

Université de Montréal

Geste, forme, couleur

par
Georges Forget

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté de musique
en vue de l'obtention du grade de Docteur en composition (D. Mus)

Avril, 2010

© Georges Forget, 2010.

Université de Montréal
Faculté de musique

Ce mémoire intitulé:

Geste, forme, couleur

présenté par:

Georges Forget

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes:

Denis Gougeon,	président-rapporteur
M. Jean Piché,	directeur de recherche
Isabelle Panneton,	codirecteur
Caroline Traube,	membre du jury
Annette Vandegorne,	examineur externe

Mémoire accepté le:

RÉSUMÉ

Cette thèse porte sur la démarche derrière la composition d'œuvres électroacoustiques et instrumentales durant mon doctorat en composition à la Faculté de musique de l'Université de Montréal.

Il est d'abord question de l'importance de la prise de son comme technique d'écriture primordiale dans mon travail ; je développe à ce titre cinq points fondamentaux inhérents à la prise de son et autour desquels s'articule mon travail de compositeur.

S'ensuit un survol technique de *Gestugel*, un outil de traitement sonore développé au cours de mon doctorat et qui m'a servi à générer une grande partie du matériau sonore prenant place dans les œuvres présentées.

Les cinq paradigmes propres à la prise de son précédemment exposés sont ensuite rappelés et appliqués à l'étape du traitement audio permettant ainsi de développer le concept d'*extension de la prise de son*, philosophie du traitement audio analogue à l'approche de la prise de son traditionnelle et dont *Gestugel* est une application directe. Des exemples concrets sont fournis afin de bien différencier l'*extension de la prise de son* du traitement audionumérique conventionnel.

Une dernière partie, plus esthétique, tente de circonscrire l'approche surnaturaliste du compositeur : l'utilisation des motifs récurrents, de gestes, de l'anecdote et de la sublimation (orchestration) du son acoustique vise une véritable peinture sonore, une musique figurative où l'oreille voit autant qu'elle entend.

Mots clés: prise de son, composition, musique électroacoustique, musique instrumentale, geste, musique figurative, naturalisme, couleur.

ABSTRACT

This thesis concerns step behind the composition of electroacoustic and instrumental compositions during my doctorate in the Faculté de musique de l'Université de Montréal.

It is first a matter of the importance of the sound recording as primordial composition know-how; I develop in this title five fundamental points inherent in creative sound recording and central to my musical practice.

Then comes a technical skimming over of *Gestugel*, a tool of sound processing developed during my doctorate and which generated most of the sounds used in my compositions .

The five sound recording paradigms previously developed are then reminded and applied to the stage of audio processing, allowing the concept of *extension of the sound recording*, a concept of audio processing similar to the ap-close to the traditional sound recording and a direct application of which *Gestugel* is. Concrete examples are supplied to differentiate the *extention of the sound recording* of the conventional audio processing.

A last part, more philosophical, tries to circumscribe the *supernaturalist* approach of the composer: the use of recurrent motives, of gestures, of sound causality and of sublimation (orchestration) of the acoustical sound tries to accomplish true sound paintings, a figurative music where one can see as much as he can hear.

Keywords: sound recording, composition, electroacoustic music, intrumental music, gesture, figurative music, naturalism, color.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	iii
ABSTRACT	v
TABLE DES MATIÈRES	vii
LISTES DE PIÈCES PRÉSENTÉES	xi
LISTE DES FIGURES	xiii
LISTE DES ANNEXES	xv
DÉDICACE	xvii
REMERCIEMENTS	xix
INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : PETIT PLAIDOYER POUR LA PRISE DE SON	5
1.1 Les cinq pierres angulaires de la prise de son	7
1.1.1 La dimension personnelle d'une prise de son	7
1.1.2 L'accès facile à une riche palette de timbres	8
1.1.3 Les discontinuités de surface	9
1.1.4 Les <i>Indices Sonores Matérialisants</i>	11
1.1.5 La cohérence gestuelle	13
CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DE L'OUTIL <i>GESTUGEL</i>	15

2.1	Choix de la technique et de l'interface	15
2.1.1	Le concept de « gel » et le Groupe de Recherches Musicales . . .	15
2.1.2	La granulation de fichier sonore	16
2.1.3	La tablette graphique	19
2.2	<i>Gestugel</i> : présentation générale	20
2.2.1	La fenêtre MONO	22
2.2.2	La fenêtre MULTI	25
2.2.3	La fenêtre <i>Séquenceur</i>	28
2.2.4	Le bouton du stylet	31
2.2.5	Le panneau MULTIDELAI	31
2.2.6	Le panneau <i>SLIDERS</i>	33
2.2.7	Le panneau principal	34
CHAPITRE 3 : EXTENSION DE LA PRISE DE SON		39
3.1	Définition et propositions	39
3.2	Extension des qualités sonores	40
3.3	Extension des paradigmes propres à la prise de son	44
3.3.1	La dimension personnelle d'une prise de son étendue	44
3.3.2	L'accès simple à une grande richesse des timbres étendus	45
3.3.3	Les discontinuités de surface étendues	49
3.3.4	Les Indices Sonores Matérialisants étendus (ISM)	50
3.3.5	L'extension de la cohérence gestuelle	52
3.4	Développement ultérieur de <i>Gestugel</i>	55
3.4.1	L'accès simple à une grande richesse des timbres	55
3.4.2	Les discontinuités de surface	56

3.4.3	Les Indices Sonores Matérialisants	57
3.4.4	La cohérence gestuelle	57

CHAPITRE 4 : LA MUSIQUE ET LES *CHOSSES* : POUR UNE MUSIQUE

	FIGURATIVE	59
4.1	Signifier quelque chose	61
4.2	Motifs et entités musicales : les <i>choses</i>	64
4.2.1	Montrer la chose	65
4.2.2	Répéter : fixer la chose dans la mémoire	67
4.2.3	Thèmes-Variations : regarder l'objet différemment	69
4.2.4	Superpositions de motifs	72
4.3	Représenter, prolonger, sublimer : vers un surnaturalisme sonore	76
4.3.1	Enregistrer le réel n'est pas le réel	76
4.3.2	Sublimer le son	77
4.3.3	Composer des tableaux sonores	78
4.4	Du surnaturalisme sonore et de la couleur en musique	83

CHAPITRE 5 : CONCLUSION 89

BIBLIOGRAPHIE 91

LISTES DE PIÈCES PRÉSENTÉES

Orages d'acier (2007) : 9 minutes 30 secondes - Acousmatique

Seul et septembre (2008) : 8 minutes - Acousmatique

Métal en bouche (2008) : 6 minutes 30 secondes - Acousmatique

L'Appel (2008) : 16 minutes 30 secondes - Acousmatique

En bas (2008-2010) : 19 minutes 30 secondes - Instrumental

Quand les drapeaux brûlent (2009) : 7 minutes - Instrumental

LISTE DES FIGURES

2.1	Enveloppe du grain. Période = $1/f$ (ms).	17
2.2	Lecture de 8 occurrences	17
2.3	Forme d'onde et grain	18
2.4	Tablette WACOM - <i>Graphire 3</i> .	21
2.5	Fenêtre MONO : pas d'enveloppe de transposition	23
2.6	Fenêtre MONO avec enveloppe de transposition	23
2.7	Fenêtre MONO : même enveloppe, nouveau son	24
2.8	Fenêtre MONO : même enveloppe, même son, recadrage	24
2.9	Menu Options : choisir un fichier.	25
2.10	Navigateur de fichiers	25
2.11	Fenêtre MULTI	26
2.12	Fenêtre MULTI - Détail d'une des huit voix	27
2.13	Fenêtre Séquenceur	29
2.14	Fenêtre Séquenceur - Marqueurs	29
2.15	Fenêtre Séquenceur - Geste d'introduction	30
2.16	Sélection, copie et collage d'un geste en miroir (delta).	31
2.17	Les quatre modes du MULTIDELAI.	32
2.18	Le panneau SLIDERS.	33
2.19	Relier MONO et MULTI (1)	34
2.20	Relier MONO et MULTI (2)	35
2.21	Le panneau principal.	36
3.1	Geste de dispersion et son antagoniste	52

3.2	Textures en niveau de gris	56
4.1	<i>Quand les drapeaux brûlent</i> , mes.11. Motif en Annonce à la flûte	66
4.2	<i>En bas</i> , andantino, mes.1 Motif en Annonce à la clarinette	66
4.3	<i>En bas</i> , largo, mes.1-4 Motif en Annonce à la clarinette	67
4.4	<i>En bas</i> , andantino, mes.26, Motif de vagues	69
4.5	<i>En bas</i> , andantino, mes.52-53 autre Rappel-Déviaton	70
4.6	<i>En bas</i> , andantino, mes.9-10 Motif en Rappel	71
4.7	<i>En bas</i> , andantino, mes.6-8 Motif en Réitération avec Accélération	71
4.8	<i>En bas</i> , andantino, mes.56-59, Variation directionnelle	71
4.9	<i>En bas</i> , largo, mes.46-47, Variation circulaire	72
4.10	<i>En bas</i> , andantino, mes.1-3, « imitation »	73
4.11	<i>En Bas</i> , presto, mes.80-83	74
4.12	<i>En Bas</i> , presto, mes.80-84	74
4.13	<i>Quand les drapeaux brûlent</i> , mes.84-87	75
4.14	<i>Quand les drapeaux brûlent</i> , mes.1-3	79
I.1	Modification du code JAVA <i>mxj Buf.Op</i>	xx

LISTE DES ANNEXES

Annexe I :	Annexe 1 : Modification de l'objet <i>mxj buf.Op</i>	xx
Annexe II :	Annexe 2 : Notes de programme de <i>Orages d'Acier</i>	xxi
Annexe III :	Annexe 3 : Notes de programme de <i>Seul et septembre</i>	xxii
Annexe IV :	Annexe 4 : Notes de programme de <i>Métal en bouche</i>	xxiii
Annexe V :	Annexe 5 : Notes de programme de <i>l'Appel</i>	xxiv

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).