

PROJECTIONS< TIONS<PROJEC OJECTIONS< ECTI PROJECTIONS<PR ONS<PROJEC PROJECTIONS<PROJE NS<PROJECTIONS CTIONS<PRO NS<PR ONS< TIONS<PROJ
 PROJECTIONS<P TIONS<PROJECT PROJECTIONS<P ECTI PROJECTIONS<PR TIONS<PROJECT PROJECTIONS<PROJE NS<PROJECTIONS ECTIONS<PROJ NS<PR ONS< CTIONS<PROJE
 PROJ S<PR TION ECTI PROJ S<PR ECTI PROJ TION ECTI TIONS TIONS<PROJECTIONS JECT ROJE NS<PRO ONS< ECTI JEC
 PROJ S<PR TION ECTI PROJ S<PR ECTI PROJ TION ECTI TIONS TIONS<PROJECTIONS JECT ROJE NS<PROJE ONS< CTIONS<PROJ
 PROJECTIONS<P TIONS<PROJEC PROJ S<PR TION ECTI PROJECTIONS< TION ECTI TIONS TIONS<PROJECTIONS JECT ROJE NS<P JECTIONS< TIONS<PROJE
 PROJ TION JECT PROJ S<PR TION ECTI PROJ TION ECTI PROJ TION ECTI TIONS TIONS<PROJECTIONS JECT ROJE NS<P CTIONS< OJEC
 PROJ TION ECTI PROJ S<PR TION ECTI PROJ TION ECTI TIONS TIONS<PROJECTIONS JECT ROJE NS<P CTIONS< ECT OJEC
 PROJ TION CTIO ROJECTIONS< IONS<PROJECT PROJECTIONS<PR TIONS<PROJECT TIONS NS<PROJECTIONS ECTIONS<PROJ NS<P IONS< CTIONS<PROJE
 PROJ TION TION OJECTIONS< ONS<PROJEC PROJECTIONS<PR ONS<PROJEC TIONS NS<PROJECTIONS CTIONS<PRO NS<P IONS< TIONS<PROJ

VIDÉOMUSIQUE

Du 17 juillet au 22 septembre 2013

La musique s'écoule dans le temps. Et l'être humain se sert de son corps dansant pour rythmer cette temporalité, articuler l'espace et livrer ses émotions à la musique. L'histoire de la vidéomusique est ponctuée de performances mémorables. Encore aujourd'hui, pour sa chorégraphie exceptionnelle et sa durée, *Thriller*¹, créée par John Landis en 1983, est considérée comme la vidéo danse la plus influente jamais réalisée. Il y a peu de mouvements aussi emblématiques que le *moonwalk* de Michael Jackson, exécuté pour la première fois en mai 1983 sur le titre *Billie Jean*; ou la performance de Madonna pour *Vogue*, réalisée par David Fincher en 1990 et rapidement devenue une chorégraphie culte de la culture pop.

Parmi les réalisations qui ont changé l'esthétique de la vidéomusique, mentionnons l'inimitable chorégraphie sur tapis roulant des membres du groupe OK Go pour *Here It Goes Again*, une vidéo d'une performance « maison » mise en ligne sur YouTube le 31 juillet 2006 et dont la propagation virale² a propulsé OK Go sur la scène du MTV Video Awards, pour remporter le « Best Short Form Music Video 2007 » et le « YouTube 2006 Video Award for Most Creative Video ». La cascade sans fin dans l'escalier mécanique d'un petit centre commercial de Los Angeles pendant toute la durée de *My Machines* de *Battles*, réalisée par Daniels (pseudonyme du duo Daniel Kwan et Daniel Scheinert), s'inscrit dans la lignée de la prouesse inusitée de OK Go mais montre aussi l'influence des nouveaux classiques de la vidéomusique par son allusion à la performance de l'acteur Christopher Walken pour *Weapon of Choice*, de Fatboy Slim, réalisée par Spike Jonze³ en 2001. L'image de *My Machines* d'un homme déboulant dans un escalier mécanique joue totalement sur l'angoisse de la chute et reprend à l'envers l'idée de *Weapon of Choice*. En 2003, Jonze, Michel Gondry et Chris Cunningham, de la première génération de réalisateurs à avoir grandi avec MTV et les premiers à se tailler la réputation d'auteurs, fondent le « Directors Label », une collection de DVD consacrée aux réalisateurs « qui ont contribué à redéfinir la création film et vidéomusique ». C'est l'époque des concepts soutenus par l'exploration des possibilités des logiciels d'effets spéciaux et de postproduction.

Les réalisations explorant les avenues de création ouvertes par les nouvelles technologies demeurent une tendance forte en vidéomusique. On se souvient de celle de Jaron Albertin pour *Our Hell*, de Emily Haines & The Soft Skeleton (2007), entièrement tournée avec une caméra infrarouge. Pour *Unnamed Soundsculpture*, les Berlinoises Daniel Franke et Cedric Kiefer ont cherché à créer une sculpture sonore en mouvement. Ils ont invité la danseuse Laura Keil à interpréter la musique de *Kreukeltape* le plus fidèlement possible. Avec les données enregistrées par trois caméras dirigées électroniquement par la musique, Kiefer et Franke ont composé un « corps numérique » à la fois présent et évanescent, s'animant dans un monde alternatif.

L'artiste montréalaise **dominique t skoltz** fait émerger son œuvre du travail de composition subséquent au processus de transcodage : la musique s'écrit dans le défilement des images en fonction des pulsions et de leurs entrecroisements. dominique t skoltz a récemment réalisé une série de courts tableaux cinématiques intitulée « y20 » dont le volet **{ nerfs }** est extrait. Ce tableau met en scène un couple, une femme et un homme, suspendu hors du réel, en situation d'apesanteur dans un espace-temps élastique. **{ nerfs }** « triture les nœuds émotifs qui se font et se défont lorsque deux interiorités entrent en collision », un thème récurrent dans l'œuvre de dominique t skoltz.

Façonnée par les tendances de la société et l'évolution des médias, d'une génération à l'autre, la vidéomusique prend une nouvelle forme. YouTube, apparu en 2005, a propulsé la vidéomusique dans la communauté des réseaux sociaux vers une esthétique participative, ouverte à la spontanéité. L'appropriation et le collage favorisent l'explosion des « home videos », la propagation des créations « maison » entraîne celle des « official videos » et ouvre la voie à de multiples « versions officielles » ! Ainsi, le Torontois Samy Rawal a réalisé deux vidéos danse pour un même titre, *Stumble*, de *Bonjay* : la version « Addy », performée par Addy Chan, et la version « Liana », avec Liana Lewis, deux danseuses interprétant la même routine chorégraphiée par la Montréalaise Dana Michel.

Les webcams et le développement des plateformes de partage en ligne ont permis l'émergence de nouvelles formes d'expression, dont le « mashup video⁴ », devenu rapidement une tendance forte, et le « crowd-sourced music video ». Le participatif prend différentes

formes. En 2008, Radiohead invitait ses fans à réaliser un film d'animation pour n'importe quelle chanson de l'album *In Rainbows*, lancé sur Internet fin 2007 (téléchargeable à prix libre). Suivant la tendance « crowd-sourced music video », Chris Milk lançait, en février 2010, *The Johnny Cash Project*. Un site interactif où à l'aide d'outils de dessin en ligne, les internautes peuvent créer une des images d'un film noir et blanc sur le dernier enregistrement du chanteur. *Ain't No Grave* est une œuvre collective, qui continue d'évoluer tant et aussi longtemps qu'il y aura des participants. Au printemps 2011, la succession de Michael Jackson et Sony Music ont lancé *The Behind the Mask Project*, invitant les fans de Jackson à soumettre leur propre performance « lipsyncing and moonwalk dancing » devant leur webcam. Le « 100 % fan-made clip » composé de 1 600 soumissions provenant de quelque 100 pays a été mis en ligne le 14 juin 2011.

Dans la sélection des œuvres pour ce programme articulé autour de la performance et du corps dansant, nous avons retenu *What'll It Take*, composée de quelques 85 vidéos amateur en provenance de 22 pays et réalisée par des fans selon les instructions « chorégraphiques » données par le chanteur **Graham Coxon** sur son site Web, Twitter et Facebook. Minutieux collage réalisé par la Britannique Ninian Doff, le concept de cette vidéo collaborative invitant les fans à envoyer leur propre performance rejoint habilement les quelques paroles de la chanson de Graham Coxon : « What'll it take to make you people dance? »

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains), réalisée par Vincent Morisset pour **Arcade Fire**, est un produit hybride, avec une version linéaire traditionnelle et une version interactive enclenchée par les mouvements de danse devant l'image. Dans une relation de cause à effet, les mouvements captés par la webcam viennent animer les personnages (drones) qui intègrent ainsi de nouveaux mouvements dans leur propre chorégraphie : dansez rapidement sur la musique et les personnages en feront autant; ralentissez et ils vous suivront; si vous arrêtez de danser, ils restent suspendus dans un mouvement en boucle. La chanson *Sprawl II* est inspirée du livre *Mountains Beyond Mountains*, où il est question du désir d'échapper à un environnement aliénant. Morisset a tourné des scènes de banlieues anonymes qui ressemblent à celles des vidéos maison, des images de prime abord banales auxquelles il a ajouté une touche d'étrangeté. En entretien avec Andy Cush, il déclarait : « Cette niche [la vidéomusique] offre quelque chose de vraiment passionnant, parce qu'on y jongle entre deux mondes. On est branché sur le grand public, mais on peut proposer des choses nouvelles et parfois quelque peu provocatrices⁵. »

Pour la réalisation de *Oblivion*, de **Grimes**, Emily Kai Bock et Claire Boucher (alias Grimes) ont investi des stades et tourné « à travers » le public avec en arrière-plan des scènes d'événements sportifs : « A very real and odd world », disent-elles. Née à Vancouver, installée à Montréal depuis 2006, Claire Boucher évolue sur une scène où l'éthique punk entre en collision avec la musique pop, ce qui crée une vision particulière de la société, du religieux et du délire psychédélique.

Kahlil Joseph a choisi de situer son film *Until the Quiet Comes*, qu'il a réalisé pour **Flying Lotus**, dans le quartier Nickerson Gardens de Los Angeles, un coin de la ville où la violence est omniprésente. Le film débute sur l'image d'une grande piscine vide où un garçon est abattu. Comme l'écrit Hilton Als dans *The New Yorker*, les images de Kahlil Joseph sont « un amalgame de beauté horrifiante ». Dans *Until the Quiet Comes*, un homme est tué, mais par la magie d'un recul de l'image, Kahlil Joseph renverse la réalité et transforme la chute du personnage en une sorte de danse pour la vie.

1. On y retrouve presque tous les mouvements classiques de Michael Jackson, du *front kick and twirl*, *side shuffle and shoulder shift* et de la célèbre *crotch grab*. *Beat It*, réalisée par Bob Giraldi en 1983 ; ou de *Bad*, réalisée par Martin Scorsese, et influencée par la célèbre scène de bataille de *West Side Story*.
2. Dès les six premiers jours, *HIGA* a été vue par un million de personnes. La chorégraphie a été créée et dirigée par Trish Sie, la sœur de Damien Kulash, le chanteur du groupe qui, par ailleurs, n'est pas celui qui chante dans la vidéo. En 2012, la vidéo performance phénomène de l'année du chanteur sud-coréen Psy, *Gangnam Style*, réalisée par Lee Bo Young, est l'une des seules vidéomusiques à avoir franchi le milliard de « views » sur YouTube.
3. Spike Jonze nous a également donné le célèbre numéro de danse pseudo improvisé du Torrance Community Dance Group à l'entrée d'un cinéma de Hollywood Boulevard, réalisé pour *Praise You*, de Fatboy Slim, en 1998.
4. Extraits de films, de séries télévisés, les internautes repiquent et recomposent. Le « mashup » est devenu un tel phénomène qu'on a vu apparaître des Mashup Film Festival, des MusicVideo Mashup Festival, des Mashup Charts avec leurs « top 10 » et leurs « best » de fin d'année!
5. Voir « Meet Vincent Morisset, the Interactive Filmmaker Behind Arcade Fire's Latest Video », <http://www.wired.com/underwire/2012/02/vincent-morisset/2/>. On peut expérimenter *Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)* sur le site www.sprawl2.com. Vincent Morisset a travaillé en collaboration avec Régine Chassagne, Karine Denault, Gabrielle Desgagnés, Noémie Dufour-Campeau, Mark Eden-Towle, Alan Lake, Milan Panet-Raymond, Esther Rousseau-Morin & Michael Watts. Chorégraphe : Dana Gingras ; directrice artistique : Renata Morales ; DOP : Christophe Collette ; monteur : Stéphane Lafleur ; programmeur : Édouard Lanctôt-Benoit ; designer : Caroline Robert ; remix : Damian Taylor ; producteur : Jean-Luc Della Montagna ; production : 1976 ; post-production : Post-Moderne ; production interactive : AATOAA.

PROGRAMME

Unnamed Soundsculpture

Kreukeltape, Machinefabriek
Daniel Franke & Cedric Kiefer, Berlin, 2012
Onformative/Burning World Records
4 min 56 s

Stumble, Bonjay

Sammy Rawal, Toronto, 2010
Version « Liana » et version « Addy »
Revolver Film/Mysteries of Trade
3 min 20 s

Ingenue, Atoms for Peace

Garth Jennings, Londres, 2013
Hammer & Tongs/XL Recordings
4 min 30 s

{ nerfs }, dominique t skoltz

Montréal, 2013
2 min

What 'll It Take, Graham Coxon

Ninian Doff, Londres, 2012
Pulse Films/Parlophone Records
4 min 30 s

My Machines, Battles

Daniels, Los Angeles, 2011
Prettybird/The Creators Project/Warp Records,
3 min 59 s

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains), Arcade Fire

Vincent Morisset, Montréal, 2012
1976 et AATOAA/MergeRecords
5 min 41 s

Oblivion, Grimes

Emily Kai Bock et Claire Boucher, Montréal, 2012
Iconoclast/Arbatus Records
4 min 17 s

Until the Quiet Comes, Flying Lotus

Kahlil Joseph, Los Angeles, 2012
Pulse Films/Warp Records
3 min 50 s

PHOTO

dominique t skoltz, *{ nerfs }*, 2013
Avec l'aimable permission de l'artiste