

Université de Montréal

L'assimilation rock de la musique romantique par le groupe Muse

Bruno Coulombe

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté de musique de l'Université de Montréal en vue de
l'obtention du grade de Maîtrise en musique, option musicologie

Décembre 2013

© Bruno Coulombe, 2013

Composition du jury

Flavia Gervasi, professeure adjointe
Faculté de musique, Université de Montréal

Serge Lacasse, professeur agrégé
Faculté de musique, Université Laval

Mémoire rédigé sous la direction de :
François de Médicis, professeur titulaire
Faculté de musique, Université de Montréal

Résumé

Ce mémoire s'intéresse à la citation d'œuvres romantiques par le groupe rock britannique Muse, à partir d'une dizaine de chansons représentatives de son style. Bien qu'il ne soit pas rare qu'un groupe rock se base sur une œuvre antérieure pour écrire une nouvelle chanson, Muse constitue un cas particulier puisqu'il fait très peu usage de citations littérales. Cette étude s'inspire principalement des théories de Gérard Genette et de James Peter Burkholder et classe les emprunts en diverses catégories, dont l'allusion, la paraphrase, la citation programmatique, l'arrangement cumulatif et le modelage. Dans ce dernier cas, Muse assimile l'emprunt pour communiquer une coloration romantique à sa musique, à la manière d'un pastiche. Au moins cinq chansons du groupe évoquent le *Deuxième Concerto pour piano* de Rachmaninov, soit « Megalomania », « Ruled by Secrecy », « Space Dementia », « Butterflies and Hurricanes » et le prélude instrumental de « Survival ». Ce mémoire analyse aussi l'allusion au *Premier Concerto pour piano* de Tchaïkovski dans « Hoodoo », la paraphrase du thème de l'*idée fixe* de la *Symphonie fantastique* de Berlioz dans « Glorious » et la citation de l'opéra *Samson et Dalila* de Saint-Saëns dans « I Belong to You ». Ce procédé a un impact sur la réception des chansons. Ainsi, la *coda* de la chanson « United States of Eurasia » cherche à décrire l'état d'innocence menacé par la guerre en combinant des rires d'enfants au *Nocturne* op. 9 no 2 de Chopin, évoquant la nostalgie d'une époque révolue.

Mots-clés : Muse, citation, emprunt, Rachmaninov, rock, influence, signification musicale, transtextualité, hypertextualité

Abstract

This thesis looks at the citation of Romantic works by the British rock group Muse, based on about ten songs representative of its style. While it is not uncommon for a rock band to use a previous work to write a new song, Muse constitutes a particular case since it makes very little use of literal citation. This study is based primarily on the theories of Gérard Genette and James Peter Burkholder and classifies the borrowings in various categories, including allusion, paraphrase, programmatic citation, cumulative arrangement and modeling. For example, with modeling, Muse assimilates the borrowing in order to communicate a Romantic dimension in its music, similar to a pastiche. At least five songs of the band evoke Rachmaninov's *Piano Concerto no. 2*: "Megalomania", "Ruled by Secrecy", "Space Dementia", "Butterflies and Hurricanes" and the instrumental prelude to "Survival". This thesis also analyses the allusion to Tchaïkovski's *Piano Concerto no. 1* in "Hoodoo", the paraphrase of the *idée fixe* from Berlioz's *Symphonie fantastique* in "Glorious" and the citation of Saint-Saëns' opera *Samson and Delilah* in "I Belong to You". This technique has an impact on the songs' reception. For example, the coda of the song "United States of Eurasia" seeks to describe the state of innocence threatened by war, by combining children's laughter with Chopin's *Nocturne op. 9 no 2*, thus evoking nostalgia of a bygone era.

Key words : Muse, citation, borrowing, Rachmaninov, rock, influence, musical meaning, transtextuality, hypertextuality

Sommaire

Liste des exemples musicaux	ix
Liste des tableaux	xii
Introduction	1
Chapitre 1.	
<i>Le Deuxième Concerto</i> de Rachmaninov comme modèle d'imitation	11
1.1 La chanson « Megalomania » et son hypotexte implicite	13
1.1.1 Analyse de la structure harmonique de la chanson « Megalomania »	14
1.1.2 L'insertion d'éléments textuels dans un pastiche de style	18
1.1.3 De la distinction entre pastiche, charge et forgerie	21
1.2 La notion de modelage appliquée à la musique de Muse	24
1.2.1 La technique du modelage comme une forme d'imitation	24
1.2.2 Illustration d'un cas de modelage dans la chanson « Megalomania »	26
1.2.3 L'utilisation du modelage à des fins d'expression ou d'évocation	27
1.3 De multiples possibilités de performances mimétiques	30
1.3.1 L'imitation et la constitution préalable d'un modèle de compétence	31
1.3.2 Imitation et modelage dans la chanson « Ruled by Secrecy »	32
1.3.3 Pastiche et citation quasi-littérale dans « Space Dementia »	37
1.3.4 Pastiche de style et emprunt dans « Butterflies and Hurricanes »	41
1.3.5 Imitation et productivité indéfinie dans le prélude de « Survival »	46
Chapitre 2.	
Tchaïkovski, Berlioz, Saint-Saëns : quand l'influence devient modèle	51
2.1 Le fragment comme thème générateur dans « Hoodoo »	52

2.1.1	Analyse de la structure harmonique de la chanson « Hoodoo »	53
2.1.2	L'allusion, ou la présence effective d'un texte dans un autre...	56
2.1.3	L'idée de monumentalité dans les chansons de Muse	57
2.1.4	L'expression du sublime dans les œuvres de petites dimensions	60
2.2	Le thème de l' <i>idée fixe</i> : entre allusion, modelage et paraphrase	64
2.2.1	La paraphrase en tant que processus de transformation mélodique	65
2.2.2	Analyse de la mélodie vocale du refrain de la chanson « Glorious »	66
2.2.3	L'utilisation de la paraphrase à des fins d'expression ou d'évocation	68
2.3	Tentative d'application du modèle littéraire de la transfictionnalité	71
2.3.1	La notion d'intrigue en tant qu'élément transfictionnel	72
2.3.2	Quand Samson et Dalila deviennent Winston et Julia...	73
2.3.3	La transfictionnalité et la notion de prétention à l'identité	77
2.4	La citation programmatique comme moyen d'illustration d'un texte	78
2.4.1	Le pouvoir d'expression de la citation programmatique	81
2.4.2	La citation mise en exergue : l'exemple du <i>Carnaval</i> de Schumann	82
2.4.3	Les « limites » de la musique à programme, selon Charles Ives	84
Chapitre 3.		
	Muse et son appropriation du <i>Nocturne</i> op. 9 no 2 de Chopin	87
3.1	L'emprunt en musique par développement inversé et fragmentation	89
3.1.1	Analyse de la structure harmonique de « United States of Eurasia »	89
3.1.2	La technique de l'arrangement cumulatif : une définition	92
3.1.3	« United States of Eurasia » : un cas d'arrangement cumulatif	94
3.1.4	La recherche du sens extra-musical dans l'arrangement cumulatif	102
3.2	« Muse et ses muses » : la musique sous influence	105
3.2.1	Muse : influence, plagiat et inspiration	105
3.2.2	Quand la musique de Muse rencontre Indiana Jones au cinéma...	107
3.2.3	Le thème du <i>Boléro</i> , tel que revisité par Matthew Bellamy	109
3.2.4	L'influence de Queen dans « United States of Eurasia »	112

Conclusion.	
<i>L'artiste et ses modèles... métamorphoses et interpénétrations</i>	115
Médiagraphie	125

Liste des tableaux

I	Tableau général des pratiques hypertextuelles	22
II	Structure de la chanson « United States of Eurasia (+Collateral Damage) »	95

Liste des exemples musicaux

1.1a	Rachmaninov, <i>Deuxième Concerto pour piano</i> op. 18, i, mes. 11-18, réduction harmonique	16
1.1b	Muse, « Megalomania », partie de piano du premier couplet, mes. 15-22 (0:54-1:20)	16
1.2a	Rachmaninov, <i>Deuxième Concerto pour piano</i> op. 18, i, mélodie des mes. 11-18 (violon I)	20
1.2b	Muse, « Megalomania », mélodie vocale du premier couplet, mes. 15-22 (0:54-1:20)	20
1.3a	Rachmaninov, <i>Deuxième Concerto pour piano</i> op. 18, i, mes. 35-42, réduction harmonique	33
1.3b	Muse, « Ruled by Secrecy », partie de piano du refrain, mes. 21-36 (0:48-1:37), réduction harmonique	33
1.4a	Rachmaninov, <i>Deuxième Concerto pour piano</i> op. 18, i, mélodie des mes. 35-42 (violon I)	35
1.4b	Muse, « Ruled by Secrecy », mélodie vocale du refrain, mes. 21-36 (0:48-1:37)	35
1.5a	Rachmaninov, <i>Deuxième Concerto pour piano</i> op. 18, i, mes. 9-10, cadence pianistique	38
1.5b	Muse, « Space Dementia », cadence pianistique du premier couplet, mes. 10 (à partir de 0:34)	38
1.6a	Rachmaninov, <i>Deuxième Concerto pour piano</i> op. 18, i, mélodie des mes. 45-55 (violon I)	39
1.6b	Muse, « Space Dementia », mélodie vocale du refrain, mes. 35-45 (2:18-2:49)	39

1.7	Rachmaninov, <i>Deuxième Concerto pour piano</i> op. 18, iii, mélodie des mes. 106-113 (hautbois)	42
1.8	Muse, « Butterflies and Hurricanes », cadence pianistique de l'interlude, mes. 59-70 (3:19-3:39)	43
1.9a	Rachmaninov, <i>Deuxième Concerto pour piano</i> op. 18, ii, mélodie des mes. 28-30 (piano)	47
1.9b	Muse, « Prelude », partie de piano, mes. 2-3 (à 0:08) et 9-10 (à 0:47)	47
1.10a	Chopin, <i>Étude</i> op. 10 no 3, mes. 16-19, piano solo	49
1.10b	Muse, « Prelude », partie de piano, mes. 5-8 (0:22-0:44)	49
2.1a	Tchaïkovski, <i>Premier Concerto pour piano</i> op. 23, i, mes. 6-17, accompagnement au piano	55
2.1b	Muse, « Hoodoo », partie de piano du pont, mes. 47-58 (1:59-2:23)	55
2.2a	Berlioz, <i>Symphonie fantastique</i> op. 14, i, mélodie des mes. 86-100 (flûte)	68
2.2b	Muse, « Glorious », mélodie vocale du refrain, mes. 55-63 (2:15-2:34)	68
2.3	Muse, « I Belong to You », interlude piano et voix, mes. 55-66 (2:02-2:50)	80
3.1a	Chopin, <i>Nocturne</i> op. 9 no 2, mes. 1-4, piano solo	91
3.1b	Muse, « United States of Eurasia », partie de piano du premier couplet, mes. 9-16 (0:27-0:54)	91
3.2a	Chopin, <i>Nocturne</i> op. 9 no 2, mes. 11-12, piano solo	96
3.2b	Muse, « United States of Eurasia », partie de piano de l'introduction, mes. 1-8 (0:00-0:27)	96
3.3	Muse, « United States of Eurasia », partie de piano du premier pré-refrain, mes. 25-28 (1:21-1:33)	97
3.4	Muse, « United States of Eurasia », partie de piano du thème symphonique, mes. 29-36 (1:33-1:57)	98

3.5a	Chopin, <i>Nocturne</i> op. 9 no 2, mes. 1-3, réduction mélodique	99
3.5b	Muse, « United States of Eurasia », mélodie vocale du premier couplet, mes. 9-16 (0:27-0:54)	99
3.6	Muse, « United States of Eurasia », partie de piano de la section opératique, mes. 65-70 (3:19-3:38)	100
3.7a	Chopin, <i>Nocturne</i> op. 9 no 3, mes. 10-11 et 27, piano solo	101
3.7b	Muse, « United States of Eurasia », phrase d'introduction de la citation du <i>Nocturne</i> de Chopin au piano, mes. 71 (3:38-3:45)	101
3.8a	John Williams, « March of the Slave Children », mes. 1-4, motif initial	108
3.8b	Muse, « United States of Eurasia », thème symphonique, mes. 29-33 (1:33-1:45)	108
3.9a	Ravel, <i>Boléro</i> , mélodie des mes. 5-12 (flûte I)	110
3.9b	Muse, « United States of Eurasia », thème symphonique, mes. 29-33 (1:33-1:45)	110

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