

La musique dans Tous les matins du monde

<http://www.deezer.com/fr/music/montserrat-figueras-maria-cristina-kiehr-fabio-biondi-christophe-coin-jerome-hantai-rolf-lislevand-pierre-hantai-le-concert-des-nations-jordi-savall/tous-les-matins-du-monde-bande-originale-du-film-170569>

Introduction :

I) Définition de la musique

La musique est très présente au XVIIe siècle. On la retrouve sous différentes formes : la musique baroque, la musique de cour ou la musique de chambre. La musique est omniprésente à la cour de Louis XIV. Des musiciens célèbres ont fréquenté la cour de Louis XIV : Marin Marais bien évidemment mais également Jean Baptiste Lully, Louis Lully, Louis de Caix d'Hervelois (compositeur français ayant exclusivement composé pour la viole de gambe), Antoine Forqueray ... Alain Corneau et Pascal Quignard ont créé une œuvre musicale, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, où évidemment la musique est essentielle.

La viole de gambe (qui veut dire la « viole de jambe ») ou viole, est un instrument de musique à cordes et à frettes joué à l'aide d'un archet. Le terme italien *viola da gamba* le distingue de *la viola da braccio* par la différence de la tenue de l'instrument (la basse de viole est tenue entre les jambes, d'où son nom, et l'archet est également tenu de façon différente).

Dans l'œuvre cinématographique, mais également dans l'œuvre littéraire, Sainte Colombe donne à plusieurs reprises des définitions partielles et difficiles à saisir par la complexité du sens, de la musique. On peut remarquer que c'est toujours monsieur de Sainte Colombe qui donne sa définition de la musique car lui a atteint un niveau où il ne joue pas pour les autres et pour la cour. Il a découvert l'essence même de la musique. Il tente donc à plusieurs reprises d'aider Marin Marais à trouver l'essence de la musique, à trouver une définition proche de la réalité de ce qu'est vraiment la musique. Cependant, dans le film c'est Marin Marais qui donne la première définition de la musique.

Ainsi la première définition de la musique donnée dans le livre de Pascal Quignard est « *Un de ses élèves, Côme Le Blanc le père, disait qu'il arrivait à imiter toutes les inflexions de la voix humaine : du soupir d'une jeune femme au sanglot d'un homme qui est âgé, du cri de guerre de Henri de Navarre à la douceur d'un souffle d'enfant qui s'applique et qui dessine, du râle désordonné auquel incite quelquefois le plaisir à la gravité presque muette, avec très peu d'accords, et peu fournis, d'un homme qui est concentré dans sa prière* ». Cette longue définition donnée par le narrateur montre bien le talent de Monsieur de Sainte Colombe qui arrive à créer absolument tous les sons avec sa viole ainsi que son approche tout à fait particulière de la musique. Il faut savoir que la viole est l'instrument qui se rapproche le plus des sons produits par l'être humain. Dans le film, c'est Marin Marais lors de la première scène qui donne sa propre définition de la musique « *Toute note doit finir en mourant* ». Dans l'œuvre littéraire, on remarque que Marin Marais tout au long du livre, cherchera à trouver la véritable définition de la musique mais il se trompera souvent. Sainte Colombe lui dit d'ailleurs à un moment

« *Vous faites de la musique monsieur mais vous n'êtes pas musicien* » ou encore « *Votre vie sera entourée de musique mais vous ne serez pas musicien* ». Monsieur de Sainte Colombe donne, lors de sa dernière leçon avec Marin Marais une définition de la musique qui lui semble la plus exacte : « *Cela est difficile, Monsieur. La musique est simplement là pour parler de ce dont la parole ne peut parler. En ce sens elle n'est pas tout à fait humaine* ». Mais la définition la plus précise que Marin Marais fait de la musique se situe à la fin du livre lorsque Marin Marais prend sa dernière leçon avec Monsieur de Sainte Colombe. Il définit alors la musique comme « un petit abreuvoir pour ceux que le langage a désertés. Pour l'ombre des enfants. Pour les coups de marteaux des cordonniers. Pour les états qui précèdent l'enfance. Quand on était sans souffle. Quand on était sans lumière ». Sainte Colombe sera convaincu par cette définition. On peut se demander ce qu'est fondamentalement la musique ? Après tout, Monsieur de Sainte Colombe ne définit la musique que de manière très imprécise. Mais peut-on définir la musique ?

Les définitions de la musique données par Marin Marais et Sainte Colombe divergent car ils ont un rapport différent et personnel avec la musique.

II) Une relation complexe et paradoxale à la musique

a) La musique et Sainte Colombe :

Dans le livre comme dans le film Monsieur de St Colombe est montré comme très attaché à la musique, il semble quasiment vivre à travers elle. Elle est son seul moyen d'expression comme le dit Quignard PAGE 22 « Le caractère de Monsieur de St Colombe et son peu de disposition au langage le rendaient d'une extrême pudeur et son visage demeurait inexpressif et sévère quoi qu'il en sentît. Il n'y avait que dans ses compositions qu'on découvrait la complexité et la délicatesse du monde qui était caché sous ce visage. » Cette définition du caractère de Sainte Colombe montre son incapacité à s'exprimer et à exprimer ses sentiments notamment avec ses filles. En effet il dit lui-même cette incapacité à dialoguer avec elles : PAGE 17 « il s'excusa une autre fois auprès d'elles de ce qu'il ne s'entendait guère à parler [...] il n'avait guère d'attachement pour le langage ». La musique est donc la façon de libérer les paroles que St Colombe n'arrive pas à dire et les sentiments qu'il n'arrive pas à montrer. Le seul lien réel qu'il entretient avec ses filles c'est lorsque St Colombe apprend à Madeleine la viole, mais Toinette fait des colères, elle est comme jalouse de la relation que sa sœur entretient avec son père. Pour la calmer il lui fait fabriquer une viole adaptée à sa taille.

La musique occupe une place majeure dans la vie de Monsieur de Sainte Colombe comme il est dit PAGE 12 « St Colombe s'enferma chez lui et se consacra à la musique [...] il s'exerça jusqu'à quinze heures par jour »

Sainte Colombe va même jusqu'à dire PAGE 74 qu'il mène une vie passionnée. On peut comprendre que c'est grâce à sa musique qu'il peut mener à bien cette vie passionnée qui s'oppose pourtant au personnage austère décrit dans le livre et montré dans le film. Il parle de sa musique PAGE 75 en disant « Ce que je fais, ce n'est que la discipline d'une vie ou aucun jour n'est férié. J'accomplis mon destin » Quignard en faisant dire ça à Monsieur de St Colombe renforce son amour pour la musique puisqu'il va même jusqu'à dire qu'elle est son destin c'est-à-dire ce pour quoi il est fait, la seule chose dont sa vie doit être faite.

Mais Monsieur de Sainte Colombe a un rapport presque égoïste à la musique en refusant de publier ses œuvres et de se produire en publique. On peut penser qu'il considère la musique comme un art intime et personnel. Pourtant à la fin de l'œuvre il remet son livre rouge, où ses compositions sont écrites à Marin Marais, comme pour lui passer la relève. Cette fin est surprenante car durant toute l'œuvre Monsieur de Sainte Colombe n'a pas réellement voulu transmettre tout son savoir à Marin Marais, il lui dit même qu'il est un « petit musicien » PAGE 69. On peut se demander s'il en était jaloux. Il lui donne des leçons mais très vite il le chasse de chez lui. Et refuse même à sa fille mourante de jouer un air que Marais a composé pour elle. Lors de la scène où il lui remet le carnet rouge ; Sainte Colombe qualifie la leçon qu'il va donner à Marais de « première leçon » comme si ça allait être la première fois qu'il livrerait tout son art et son savoir faire à Marin Marais.

b) La musique et Marin Marais

Un autre personnage à un lien très fort avec la musique, c'est Marin Marais. En effet il vient demander des cours de viole à Sainte Colombe après avoir perdu sa voix de petit garçon.

Son rapport avec la musique semble tout d'abord être tout autre que celui que Mr de Sainte Colombe. Marais semble chercher la gloire, l'argent et la reconnaissance. Il est doué pour la viole mais se fait vite chasser de chez les Sainte Colombe. Il continue à s'y rendre en cachette pour que Madeleine lui donne des cours. Marais et Madeleine semble entretenir une relation amoureuse au centre de laquelle se trouve la musique. Dans le film les scènes de leçon de musique entre Madeleine et Marais sont des scènes intimes, où ils sont seuls dans la chambre de Madeleine ou sous la cabane de Monsieur de Sainte Colombe. Marais compose même une musique pour Madeleine appelé « La rêveuse ».

Marais semble progresser tout au long de l'œuvre quant à sa vision de la musique. Cette progression est symbolisée par le dialogue entre Marais et Sainte Colombe à la fin de l'œuvre PAGE 113-115. Marais énonce pour quoi il joue de la musique, il dit plusieurs choses à Sainte Colombe jusqu'à donner une définition qui soit selon

Sainte Colombe, correcte de la musique. Dans le film cette progression est encore plus flagrante du fait que c'est Marais lui-même qui raconte son histoire et celle de Sainte Colombe, on le voit alors lorsqu'il est jeune et ne pense qu'à sa gloire auprès du roi, mais aussi lorsqu'il est âgé, peut-être même près de la mort, plein de regret en ce qui concerne la musique. A la fin du film lorsque Marais a fini de raconter l'histoire, Sainte Colombe lui apparaît et lui dit qu'il a été fier de l'avoir eu pour élève, il lui demande de jouer l'œuvre qu'il avait composée pour sa fille.

III) La musique et l'essence existentielle de la mort

1) Musique et agonie

La musique semble dès le début de l'œuvre liée à la mort car elle en accompagne l'agonie « Il était alors au chevet d'un ami de feu Monsieur Vauquelin qui avait souhaité mourir avec un peu de vin de Puissey et de musique ». Cet homme qui souhaite mourir avec « un peu de vin de Puissey et de musique » semble vouloir mourir entouré de choses simples mais essentielles. La musique a donc une place d'accompagnatrice de la mort. Dans le film c'est la même musique qui est utilisée pour la mort de Vauquelin et pour celle de Madeleine. La musique semble donc être significative. De plus les titres des œuvres sont eux mêmes significatifs comme par exemple le *tombeau des regrets*. Musique et mort semble toujours aller de paire dans l'œuvre car la musique traduit également l'agonie des personnages. Celle de Sainte Colombe par exemple qui depuis la mort de sa femme vit dans l'agonie, il ne semble plus vivre mais survivre et la musique l'accompagne toujours.

2) Œuvres comme reflets de la mort

Les œuvres de St Colombe comme de Marais semblent être des miroirs de la mort : en effet leur titre souligne déjà leurs rapports avec la mort :

Le tombeau des regrets

La rêveuse

La barque de Charon

Les pleurs

Pour *Le tombeau des regrets* composé par St Colombe à la mort de sa femme, le titre montre la musique comme tombeau de ses souvenirs, elle traduit donc ses regrets d'avoir perdu sa femme. La musique comme un tombeau des regrets signifie que la musique est encore le seul et dernier endroit où se trouve un peu de sa femme et c'est à travers ses regrets. C'est pourquoi d'ailleurs les apparitions sont liées à la musique. Pour *La rêveuse* composée par Marin Marais pour Madeleine, le titre n'invoque pas directement la mort mais l'état de rêve, un état inconscient, de sommeil qui peut être associé à la mort. Mais cette œuvre sera directement liée à la mort lorsque pendant l'agonie de Madeleine, Marais viendra lui jouer et que, aussitôt qu'il a fini et qu'il s'en va Madeleine se pend.

3) Apparition mort prochaine de Sainte Colombe

La musique accompagne toujours les apparitions. C'est quand St Colombe joue le tombeau des regrets que sa femme lui apparait, et c'est dans sa cabane, créée pour qu'il y joue sa musique. Lors des premières apparitions Mr et Mme de Sainte Colombe ne se parlent même pas, il joue et elle écoute.

L'apparition de Sainte Colombe à Marais, à la fin du film est elle aussi liée à la musique. C'est après que Marais ai fini de raconter l'histoire des Sainte Colombe qu'il lui apparait. Pour le féliciter et lui dire qu'il est « fier » d'avoir été son professeur. Cette apparition est pour Marais comme une grâce, comme si tout lui était pardonné par ce qu'il avait compris, grâce à la musique, la vie. St Colombe lui demande même de jouer *La rêveuse* qu'il avait pourtant lui-même refusé de jouer à sa fille avant qu'elle meurt. La musique dans cette apparition semble réconcilier les personnages avec eux même et rachète ainsi peut-être ces deux personnages.

Conclusion : La musique a donc une place majeure dans l'œuvre Tous les matins du monde. Dans le livre comme dans le film elle est présent à tous moments et à une importance différente pour chacun des personnages même si elle est fréquemment associé à la mort. Elle au cœur de l'œuvre comme elle est au centre de la vie des personnages. Dans le film la bande son musicale est importante, elle mélange des musique en fond sonore et des moments où ce sont les personnages eux mêmes qui font la musique.