ramon
13	Petite Toccata pour orchestre	5 :32	Orchestre Symphonique de l'Université de Montréal sous la direction de Jean François Rivest	Evelin Ramon
14	Définition	6 :43	Neisy Wilson (Piano Préparé) Evelin Ramon (voix)	Evelin Ramon

15	Accumulations	8 :14	Orchestre à Vents : Grands vents de Montréal sous la direction de David Martin	Evelin Ramon
16	19 06	8 :40	Margaret Carrey	Evelin Ramon
17	Miniature Acousmatique	1 :17		Evelin Ramon
18	Souffles	11 :54		Evelin Ramon
19	Analogies I	2 :04	Nouvel Ensemble Moderne sous la direction de Lorraine Vaillancourt NEM	Evelin Ramon
20	Analogies II	1 :54	NEM	Evelin Ramon
21	Analogies III	4 :03	NEM	Evelin Ramon

DVD : *L'art de Conjuguer* : Evelin Ramon

Voix : Evelin Ramon

Enregistrement :

Février 2011. Maison de culture Notre Dame de Grâce. Montréal.

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