

UNE CRITIQUE GÉNÉTIQUE DU PROCESSUS CRÉATEUR EN MUSIQUE DE FILM : LE CAS DE ROBERT MARCEL LEPAGE

Nicolas Girard, étudiant au B. Mus en composition et musique à l'image, sous la supervision d'Ariane Couture, Ph. D. musicologie
Département de musique, Université de Sherbrooke

INTRODUCTION

- Compositeur, clarinettiste, improvisateur et dessinateur, **Robert Marcel Lepage** est né en 1951 à Montréal. Sa filmographie compte **plus de 400 trames sonores**.
- Il a collaboré à plus d'une dizaine de films de **Bernard Émond**, dont *La neuvaine* paru en 2005.
- Le réalisateur occupe un rôle important dans la création d'un film : il donne **le ton et la couleur du film**.
- Le compositeur de musique du film est aussi un **créateur de sens** et détient un rôle primordial dans la production cinématographique.

→ Comment le contexte de collaboration du film influence la démarche personnelle d'un compositeur comme Robert ?

→ Comment la musique appuie-t-elle le film ?

OBJECTIFS

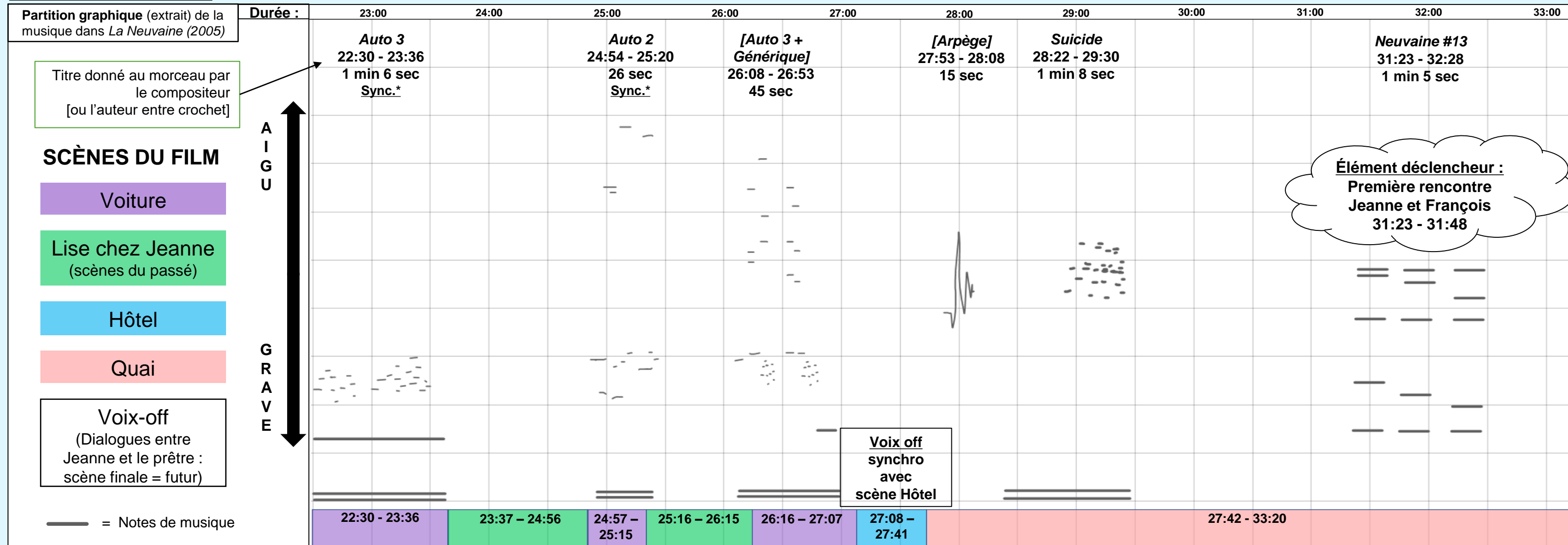
Ce projet vise **deux objectifs** :

- Connaître le **processus créatif du compositeur** dans un contexte de collaboration, notamment avec un réalisateur;
- Archiver le corpus** du compositeur au service d'archives publiques de l'UdS.

MÉTHODE

- Effectuer le **transfert de support des œuvres de Robert Marcel Lepage sur CD** en vue de choisir une œuvre représentative de sa production;
- Réaliser l'**analyse génétique** de cette œuvre en relation avec les contrats, les trames temporaires, les notes manuscrites et la partition originale;
- Faire une **entrevue** avec le compositeur afin de comprendre la commande du réalisateur ainsi que sa relation avec **Bernard Émond**.

RÉSULTATS

SYNCHRONISATION

La synchronisation repose sur la rencontre simultanée du son et de l'image et implique un lien de cause à effet.

Ex: Morceaux musicaux **Auto 3** et **Auto 2**

PROPORTION DE LA MUSIQUE DANS LE FILM

Durée du film : 96 min
Musique = 18,6 % du film soit 18 min et 3 sec

DISCUSSION

- Caractéristiques générales de la trame sonore :
 - Atmosphère** : sombre, grave et anxiogène (pas nerveuse)
 - Écriture minimaliste** :
 - Bourçons (notes longues tenues)
 - Bariolés* (notes arpégées rapidement)
 - Bloc d'accords (une suite de plusieurs notes jouées simultanément)
- Inspiration : *Fratres* (1977) d'Arvo Pärt
 - Tintinnabulisme** : motifs musicaux qui se superposent l'un contre l'autre, une technique d'écriture créée par le compositeur Arvo Pärt (1935).
- L'effectif de musiciens varie selon la scène du film (exemple: quatuor à cordes pour la scène Cap Tourmente VS grand orchestre à cordes pour scènes dramatiques).
- Le réalisateur est davantage **intuitif** : grande liberté au compositeur.

➤ Rôle de la trame sonore dans le film :

- Au début du film, la musique est plutôt **éparse**.
- Après l'**élément déclencheur** (1ère rencontre de Jeanne et François), la musique reste davantage statique et unie. Elle appuie donc le changement de destin pour **les deux protagonistes**.
- Chaque fois que la musique se présente lors d'une scène, Jeanne s'y retrouve. La trame sonore reflète le **personnage principal** (Jeanne).

➤ Analyse cinématographique :

- Avant l'**élément déclencheur**, Jeanne est en état de choc, puis il y a un défilement de plusieurs scènes différentes, notamment des scènes du passé avec Lise, voire des dialogues (*voix off*) échangés entre le prêtre et Jeanne qui proviennent de la fin du film. Après la 1ère rencontre, le déroulement du film est davantage fluide. Le montage au début du film participe donc à l'**évolution dramatique** du **personnage principal**.

Ce projet de collaboration avec le réalisateur **Bernard Émond** favorise le développement d'une **approche davantage minimaliste** de l'écriture musicale chez **Robert**. Or, c'est à ce moment de sa carrière qu'il explore davantage **l'écriture pour cordes**. Le compositeur réutilisera donc ces techniques d'écriture pour d'autres productions cinématographiques auxquelles il participera par la suite.

CONCLUSION

L'étude du processus créateur en musique de film permet de **comprendre la commande du réalisateur, l'évolution de la trame sonore**, ainsi que la **réception du public**. Analyser d'autres œuvres permettrait de mieux saisir les **influences musicales, sociales, voire politiques** du compositeur à travers son parcours professionnel.

Cette étude représente entre autres l'**importance du travail de collaboration** dans le domaine musical, notamment la relation duo compositeur-réalisateur.

Désormais, l'**intelligence artificielle** est apte à composer la musique sur commande, mais est-ce qu'elle serait capable, un jour, de remplacer cette relation, et sous quelles conditions ?

RÉFÉRENCES

Donin, N. (2018). *La musicologie des processus de composition*
Kinderman, W. (2012). *Genetic Criticism as an Integrating Focus for Musicology and Music Analysis*
Tagg, P. (s.d.). *Analysis Assignment Notes*
Marcel Lepage, R. (2024). Entrevue avec le compositeur