

Université de Montréal

**De l'ethnicité dans les langages musicaux
contemporains : au-delà de l'exotisme.
Processus de composition de quatre œuvres :**

- *Deux tempêtes et une langueur*
 - *Sept gestes ludiques*
 - *Azabache*
 - *Landocinógena*

par

René Orea-Sánchez

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 composition instrumentale

Décembre 2009

© René Orea-Sánchez, 2009

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

*De l'ethnicité dans les langages musicaux contemporains : au-delà de l'exotisme.
Processus de composition de quatre œuvres*

présenté par :

René Orea-Sánchez

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Hugues Leclair, président-rapporteur

Ana Sokolovic, directeur de recherche

Nathalie Fernando, co-directeur

Sophie Stévance, membre du jury

Résumé

Ce mémoire de maîtrise présente une analyse des quatre œuvres que j'ai composées entre l'automne 2007 et l'automne 2008, au cours du programme d'études : *Deux tempêtes et une langueur* (violoncelle et piano), *Sept gestes ludiques* (violon, cor et piano), *Azabache* (musique pour danse contemporaine, six musiciens) et *Landocinógena* (orchestre). Il s'agit de quatre projets aux concepts compositionnels différents ayant en commun, la plupart d'entre eux, une ligne directrice se traduisant par un lien avec des sources musicales de tradition orale. Ce volet m'a amené à développer un projet de maîtrise reposant sur une codirection entre composition et ethnomusicologie.

Ces analyses seront précédées d'une introduction contextuelle. La dernière partie présentera des conclusions à caractère réflexif.

Mots-clés : recherche-crédation, contemporain, tradition orale, Amérique latine, Afrique subsaharienne, perception

Abstract

This Memory of Master Degree presents the analyses of the four works composed during the program (from Autumn 2007 to Autumn 2008): *Two Storms and a Languor* (cello and piano), *Seven Playful Gestures* (violin, horn and piano), *Azabache* (music for contemporary dance, six musicians) and *Landocinógena* (orchestra). Those projects have different compositional concepts. Nevertheless, the sources of oral musical traditions are the common link between the most of them. This view has conducted my interest to develop a co-direction in the field of Compositions and Ethnomusicology.

These analyses will be preceded by a contextual Introduction and will close with some reflexives Conclusions.

Keywords : research-creation, contemporary, oral tradition, Latin America, Sub-Saharan Africa, perception

Table des matières

Remerciements.....	x
Introduction.....	11
Objectifs de la maîtrise en composition et la place de l'ethnomusicologie.....	12
Caractéristiques générales de mon langage.....	13
1. <i>DEUX TEMPÊTES ET UNE LANGUEUR</i> : pour violoncelle et piano.....	17-18
1.1 <i>Tempête I</i>	18
1.1.1 Forme.....	18
1.1.2 Matériaux.....	19
1.1.3 Modes.....	20
1.1.4 Rythme.....	23
1.2 <i>Langueur</i>	25
1.2.1 Source de tradition orale.....	25
1.2.2 Forme.....	27
1.2.3 Matériaux.....	27
1.2.4 Rythme.....	29
1.2.5 Modes.....	29
1.3 <i>Tempête II</i>	32
1.3.1 Source de tradition orale.....	32
1.3.2 Forme.....	35
1.3.3 Matériaux.....	35
1.3.4 Rythme.....	38
1.3.5 Modes.....	40
2. <i>SEPT GESTES LUDIQUES</i> : pour violon, cor et piano.....	41-42
2.0 Introduction.....	42
2.1 <i>Geste ludique No. 1 : Mankala</i>	43
2.1.1 Sources extramusicales et de tradition orale.....	43
2.1.2 Forme.....	46
2.1.3 Matériaux.....	47
2.1.4 Rythme.....	48
2.1.5 Modes.....	49
2.2 <i>Geste ludique No. 2 : Insomnio del pilón</i>	53
2.2.1 Source de tradition orale.....	53
2.2.2 Forme.....	54
2.2.3 Matériaux.....	55
2.3 <i>Geste ludique No. 3 : La Guasona</i>	57
2.3.1 Sources de tradition orale.....	57
2.3.2 Forme.....	58
2.3.3 Matériaux.....	58

2.3.4 Rythme.....	59
2.3.5 Origine des hauteurs.....	61
2.4 <i>Geste ludique</i> No. 4 : <i>Trenzados numéricos</i>	64
2.4.1 Source de tradition orale.....	64
2.4.2 Forme.....	65
2.4.3 Matériaux.....	66
2.4.4 Rythme.....	67
2.4.5 Modes.....	68
2.5 <i>Geste ludique</i> No. 5 : <i>Chandel</i>	69
2.5.1 Source de tradition orale.....	69
2.5.2 Forme.....	70
2.5.3 Matériaux.....	71
2.5.4 Rythme.....	72
2.5.5 Harmonie.....	73
2.6 <i>Geste ludique</i> No. 6 : <i>Nocturnado</i>	74
2.6.1 Source de tradition orale.....	74
2.6.2 Forme.....	75
2.6.3 Matériaux.....	75
2.6.4 Harmonie et modes.....	76
2.6.4a) Les cinq accords principaux.....	77
2.6.4b) Les six accords complémentaires.....	78
2.6.4c) Lignes mélodiques résultantes des directions des cinq accords principaux.....	79
2.6.5 Rythme.....	80
2.6.5a) Le rythme appliqué sur la mélodie.....	80
2.6.5b) Le rythme appliqué sur l'harmonie.....	81
2.7 <i>Geste ludique</i> No. 7 : <i>Costa</i>	82
2.7.1 Source de tradition orale.....	82
2.7.2 Forme.....	83
2.7.3 Matériaux.....	84
2.7.4 Rythme.....	86
2.7.4a) Le rythme dans l'introduction et la section A.....	86
2.7.4b) Le rythme dans la section B.....	87
2.7.4c) Le rythme dans la coda.....	87
2.7.5 Origine des hauteurs du thème central.....	88
2.7.6 Harmonie.....	90
3. <i>AZABACHE</i> : musique pour danse contemporaine (six musiciens).....	91-92
3.1 Contexte.....	92
3.2 Plan de création.....	92
3.3 Défis et re-conception des paramètres.....	94
3.4 Sources de tradition orale.....	95
3.5 Forme.....	97

3.6 Matériaux.....	99
3.7 Rythme.....	102
3.8 Modes.....	104
3.9 Harmonie.....	106
4. <i>LANDOCINÓGENA</i> : pour orchestre.....	107-108
4.1 Source de tradition orale.....	108
4.2 Forme (légende du tableau structural)	109
4.3 Matériaux.....	110
4.3.1 Observations générales.....	112
4.4 Rythme.....	112
4.5 Textures.....	113
4.6 Modes.....	113
Conclusions et points de réflexion.....	114
Aperçu du parcours.....	114
Nouveaux objectifs.....	114
Perspective d'une « contemporethnicité » musicale.....	116
Besoin de transformations. Anciennes traditions vs. nouvelles traditions.....	117
Bibliographie.....	122
Discographie (liste non exhaustive)	124
Sources électroniques.....	125
Autres sources.....	125
Annexes.....	i
Annexe 1 : Renseignements complémentaires sur les œuvres.....	ii
Annexe 2 : Contenu des documents audiovisuels.....	iii
• Disque compacte.....	iii
• DVD.....	v
Annexe 3 : Autres compositions réalisées pendant les études de maîtrise dans un cadre extérieur à l'université.....	vi
Annexe 4 : Scores des partitions	

Liste des tableaux	Page
Tableau I.....	18
Tableau II.....	19-20
Tableau III.....	27
Tableau IV.....	27-29
Tableau V.....	35
Tableau VI.....	35-37
Tableau VII.....	46
Tableau VIII.....	47
Tableau IX.....	54
Tableau X.....	55
Tableau XI.....	58
Tableau XII.....	58-59
Tableau XIII.....	65
Tableau XIV.....	66-67
Tableau XV.....	70
Tableau XVI.....	71
Tableau XVII.....	75
Tableau XVIII.....	75-76
Tableau XIX.....	79-80
Tableau XX.....	83
Tableau XXI.....	84-86
Tableau XXII.....	88-89
Tableau XXIII.....	98
Tableau XXIV.....	99-101
Tableau XXV.....	109-110
Tableau XXVI.....	110-111

Liste des exemples

Page

Exemples 1.....	21
Exemple 2.....	21
Exemple 3.....	22
Exemple 4.....	22
Exemple 5.....	26
Exemple 6.....	26
Exemple 7.....	30
Exemple 8.....	30
Exemple 9.....	33
Exemple 10.....	33
Exemple 11.....	34
Exemple 12.....	39
Exemple 13.....	39
Exemple 14.....	45
Exemple 15.....	46
Exemple 16.....	48
Exemple 17.....	49
Exemple 18.....	50
Exemple 19.....	53
Exemple 20.....	57
Exemple 21.....	58
Exemple 22.....	61
Exemple 23.....	61
Exemple 24.....	62
Exemple 25.....	63
Exemple 26.....	63
Exemple 27.....	68
Exemple 28.....	70
Exemple 29.....	74
Exemple 30.....	77
Exemple 31.....	78
Exemple 32.....	79
Exemple 33.....	83
Exemple 34.....	87
Exemple 35.....	89
Exemple 36.....	90
Exemple 37.....	97
Exemple 38.....	102
Exemple 39.....	105
Exemple 40.....	109

Liste des figures**Page**

Figure 1.....	44
Figure 2.....	44
Figure 3.....	65
Figure 4.....	108

Contenu des documents audiovisuels

- **Disque compact**

COMPOSITIONS					
Plage	Titre	Durée	Interprète	Source/cadre/ date	Compositeur
	<i>Deux tempêtes et une langueur</i>		Yolena Orea (violoncelle), Tiffany Butt (piano).	Salle de concert du Conservatoire supérieur de musique de Bâle (Suisse). 26 mai 2008.	René Orea
1.	<i>-Tempête I</i>	0:00-3:50			
2.	<i>-Langueur</i>	0:00-5:10			
3.	<i>-Tempête II</i>	0:00-4:48			
4.	<i>Sept gestes ludiques</i>		Simulation sonore MIDI		René Orea
	No. 1 <i>Mankala</i>	0:00-1:13			
	No. 2 <i>Insomnio del pilón</i>	1:15-3:01			
	No. 3 <i>La Guasona</i>	3:04-4:00			
	No. 4 <i>Tressages numériques</i>	4:02-5:02			
	No. 5 <i>Chandel</i>	5:05-6:22			
	No. 6 <i>Nocturnando</i>	6:26-7:50			
	No. 7 <i>Costa</i>	7:54-9:35			
5.	<i>Landocinógena</i>		Orchestre 21. Chef : P. Bellomia.	Salle Gèsu, Centre de créativité. Montréal. 29 novembre 2009. Série « Hommage à Gilles Tremblay ».	René Orea

	Voir le DVD pour l'œuvre <i>Azabache</i>					
SOURCES DE TRADITION ORALE¹						
Plage	Titre – genre – région	Durée	Interprète	Auteur-compositeur	Source/cadre/date	Exemple, page, transcripteur
6.	<i>Tonada del Cabestrero</i> (tonada) - Venezuela	1:00	Simón Díaz	Simón Díaz	Album <i>Simón Díaz : Tonadas</i> (compilation). El Palacio de la Música. Caracas, 1994.	Exemples 5 et 6 Page 26 R. Orea.
7.	<i>Julio Moreno</i> (gaïta de tambora) – Venezuela	1:20	<i>Vasallos del Sol</i>	Jesús Morillo	Album <i>Tibio Calor</i> . Fundación Bigott. Caracas, 2001.	Exemple 11 Page 34 R. Orea.
8.	<i>Mái</i>	1:12	Communauté des Pygmées Aka, de Centrafrique	Tradition orale	Album <i>African Rythms : Pierre-Laurent Aimard/Aka Pygmies – Ligeti/Reich</i> . TeldeX. Berlin, 2003.	Exemple 14 Page 45 Simha Arom.
9.	<i>Juana y José</i> (méréngue vénézuélien)	0:45	Julio Anzola (voix), Domingo Mendoza (guitare)	Cruz Felipe Iriarte	Album <i>País y Música</i> . Banco de Venezuela. Caracas, 1983.	Exemples 15, page 46; Exemple 20, p. 57 (transcription du modèle rythmique de base : R. Orea).
10.	<i>Volcán Tutupaca</i> (huayno) – Pérou	0:50	<i>Las Zampoñas de Camilaca</i> et <i>Las Zampoñas de Cairani</i>	Folklore péruvien	Album <i>Zampoñas del Perú</i> . Xendra Music. 2000.	Exemple de la technique du « trezado ». Réf : section 2.4.1, pages 64 et 65.
11.	<i>Tres Golpes</i> (chandé) - Colombie	0:50	<i>De Boca en Boca</i>	Folklore colombien	Album <i>Música de Mundos</i> . Aqua Records. 2000.	Exemple 28 Page 70 R. Orea.

¹ Tous les extraits sonores sont des fragments d'enregistrements plus longs. Certains d'entre eux ne correspondent pas nécessairement à une transcription donnée dans le texte, mais ils appartiennent au style référé. En outre, seulement quelques sources de tradition orale montrées dans le contenu du mémoire n'ont pas d'exemple sonore (faute de disponibilité des enregistrements respectifs).

12.	Garcita (tonada)- Venezuela	1:45	René Orea	Simón Díaz	Version démo. Studio personnel.	Exemple 29 Page 74 R. Orea.
13.	Prenda (tambor de San Millán) - Venezuela	0:51	<i>Vasallos del Sol</i>	Folklore	Album <i>Prenda</i> . Fundación Bigott. Caracas, 2004.	Exemple 33 Page 83 R. Orea.
14.	Chant hindehu	1:12	Communauté des Pygmées Mbenzele, de Centrafrique	Tradition orale	Enregistrement sur le terrain (Simha Arom)	Exemple 37 Page 97 Simha Arom
15.	Machete en su Cuna (landó) – Pérou	1:00	Groupe <i>Perú Negro</i>	Ronaldo Campos de la Colina	Album <i>Perú Negro : Sangre de un Don</i> . World Connection. 2001.	Exemple 40 Page 109 Transcription du modèle rythmique de base. R. Orea.

- **DVD**

Azabache (compositeur : **René Orea**).

Titre de la chorégraphie : **Ouï dire** (chorégraphe : Sarah Bild).

L'école de danse contemporaine de Montréal (LADMMI) et l'Atelier de musique contemporaine de l'Université de Montréal. Présentation publique des étudiants de LADMMI (1ère et 2ème année). Monument-National, Montréal (du 13 au 16 mai 2009).

Sur le DVD : enregistrement du 16 mai 2009.

Partitions des œuvres composées

- *Deux tempêtes et une langueur*, pour violoncelle et piano (2007)
- *Sept gestes ludiques*, pour violon, cor et piano (2008)
- *Azabache*, pour flûte, clarinette, violon, contrebasse et deux percussions (2008)
- *Landocinógena*, pour orchestre (2008)

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal.