

Université de Montréal

**Danse, film, théâtre; une exploration de la collaboration créative entre la musique et
les arts de nature visuelle**

par
Marie-Claire Saindon

Faculté de musique

Mémoire présenté à la Faculté de musique
en vue de l'obtention du grade de Maîtrise (MMus)
en composition
option Musiques de film et multimédia

Août 2010

© Marie-Claire Saindon, 2010

Université de Montréal
Faculté de musique

Ce mémoire intitulé :

Danse, film, théâtre; une exploration de la collaboration créative entre la musique et les arts
de nature visuelle

présenté par :

Marie-Claire Saindon

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Isabelle Panneton
président-rapporteur

Ana Sokolovic
directeur de recherche

Pierre-Daniel Rheault
codirecteur

Philippe Leroux
membre du jury

Résumé

Le programme de composition de musiques de film et multimédia de la Faculté de musique à l'Université de Montréal encourage la création de trois musiques de nature différente: acoustique, électroacoustique et mixte. Ces dernières supportent chacune une œuvre visuelle. Pour mieux explorer les possibilités, trois projets de nature visuelle différents, soit une chorégraphie, deux court-métrages cinématographiques et une œuvre dramatique, ont été créés en collaboration avec d'autres artistes.

Pour la chorégraphie, *X/Y*, une trame sonore a été créée pour être jouée sur place par un petit ensemble acoustique. La musique des films, *Mi Feng* et *Motel Pluton*, est un mélange d'échantillonneurs et d'instruments acoustiques et a été enregistrée en studio. Quand à l'œuvre dramatique, *L'Araignée*, la trame sonore est de nature entièrement électronique, avec des échantillonneurs et de la manipulation électroacoustique.

Mots-clés: trame sonore, court-métrage, chorégraphie, danse contemporaine, film, théâtre, œuvre dramatique, musique de film, collaboration

Abstract:

Université de Montréal's Film and Multimedia Music Composition program encourages the creation of three compositions in differing styles: acoustic, electro-acoustic, and mixed. These compositions each support a visual project. A choreography, two short films and a theatrical piece were created in a collaborative effort to explore the range and diversity of visual media.

An acoustic score played by a small ensemble was used for the choreography *X/Y*. Both acoustic and digital instruments were used in recording sessions for the score of the two short films *Mi Feng* and *Motel Pluton*. The score for *L'Araignée*, the theatrical piece, is electro-acoustic, using samples, audio files, and digital signal processing (DSP).

Keywords: soundtrack, short film, choreography, contemporary dance, film, theater, film scoring, collaboration

Table des matières

Résumé	ii
Table des matières	iii
Liste des tableaux	vi
Remerciements	viii
I. Introduction	1
I.1 - Origine des projets	1
I.2 - La chorégraphie	1
I.3 - Les films	1
I.4 - Le théâtre	2
I.5 - Précisions	2
II. Les projets	3
II.1 - La chorégraphie : <i>X/Y</i>	3
II.1.1 - Collaboration et création	3
II.1.2 - Analyse	3
a) La structure	3
b) « Posé »	4
c) « Géométrie »	8
d) Transitions	11
e) « <i>Drive</i> »	12
f) « Suspendu »	15
II.2 - Les films : <i>Mi Feng</i> et <i>Motel Pluton</i>	19
II.2.1 - <i>Mi Feng</i>	19
a) Session de <i>spotting</i> et collaboration	19
b) Recherche	19
c) Analyse des <i>cues</i>	21
1. <i>Cue</i> M1 : L'ouverture	21
2. <i>Cue</i> M2 : La bataille	21
3. <i>Cue</i> M3 : Conclusion et générique	23
II.2.2 - <i>Motel Pluton</i>	23

	iv
a) Session de <i>spotting</i> et collaboration	23
b) Analyse des <i>cues</i>	25
1. <i>Cues</i> M1 et M8 : Les génériques	27
2. <i>Cues</i> M2 et M3 : Traversée au bizarre	29
3. <i>Cue</i> M4 et M5 : Prisonniers	30
4. <i>Cue</i> M6 : Le temps s'arrête	31
5. <i>Cue</i> M7 : La réalisation	32
II.2.3 - Sessions d'enregistrement	34
a) Préparation de la session	34
II.3 Le théâtre : <i>L'Araignée</i>	35
II.3.1 - Le projet et la commande	35
II.3.2 - Analyse	35
a) Collaboration et structure	35
b) Le monde des trois femmes	36
1. La Mère	37
2. L'Oubliée	39
3. La Petite Fille	41
c) Le monde de la création	42
1. La création	44
2. La destruction	44
d) Le monde des Tisseuses et des auditeurs	45
1. Les Tisseuses	45
2. Amstramgram	46
e) Les effets sonores	46
II.3.3 - Le laboratoire	47
a) L'installation	47
b) La présentation	48
III. Conclusion	49
Sources documentaires	ix
Bibliographie	ix

Discographie	ix
Filmographie	x
Annexe I : Fiches de sessions d'enregistrement, <i>Mi Feng & Motel Pluton</i>	xi
Annexe II : Feuille de route de <i>L'Araignée</i>	xv
Annexe III : Participants	xxx
Annexe IV : Compositions supplémentaires	xxxi
Annexe V : Partitions de <i>Mi Feng</i> et <i>Motel Pluton</i>	séparé
Annexe VI : Partition de <i>X/Y</i>	séparé
Annexe VII : DVD-R : vidéos et enregistrements	séparé

Liste des tableaux

Ex. 1.1 - <i>Les blocs de X/Y et leurs caractéristiques générales</i>	4
Ex. 1.2 - <i>Spectre harmonique pour « Posé »</i>	5
Ex. 1.3 - <i>mm4-8</i>	6
Ex. 1.4 - <i>Geste accompagnant l'élan circulaire, mm21-22</i>	6
Ex. 1.5 - <i>Première apparition de la fondamentale, mm33-34</i>	7
Ex. 1.6 - <i>Ralentissement rythmique du vibraphone, mm51-55</i>	7
Ex. 1.7 - <i>Ponctuation, mm81-84</i>	8
Ex. 1.8 - <i>Gestes frugaux, mm67-70</i>	9
Ex. 1.9 - <i>Geste intrus au marimba, m83</i>	9
Ex. 1.10 - <i>Geste intrus avec réponse, mm93-94</i>	10
Ex. 1.11 - <i>Canon à 3 voix, mm102-103</i>	10
Ex. 1.12 - <i>L'engrenage se défait, mm109-110</i>	11
Ex. 1.13 - <i>Transition 1, les nuances baissent, mm118-120</i>	12
Ex. 1.14 - <i>Intervalles parallèles de A</i>	13
Ex. 1.15 - <i>Intervalles parallèles de A¹</i>	13
Ex. 1.16 - <i>Désynchronisation du piano</i>	14
Ex. 1.17 - <i>Intervalles parallèles de A²</i>	14
Ex. 1.18 - <i>Violon, mm171-174</i>	15
Ex. 1.19 - <i>Mode/série « Suspendu »</i>	16
Ex. 1.20 - <i>Tableau ordre d'apparition des notes</i>	17
Ex. 1.21 - <i>Glockenspiel, notes miroirs du début, mm248-252</i>	18
Ex. 2.1 - <i>Mélodies chinoise et québécoise</i>	20
Ex. 2.2 - <i>Ornements du guzheng</i>	20
Ex. 2.3 - <i>Thème mélodique de Mi Feng</i>	21
Ex. 2.4 - <i>Motif de percussions chinoises</i>	22
Ex. 2.5 - <i>Cues de Motel Pluton</i>	24
Ex. 2.6 - <i>Série mélodique</i>	25
Ex. 2.7 - <i>Motif d'émoi</i>	25
Ex. 2.8 - <i>Accords</i>	26

Ex. 2.9 - <i>Classement des accords</i>	26
Ex. 2.10 - <i>Accord B chez cue 7</i>	27
Ex. 2.11 - <i>Motif harmonique: les accords G, H, et I</i>	27
Ex. 2.12 - <i>Thème du générique</i>	28
Ex. 2.13 - <i>Cue M8, Générique de la fin, mm14-17</i>	28
Ex. 2.14 - <i>Cue M2, Motif du bizarre</i>	29
Ex. 2.15 - <i>Cue M4, mm10-11 - motif d'anxiété</i>	30
Ex. 2.16 - <i>Thème d'éternité, cue M6, mm12-18</i>	32
Ex. 2.17 - <i>Accord I au cue M7, mm13-14</i>	33
Ex. 2.18 - <i>Cues d'entrée</i>	34
Ex. 3.1 - <i>Les trois mondes et leurs scènes</i>	36
Ex. 3.2 - <i>La berceuse</i>	38
Ex. 3.3 - <i>Analyse de la mélodie de la berceuse</i>	38
Ex. 3.4 - <i>Analyse de l'harmonie de la berceuse</i>	39
Ex. 3.5 - <i>Courte analyse de l'harmonie de la berceuse retrouvée chez l'Oubliée</i>	40
Ex. 3.6 - <i>L'harmonie de la deuxième version de l'Oubliée</i>	41
Ex. 3.7 - <i>Mélodie retrouvée à la basse chez la danse de la Petite Fille (mm1-4)</i>	41
Ex. 3.8 - <i>Piano préparé dans la danse de la Petite Fille, mm13-17</i>	42
Ex. 3.9 - <i>Structure de la création</i>	43
Ex. 3.10 - <i>Petits gestes rythmiques retrouvés dans les cliquetis</i>	45
Ex. 3.11 - <i>Les trois phrases et leurs composantes rythmiques</i>	46
Ex. 3.12 - <i>Les sons de l'Araignée</i>	47

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).