

Université de Montréal

**Les aventures sonores : d'une éthique à une
esthétique, par les gestes et concepts des labyrinthes de l'imagination**

par

Mirko Sablich

Département de composition

Faculté de musique

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

Août, 2011

© Mirko Sablich, 2011

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

Les aventures sonores : d'une éthique à une esthétique par les gestes et concepts des
labyrinthes de l'imagination

présenté par :
Mirko Sablich

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Ana Sokolovic, président-rapporteur
Alain Lalonde, directeur de recherche
Sylvain Caron, membre du jury

Résumé

Ce mémoire présente les composantes et les résultats des applications d'une démarche de composition musicale basée sur deux approches à la fois complémentaires et indépendantes. L'une concerne une éthique de travail compositionnel qui conduit à de possibles esthétiques sonores, à travers les expérimentations, les questionnements et les observations et recherches des origines d'une pièce. L'autre se rapporte à l'esprit et à l'imagination, à des domaines connexes ou stimuli et à des gestes et concepts proprement musicaux. Les composantes des approches se présentent récursivement et simultanément et tissent un réseau de relations imprévues, chaotiques et ambiguës. Tout au long du processus, l'intuition, contemplative et modératrice, façonne une essence sonore. Deux pièces analysées font preuve des résultats de ces approches.

Mots-clés : musique, composition, éthique, esthétique, expérimentation, imagination, perception, gestes, concepts, intuition, chaos, labyrinthe, réseau, essence

Abstract

This thesis presents an approach to music composition based on two processes, which are both complementary and independent of each other, and their application to a musical work. The first process is based on a creative work ethic that involves observation, research of the origins of a piece of music, questioning and experimentation, which ultimately lends itself to create a certain aesthetic. The second process is based on the mind, the imagination, related domains or stimuli, and on musical gestures and concepts. The elements of these two processes can exist simultaneously, and can occur recursively creating a chaotic and ambiguous network of relationships. In this approach, intuition, contemplative and moderate, plays a primordial role in molding the essence of a musical work. Two musical pieces illustrate the validity of such an approach.

Keywords : music, composition, approach, ethics, esthetics, process, imagination, perception, gesture, concept, intuition, chaos, labyrinth, network, essence

Table des matières	
Résumé	i
Abstract	ii
Table des matières	iii
Liste des tableaux	iv
Liste des figures	vi
Dédicace	viii
Remerciements	ix
Avant-propos	1
1 Les composantes d’une démarche	6
1.1 D’une éthique à une esthétique du son	6
1.2 Par les gestes et concepts de l’imagination	8
1.3 Les aventures sonores	16
2 Les résultats des applications	18
2.1 « corrientes »	18
2.1.1 Origines et contexte	18
2.1.2 Le concept d’espace	19
2.1.3 Le concept de proportions	23
2.1.4 Le geste et son mouvement	26
2.1.5 À propos de la notation et des éléments indéterminés	27
2.2 « trois morceaux premiers »	29
2.2.1 Contexte et origines	29
2.2.2 « ombres »	31
2.2.2.1 Les gestes originaux	31
2.2.2.2 Les nombres premiers	32
2.2.3 « trios surface »	36
2.2.3.1 La réponse de nombres premiers	37
2.2.4 « tomber sur la tête »	40
2.2.4.1 Les nombres premiers	41
2.2.4.2 Les couleurs et les indéterminés	43

Conclusion	44
Bibliographie et œuvres musicales	45
Annexe A : Listes de partitions et matériaux audiovisuels	i

Liste des tableaux

Tableau 1 - Les six sections de l'espace de chaque partie	20
Tableau 2 - L'espace tonal et harmonique de chaque section – première partie	21
Tableau 3 - L'espace tonal et harmonique de chaque section – deuxième partie	22
Tableau 4 - Les proportions temporelles	25

Liste des figures

Figure 1 - L'éthique et le processus compositionnel	6
Figure 2 - La première approche	8
Figure 3 - La deuxième approche	9
Figure 4 - Le geste	12
Figure 5 - Les limites ontologiques du geste	13
Figure 6 - Le concept	14
Figure 7 - Des divers états de la dualité geste-concept	15
Figure 8 - Le dynamisme des deux approches	17
Figure 9 - Le geste initial	18
Figure 10 - Les trois couches : impacts, trajectoires d'impacts et sections de trajectoires	24
Figure 11 - Les gestes manuels inclus dans la partition a	27
Figure 12 - Les deux gestes de base	32
Figure 13 - L'espace tonal	32
Figure 14 - Le déroulement temporel de deux séries	33
Figure 15 - Les traçages de durées du premier geste	33
Figure 16 - Les deux séries	35
Figure 17 - Les gestes infiltrés	35
Figure 18 - Les premiers trente secondes de la pièce	36
Figure 19 - Les gestes ascendants et descendants	37
Figure 20 - Les trajectoires ascendantes	38
Figure 21 - Les trajectoires descendantes	38
Figure 22 - Le traçage de la première trajectoire dans le violoncelle	39

Figure 23 - Le geste « bas-haut »	40
Figure 24 - La nouvelle série par modulo 12	41
Figure 25 - Les paires de gestes et leur progression d'intervalles	42
Figure 26 - Les premiers cinq événements sonores dégagés sans doublure d'octaves	42

Annexe A : Listes de partitions et matériaux audiovisuels

Partitions :

1. « corrientes » : **partition a** et **partition b**
2. « trois morceaux premiers » : « ombres », « trios surface » et « tomber sur la tête »

CD 1 - Des enregistrements sonores :

<i>Plage</i>	<i>Commentaires</i>
1. « corrientes »	Réalisation électroacoustique de la partition b
2. « corrientes »	Simulation complète de la pièce avec la réalisation électroacoustique de la partition b
« trois morceaux premiers »	
3. « ombres »	Spectacle – 18 mai 2011/ajout d'une bande electroacoustique avec bourdon et sons de cloches (demande de la chorégraphe)
4. « ombres »	Répétition en studio – janvier 2011
5. « trios surface »	Spectacle – 18 mai 2011 (version établie par la chorégraphe)
6. « trios surface »	Répétition en studio - janvier 2011 (version établie par le chef)
7. « tomber sur la tête »	Spectacle – 18 mai 2011 (version établie par la chorégraphe)
8. « tomber sut la tête »	Répétition en studio - janvier 2011 (version établie par le chef)

CD 2 - Vidéo : Tomber sur la tête (format Quicktime)

Description :

La deuxième partie du spectacle de danse de Ladmmi, « Tomber sur la tête », enregistrée le 18 mai 2011 à la salle Hydro-Québec du Monument National à Montréal.

Metteur en scène : Réal Bossé/ Chorégraphe : Audrey Bergeron/ Musique : Mirko Sablich

Durée : 17min 04secs

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