

Université de Montréal

La Métamorphose, un opéra en trois actes
Genèse, analyse et formalisation d'une démarche
compositionnelle

par

Pierre Michaud

Faculté de musique

Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales
en vue de l'obtention du grade de
Docteur en musique (D.Mus.)
option composition

Juin 2010

© Pierre Michaud, 2010

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Cette thèse intitulée :

La Métamorphose, un opéra en trois actes
Genèse, analyse et formalisation d'une démarche compositionnelle

Présentée par :
Pierre Michaud

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

RÉSUMÉ

Composé entre 2007 et 2009, l'opéra *La Métamorphose* est une œuvre ambitieuse en raison de sa taille, mais également par son intention première de vouloir se rapprocher de l'idéal du *Gesamtkunstwerk*. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons multiplié les efforts pour assurer une production professionnelle qui permettrait, non seulement, une interprétation correcte de l'œuvre, mais qui garantirait le financement nécessaire à un travail d'équipe dès la phase de conceptualisation.

Bien que la production professionnelle de *La Métamorphose* n'ait pas eu lieu, comme convenu, à cause d'un désengagement de dernière minute du producteur principal, nous avons eu la chance de travailler une année complète en collectif ce qui a grandement aidé à synthétiser la prise de décision artistique liée à ce projet.

Plus qu'une fin en-soi, cet opéra est alors devenu, par la force des choses, un véhicule permettant l'approfondissement et l'appropriation de plusieurs nouvelles techniques d'écriture avec l'aide, entre autres, de la Composition assistée par ordinateur : *morphing*, harmonie basée sur des analyses spectrales ou sur des modèles de résonance, profilage mélodique, etc.

Le premier chapitre de la thèse aborde la genèse de *La Métamorphose* avec tout le travail de recherche précédant la composition proprement dite de l'œuvre : apprentissage des outils de programmation (*MaxMSP*, *Openmusic*), conception du livret, premières esquisses, travail de conceptualisation en équipe (compositeur, librettiste, metteur en scène, producteur).

Le deuxième chapitre présente une analyse musicale approfondie de *La Métamorphose* en mettant l'accent sur les techniques d'écriture inspirées du thème universel de la transformation.

Le dernier chapitre démontre la formalisation graduelle de ma démarche compositionnelle et propose une synthèse des nouvelles connaissances acquises lors de l'écriture de *La Métamorphose*.

Mots clés : Kafka-Opéra-Composition-Collaboration-Technologie-Acadie

ABSTRACT

Composed between 2007 and 2009, the opera La Métamorphose is ambitious by its size, but also by its first intention to get closer to the ideal of a total artwork. To do so, efforts have been multiplied to assure a professional production that would not only allow a correct performance of the work, but also give out the necessary funding to work as a team during the conceptualization process.

Although the professional production of this work has not taken place as planned, due to a last minute disengagement of the main producer, the creative team still managed to work together one whole year, which greatly helped to synthesize artistic decisions linked to this piece.

More than being a be-all and end-all, this opera project has become a vehicle allowing a further deepening and appropriation of many new compositional techniques with the help, amongst others, of Computer Assisted Composition: morphing, spectral analysis based harmony, resonance model based harmony, melodic profiling etc.

The first chapter of this thesis approaches the genesis of La Métamorphose including all of the research preceding the composition of the work: mastering visual programming tools (MaxMSP, Openmusic), writing of the libretto, first drafts, conceptualization work as a team (composer, librettist, stage director, producer).

The second chapter presents an analysis of La Métamorphose, putting the emphasis on compositional techniques inspired by the universal theme of transformation.

The last chapter demonstrates the gradual formalization of my musical reasoning and proposes a synthesis of the new knowledge acquired during the composition of La Métamorphose.

Keywords : Kafka-Opera-Composition-Technologie-Acadie

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	iii
ABSTRACT	iv
TABLE DES MATIÈRES	v
LISTE DES EXEMPLES	viii
LISTE DES TABLEAUX	x
REMERCIEMENTS	xii
INTRODUCTION	1
1. GENÈSE DE LA MÉTAMORPHOSE	6
1.1. Brève présentation de mon parcours musical.	6
1.2. Réflexions préliminaires	8
1.2.1. L'idéal du <i>Gesamtkunstwerk</i>	8
1.2.2. Choix du texte et premières décisions artistiques.	10
1.3. Première esquisse : concepts et techniques abordés dans <i>Constat d'une métamorphose</i>	13
1.3.1. Le texte	14
1.3.2. Courbes et paraboles	14
1.3.3. Dispositif électronique et spatialisation sonore	17
1.3.4. <i>Morphing</i> et continuité	17
1.4. Démarches pour assurer une production professionnelle	20
1.5. Le travail en équipe	21
1.6. L'annulation de la production et conséquences sur l'œuvre	22

2.	ANALYSE	25
2.1.	Notes sur l'œuvre	25
2.2.	Choix de l'effectif instrumental	26
2.3.	Synopsis et description des personnages	28
2.4.	Structure générale de l'œuvre	30
2.4.1.	Découpage formel de <i>La Métamorphose</i>	30
2.5.	Brève description de mon langage musical dans <i>La Métamorphose</i>	32
2.5.1.	L'utilisation de la voix	32
2.5.2.	Harmonie	33
2.5.3.	L'utilisation de l'électroacoustique	35
2.6.	ACTE 1: NOVEMBRE	38
2.6.1.	Tableau I – Prologue	38
2.6.2.	Tableau II – Générique, les rêves agités	40
2.6.3.	Tableau III – Gregor a raté le train.	45
2.6.4.	Tableau IV – L'apparition du Gérant	48
2.6.5.	Tableau V – L'apparition de Gregor.	51
2.6.6.	Tableau VI – M. Samsa, la canne et l'animal.	53
2.7.	ACTE 2 : HIVER	56
2.7.1.	Tableau VII – Greta, le conservatoire et le violon.	56
2.7.2.	Tableau VIII – La liste des pertes	57
2.7.3.	Interlude I – Le repas	58
2.7.4.	Tableau IX – La volte-face de Greta.	58
2.7.5.	Interlude II – Le festin de pourriture	60
2.7.6.	Tableau X – La liste des gains.	61
2.7.7.	Tableau XI – M. Samsa, la pomme et l'animal	63
2.8.	ACTE 3 : PRINTEMPS	64
2.8.1.	Tableau XII – Prologue	64
2.8.2.	Tableau XIII – Les Samsa en crise	66

2.8.3.	Tableau XIV – L’arrivée de Berta	70
2.8.4.	Tableau XV – La décision de Greta	72
2.8.5.	Tableau XVI – La mort de Gregor	73
2.8.6.	Tableau XVII – L’Action de Grâce	74
2.8.7.	Tableau XVIII – La sortie des Samsa	75
3.	FORMALISATION D’UNE DÉMARCHE COMPOSITIONNELLE	78
3.1.	Réflexions préliminaires	78
3.2.	Inventaire des outils appris et/ou conçus depuis la composition de <i>La Métamorphose</i>	81
3.2.1.	Banques de sons personnalisées	81
3.2.2.	MaxMSP	83
3.2.3.	Orchidée	85
3.2.4.	Openmusic	89
	CONCLUSION	94
	BIBLIOGRAPHIE	xiii
	DOCUMENTS JOINTSxv
	LIVRET	xviii

LISTE DES EXEMPLES

	Page
Ex.1 : Courbes dans le premier mouvement de <i>Constat d'une métamorphose</i>	15
Ex.2 : Exemple de combinaison de courbes, <i>Constat d'une métamorphose</i> , I, mes.10-13.	16
Ex.3 : Disposition des haut-parleurs dans <i>Constat d'une métamorphose</i>	17
Ex.4 : Structure harmonique du <i>morphing</i> : <i>Constat d'une métamorphose</i> , quatrième mouvement, mes.1-10	18
Ex.5 : Exemple de superpositions de motifs chromatiques descendants : <i>Constat d'une Métamorphose</i> , quatrième mouvement mes. 23-27 (vents).	19
Ex.6 : Interpolation entre accord 1 et accord Sib majeur.	41
Ex.7 : Dessin de l'appartement des Samsa dessiné par Nabokov	42
Ex.8 : Thème de Gregor	44
Ex.9 : Résultat d'une analyse spectrale d'une cloche d'église effectuée dans <i>Openmusic</i> en ordre de durées	46
Ex.10 : Dilatation harmonique en éventail chez les chanteurs, Acte 1, T-IV, mes. 14-17.	50
Ex.11 : Exemple de permutation motivique, Acte 1, T-IV, mes.46	51
Ex.12 : Mouvement harmonique en éventail (seconde mineure -> tierce majeure)	52
Ex.13 : Déphasage de permutations au piano et à la trompette, Acte 1, T-VI, mes.6-7.	53
Ex.14 : Accord construit par modulation de fréquence	54
Ex.15 : Permutations motiviques en canon, Acte 2, T-VIII, mes.12	57
Ex.16 : Accords basés sur la résonance d'un tam-tam	59
Ex.17 : Cellule rythmique de 15 unités	62
Ex.18 : Interpolation graduelle de l'accord basé sur l'analyse spectrale d'une cloche (Ex.9) vers la note ré	65
Ex.19 : Passage de La ₃ à Ré# ₃ par l'intermédiaire d'un <i>cluster</i> comprenant le total chromatique, Acte 3, T-XIII, mes.1-8	67
Ex.20 : Exemple de profilage aux cordes et au piano, Acte 3, T-XIV, mes.4	71
Ex.21 : Transcription du Recordare Virgo Mater	73
Ex.22 : Structure rythmique 2+3 + 2+2+3 + 2+2, Acte 3, T-XVIII, mes.1-2	76
Ex.23 : Échantillonneur <i>MachFive2</i> avec une banque de sons personnelle	82

Ex.24 : Exemple d'un tableau à l'intérieur de <i>MaxMSP</i> comprenant les données spectrales de 44 échantillons sonores en ordre de densité (1-20 partiels)	84
Ex.25 : Fenêtre principale d' <i>Orchis</i>	86
Ex.26 : Fenêtre de solutions dans <i>Orchis</i>	87
Ex.27 : Exportation des données d' <i>Orchis</i> vers <i>Lilypond</i>	88
Ex.28 : Éventail partant d'une note A (Fa3) à une note B (Sol5) en 12 étapes avec une interpolation entre deux courbes de 13 étapes	91
Ex.29 : Même concept que l'exemple 28 transposé en rythme dans une mesure de 4/4 . .	92

LISTE DES TABLEAUX

	Pages
Tableau 1 : Structure formelle de l'œuvre	30-31
Tableau 2 : Catégories harmoniques de <i>La Métamorphose</i>	33
Tableau 3 : Structure rythmique de T-X	62

DOCUMENTS JOINTS

I. *Constat d'une métamorphose* pour soprano, ensemble et dispositif électronique

- Un exemplaire de partition au format 11 x 14 pouces.
- Un CD audio avec l'enregistrement de l'œuvre. (13 minutes)

Notes sur l'enregistrement :

1. **I – interlude – II.** (5'51)
2. **III.** (1'53)
3. **IV.** (5'26)

Ensemble de la Société de musique contemporaine du Québec

Susan Narucki, Soprano

Walter Boudreau, Direction musicale

Enregistré le 24 avril 2008 à la Salle Pierre-Mercure, Montréal.

II. *La Métamorphose*

Opéra en 3 actes et 18 tableaux

pour 1 comédien, 6 chanteurs, ensemble et dispositif électronique

- Un exemplaire de partition en trois volumes (Acte 1, Acte 2 et Acte 3) au format 11 x 17 pouces.
- Un CD audio avec l'enregistrement de l'œuvre. (54 minutes).

Notes sur l'enregistrement :

ACTE 1

1. **Tableau I** – Prologue (1'07)
2. **Tableau II** – Générique, les rêves agités (4'46)
3. **Tableau III** – Gregor a raté le train (1'32)
4. **Tableau IV** – L'apparition du Gérant (7'27)
5. **Tableau V** – L'apparition de Gregor (2'14)
6. **Tableau VI** – M. Samsa, la canne et l'animal (2'14)

ACTE 2

7. **Tableau VII** – Greta, le conservatoire et le violon (2'46)
8. **Tableau VIII** – La liste des pertes (2'39)
9. **Tableau IX** – La volte-face de Greta (3'10)
10. **Tableau X** – La liste des gains (2'47)
11. **Tableau XI** – M. Samsa, la pomme et l'animal (2'44)

ACTE 3

12. **Tableau XII** – Prologue (1'21)
13. **Tableau XIII** – Les Samsa en crise (6'36)
14. **Tableau XIV** – L'arrivée de Berta (1'50)
15. **Tableau XV** – La décision de Greta (3'03)
16. **Tableau XVI** – La mort de Gregor (3'23)
17. **Tableau XVII** – L'action de Grâce (2'01)
18. **Tableau XVIII** – La sortie des Samsa (1'58)

Simulation MIDI de la partition + fichiers sonores de la partie électronique de l'œuvre.

Il est à noter que quelques tableaux de l'œuvre ont été partiellement enregistrés avec chanteurs pour la préparation d'une maquette sonore en 2008, ces extraits ont été intégrés à l'enregistrement joint. Les interludes I et II ne figurent pas dans cet enregistrement puisqu'elles ne comportent pas de musique

Anna – Carole Léger

Greta – Pascale Beaudin

Mme Samsa – Lisa Roy

Berta – Lisa Roy

Le Gérant – Éric Thériault

M. Samsa – Dion Mazerolle

Gregor Samsa – Pierre Michaud

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).