

MacLeod Nine Productions Présente - Presents
Un film de G. Scott MacLeod / A film by G. Scott MacLeod

D'après un conte de /
A story by Mike Burns

NOTES DE
PRODUCTION
+ GUIDE DE
RECHERCHE



Le Canadien
The French
Canadian



Défilé des Patriotes. Animation de G. Scott MacLeod

« Mes chers concitoyens ! Frères d'une affliction commune ! Vous tous, quelle que soit l'origine de la langue ou de la religion dont vous êtes (peut-être) issus... À qui les lois équitables et les droits de l'homme sont chers... »

Louis-Joseph Papineau
Saint-Charles, Québec, 1837

Table des matières

4	Introduction
5	Synopsis
6	Biographies G. Scott MacLeod (Réalisateur et animateur) Cheminement de l'artiste Mike Burns (Conteur et narrateur) Cheminement de l'artiste
9	Description du projet
11	Pre-production Influences cinématographiques Recherche Tradition orale Scénarisation
15	Production Captation de la narration Pré-montage – Animations Montage hors-ligne Montage en ligne Musique Conception sonore Mixage final Conception Graphique
22	Information éducative Liens de sites Web liés aux Canadiens français . Personnalités . Musique . Histoire . Livres . Films ONF
25	Crédits



Jean-Pierre. Animation de G. Scott MacLeod

INTRODUCTION

4

Bienvenue dans la lecture des notes de production et du guide éducatif de *Le Canadien*. Ce fichier PDF téléchargeable a été conçu pour les éducateurs, les étudiants et tous les amateurs de cinéma qui s'intéressent aux films d'animation, à l'art du conte et à l'histoire. Le but de ces documents est de partager certains aperçus techniques des animations et du processus de production, et de mettre à disposition une base de données d'informations historiques et culturelles sur les Canadiens français au Canada. J'espère que ce pack vous sera utile, qu'il saura encourager de futures études et faciliter la compréhension du processus d'animation, de la culture canadienne française et de l'histoire du Canada.

G. Scott MacLeod (Montréal 2015)



Les Patriotes en Tasmanie. Animation de G. Scott MacLeod

SYNOPSIS

5

Jean-Pierre, notre narrateur, un contrebandier de Sherbrooke, raconte l'histoire de l'arrivée de ses ancêtres en Nouvelle-France dans les années 1640. Faisant la chronique de leurs années en tant que fermiers dans les Seigneuries, bâtisseurs de la ligne du chemin de fer Trans-Canada et combattants de la Rébellion des Patriotes, ce film dresse le portrait émouvant d'une expérience caractéristique d'immigration de l'un des peuples fondateurs du Canada.

Fusionnant les animations picturales de G. Scott MacLeod et la narration intense du conteur Mike Burns, *Le Canadien* est le quatrième épisode de la série animée de G. Scott MacLeod sur l'histoire canadienne issue des six contes publiés de Mike Burns, *L'Eau de la vie* (Chemin des Cantons, 2009).

G. SCOTT MACLEOD

RÉALISATEUR ET ANIMATEUR



Photo by Alyson MacLeod

G. Scott MacLeod est un artiste multidisciplinaire dans le vrai sens du terme. Il est reconnu pour son travail d'artiste peintre et de photographe, dont les oeuvres ont fait l'objet d'excellentes critiques et sont exposées dans plusieurs collections permanentes, notamment au Musée des beaux arts du Canada. Il est également musicien, auteur, compositeur et interprète, et possède plusieurs enregistrements à son actif.

Mû par un intérêt accru pour l'histoire, G. Scott MacLeod a consacré sa vie à l'explorer, et c'est ainsi qu'il s'est lancé dans la réalisation d'un film d'animation sur le thème de l'après-guerre, un court-métrage sorti en 2009 et intitulé *After the war with Hannelore- A Berliner War Child's Testimony from 1945 to 1989* (L'après-guerre avec Hannelore - Le témoignage d'une enfant de la guerre à Berlin entre 1945 et 1989), projet pour lequel il a obtenu le soutien financier de l'Office national du film du Canada, ainsi que de Main Film. Ce documentaire d'une durée de 22 minutes a fait l'objet de plusieurs projections de qualité, notamment aux Rendez-vous du cinéma québécois, ainsi qu'au Berlin's Arsenal 2 Institut für Film und Videokunst et au Festival One World Berlin, en Allemagne.

Le Canadien est la quatrième des six collaborations sur l'histoire du Canada prévues avec le conteur montréalais de renom Mike Burns. C'est aussi son sixième film.

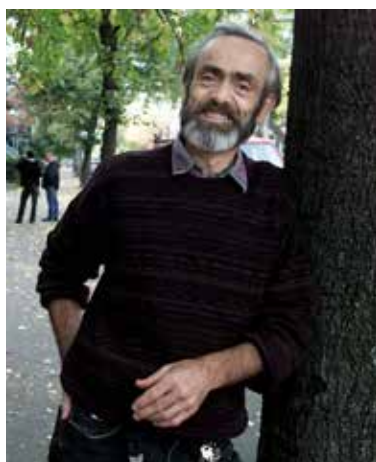
Basé à Montréal, G. Scott MacLeod est titulaire d'un diplôme des Beaux-arts de l'Université Concordia et d'une maîtrise en Enseignement des arts. Son documentaire *Dans l'Griff-In Griffintown*, portant sur la communauté francophone du quartier de Griffintown à Montréal, a fait l'objet de sa thèse.

CHEMINEMENT DE L'ARTISTE

« Au fil de ma carrière, j'ai cherché à me définir selon mon propre « mythe ». « Suivre sa félicité », tel était le concept de Joseph Campbell (Campbell, 1990 p. 211) : En d'autres termes, cela signifie suivre son propre chemin de vie à travers le labyrinthe. Le mien s'est manifesté par l'apprentissage, l'art et les pratiques pédagogiques, et ce voyage m'a donné le courage de vivre. Il m'a rendu humble, m'a nourri, protégé, donné une voix et permis de la transmettre à mon tour par le biais de l'enseignement, du bénévolat ou encore des collectes de fonds. Par conséquent, j'ai appris à mieux comprendre la place qu'occupait l'humanité sur notre planète et me suis efforcé d'influencer en bien les changements politiques et sociaux. »

MIKE BURNS

CONTEUR



Né en Irlande et installé à Montréal, le conteur Mike Burns est un véritable gardien de la tradition orale. Il est connu à travers le Canada et l'Europe pour ses performances captivantes. Récits et légendes de son Irlande natale et contes inspirés par l'histoire de son Canada adoptif constituent les centaines d'histoires de son répertoire.

Parlant le gaélique, l'anglais et le français, il est considéré comme un pionnier de la réapparition du conte au Québec. Son travail a fait l'objet de nombreuses publications, parmi lesquelles *L'Eau*

de La Vie / The Water of Life (Chemin des Cantons, 2009), recueil duquel est issu *Le Canadien*.

CHEMINEMENT DE L'ARTISTE

« Issu d'une famille de conteurs du Sud-Ouest de l'Irlande, je fais partie des quelques conteurs d'Amérique du Nord qui perpétuent la tradition orale pure. Je conte des centaines d'histoires traditionnelles en gaélique, en français et en anglais et ce, depuis près de cinquante ans. Pourtant, j'ai la sensation que je pourrais encore m'améliorer. N'ayant nul besoin de quitter le confort du foyer paternel où j'entendais des contes et des « Seanchas » près du feu de cheminée, a rendu mes débuts quelque peu paresseux. Pionnier de la renaissance de l'art du conte au Québec, j'ai récemment amorcé l'écriture de contes originaux basés sur des faits historiques, m'inspirant de mon expérience de conter l'histoire des premiers colonisateurs écossais de Gould dans les Cantons de l'Est, en 2003. Ma participation en tant que membre du collectif Les Loups-Garous en 2005-2006 a été une étape importante qui m'a permis d'aller de l'avant dans l'exploration de nouvelles formes de l'art du conte.»

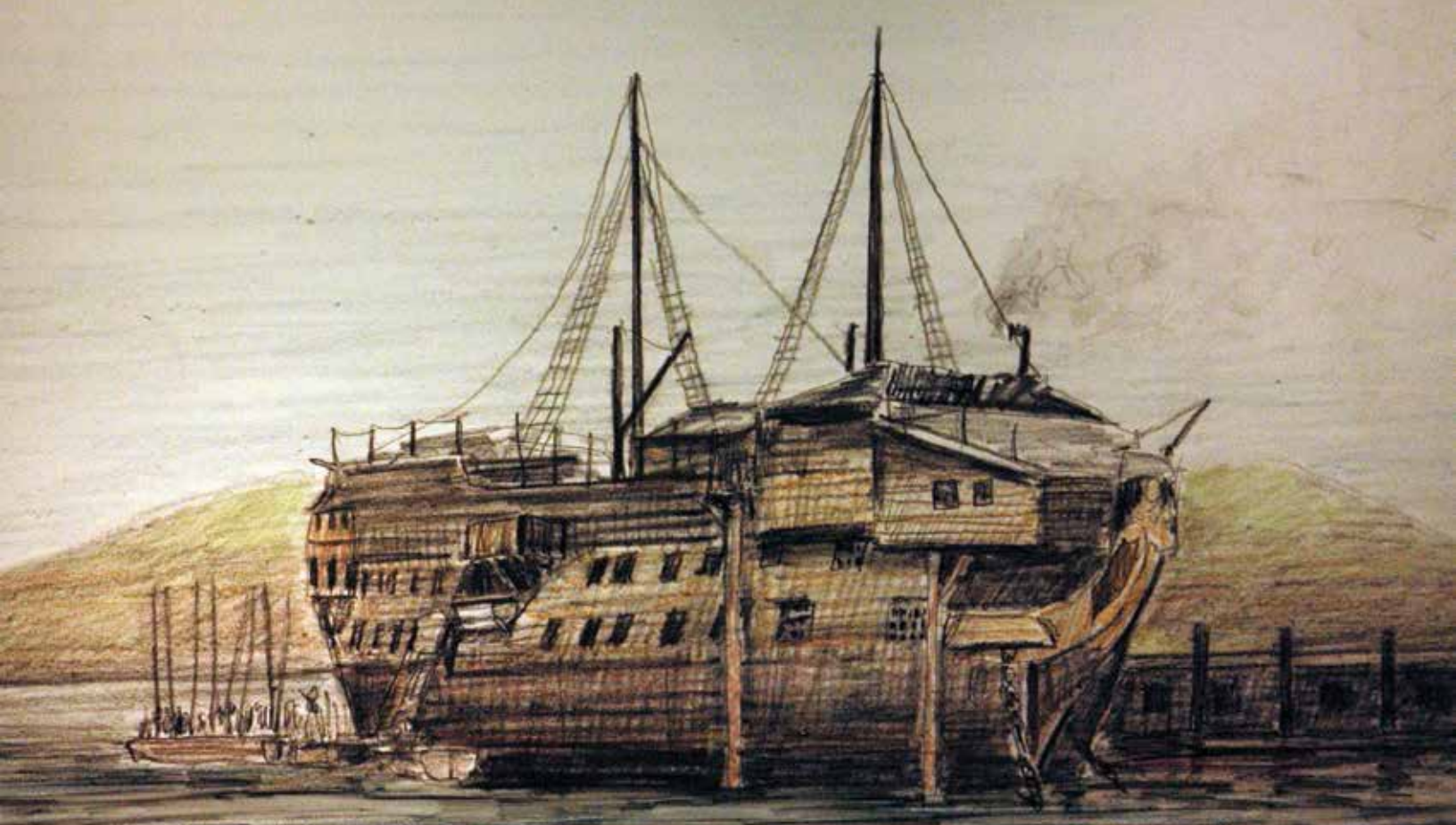
DESCRIPTION DU PROJET ET MOTIVATION

9

La réponse positive à *La Saga de Murdo MacLeod et son premier contact avec les Abénakis* (2012), *L'Abénaki – Peuple de l'aube* (2013) et *L'Irlandais – Enfant des Gaels* (2014) lors de festivals et autres projections, m'a convaincu de compléter la série *The Water of Life/L'eau de la Vie* en réalisant une autre histoire issue du recueil de Mike Burns. *Le Canadien* est le quatrième — et actuellement le dernier — film de la série. Il a été réalisé sur une période de 11 mois grâce au financement communautaire lancé sur la plateforme web Indiegogo (<https://www.indiegogo.com/projects/the-water-of-life-feature-animated-film>), ainsi qu'au soutien financier du programme ACIC (Aide au cinéma indépendant du Canada) de l'Office national du film du Canada.

Le fait d'avoir à la fois réalisé, animé et composé lors de mes derniers projets, m'a fait prendre conscience de la nécessité que j'éprouve à exploiter les divers intérêts qui m'animent en tant qu'artiste multimédia. Je pense réellement que la fusion de ces intérêts multiples, incluant l'animation et différents volets cinématographiques, a contribué à cette nouvelle phase de mon évolution artistique, en passant d'artiste visuel à animateur-réalisateur. Tout comme je l'ai fait avec mes projets précédents, j'ai distribué, exposé et vendu mon travail aux écoles, aux bibliothèques et aux musées, dans le but premier de proposer de nouveaux outils d'enseignement, puis de le diffuser au public en général.

Je me sens privilégié de pouvoir produire des animations à une époque où tant de nouvelles technologies apparaissent, offrant aux artistes des outils accessibles pour innover et créer des projets intéressants. J'ai remarqué que le domaine du film et de l'animation m'a offert une plus grande visibilité, contrairement au domaine en 2D de l'art visuel qui s'est limité aux galeries d'art et aux musées. Ce changement est d'autant plus motivant qu'il allège le



Navire de prisonniers à Hobart, Tasmanie, Australie. Animation de G. Scott MacLeod

10

fardeau du matériel que l'élaboration de grandes toiles exige, sans compter les coûts importants liés à l'encadrement, au transport, à l'entreposage et à la location d'un atelier. Grâce aux nouvelles technologies abordables et à présent accessibles aux artistes et aux petites maisons de production, je peux me permettre de réaliser des projets de qualité internationale et de diffuser mon travail sur des plateformes électroniques à meilleur coût.

Pendant la création de *Le Canadien*, ma technique d'animation s'est considérablement améliorée. Grâce à mon équipe et aux ressources techniques de l'ONF, j'ai pu développer mon propre style par le biais de crayons aquarellables sur Mylar. Cette technique m'a été inspirée par l'animateur sud-africain William Kentridge. Pour en savoir plus sur ce procédé : <http://www.pbs.org/art21/artists/william-kentridge>.

Le fait d'avoir complété *Le Canadien* a contribué à l'évolution de mon travail grâce à ce procédé. C'est l'une des nombreuses raisons pour laquelle je souhaite continuer à travailler avec ce type de format. Mon équipe a changé en partie et j'ai vraiment apprécié notre relation de travail tout au long de la création des films de cette série.



Groupes de travailleurs canadiens français. Animation de G. Scott MacLeod

PRÉ-PRODUCTION

11

INFLUENCES CINÉMATOGRAPHIQUES

Pendant de nombreuses années, j'ai étudié de près certaines oeuvres cinématographiques telles que *The Chant of Jimmy Black Smith* (Australie, 1978) de Fred Schepisi; *The Secret of Roan Inish* (Irlande, 1994) de John Sayles; et *Whale Rider* (Nouvelle-Zélande, 2002) de Niki Caro, ainsi que certains films d'animation tels que *Valse avec Bachir* (Israël, 2008) de Ari Folman; *L'homme qui plantait des arbres* (Canada, 1987) de Frédéric Back; *Le poète danois* (Canada, 2006) de Torill Kove; *Persepolis* de Marjane Satrapi et Vicent Paronnaud (France 2007), ainsi que plusieurs animations de William Kentridge.

Le Canadien partage ces thèmes allégoriques et interculturels, et j'ai tenu à produire un résultat de cette qualité. Lors de mes recherches, j'ai pu explorer les histoires de Mike Burns. À travers cette série, j'ai voulu illustrer aussi bien les différences que les similitudes symboliques du point de vue de l'histoire, du langage, de la musique et de la tradition des six groupes culturels présents dans les films.

Le Canadien fait partie de ces nombreuses histoires d'immigration trop peu contées au Canada. Je crois sincèrement qu'elles doivent être mises en lumière par les artistes et qu'elles offrent aux cinéastes et aux animateurs l'opportunité d'explorer cette facette unique de notre histoire, étant encore inconnues non seulement au Canada, mais aussi dans le monde en général. Je suis fasciné par ces récits interculturels de notre histoire. Moi-même issu d'une famille écossaise, j'ai grandi dans la ville cosmopolite de Montréal et au long de mes vingt-cinq ans de carrière artistique, j'ai eu la chance de travailler, entre autres, avec les communautés mohawk, squamish et cree.



Navires français, années 1600. Animation de G. Scott MacLeod

RECHERCHE

Avant d'écrire *L'Eau de la vie*, l'auteur et narrateur Mike Burns a procédé à une recherche et s'est adonné à la lecture du travail de Jean-Pierre Kesteman, professeur à l'Université de Sherbrooke. Ce dernier a beaucoup écrit sur l'histoire du Québec et du Canada. Mike a exploré l'histoire des Premières Nations et des peuples migrants du Québec et du Canada et a réussi à écrire une histoire captivante par le biais de six personnages. Ces hommes, de descendance tantôt abénaquise, tantôt irlandaise, écossaise, française, anglaise et américaine, se sont unis à des fins de contrebande. Après avoir fui une patrouille frontalière, ils se réfugient dans une cabane isolée. Tour à tour, ils racontent les histoires de leurs peuples respectifs, tout au long de la nuit.

Pour en savoir plus sur le profil et le travail de Jean-Pierre Kesteman : <http://www.usherbrooke.ca/histoire/recherche/prof-emerites/kesteman-jean-pierre/#c41386>.

En ce qui concerne mon travail d'animation, j'ai répertorié des illustrations d'époque de la Nouvelle France, du Bas-Canada et du Dominion du Canada entre les années 1600 et 1930, afin de maintenir une continuité relative aux vêtements, outils, navires, trains, armes, refuges, constructions et autres éléments de la vie quotidienne dans l'histoire de Mike. Ces images ont été imprimées et assemblées pour constituer un premier scénarimage. Lorsque je manquais de références pour une scène en particulier, j'engageais des modèles et les photographiais dans des contextes spécifiques.

LA TRADITION ORALE

J'ai fait la connaissance de Mike Burns vers le milieu des années 90 au Hurley's Irish Pub à Montréal, par l'intermédiaire de feu notre ami commun le musicien Toby Kinsella. C'est grâce à ce dernier que j'ai découvert le « Irish Seanachie » (<http://en.wikipedia.org/wiki/Seancha%C3%AD>), art du conte traditionnel irlandais. À partir de cette expérience, j'ai compris qu'il était important d'aller au-delà des écrits et d'explorer les traditions orales de cultures diverses, ce qui m'a amené à découvrir l'oeuvre sur les grands mythes de Joseph Campbell. Pour en savoir plus sur le travail de Joseph Campbell : <http://www.jcf.org/new/index.php>. Ce dernier met le doigt sur le fait que beaucoup de nos histoires sont en fait étroitement liées avec les archétypes de nos grands mythes. C'est ce qui a renforcé mon intérêt pour la tradition orale et m'a motivé à travailler avec les conteurs.

Mike Burns a maintenu cette tradition avec rigueur, grâce à des années de performances assidues et à un engagement envers la mémoire de centaines d'histoires. Mike a réussi à nous livrer de façon exceptionnelle *Le Canadien* en une seule prise, en anglais et en français. Il a conté l'histoire parfaitement, tant du point de vue du verbe que de l'émotion. Un accomplissement remarquable.

13

L'histoire est souvent écrite par des historiens qui se sont basés sur des sources secondaires. Dans son livre innovateur, *A People's History of the United States* (1999), Howard Zinn a fait quelque chose de très différent en se basant sur les témoignages authentiques de gens racontant leur propre histoire. L'approche de Zinn à travers son livre a été de trouver des écrits de première main sur des événements historiques et, lorsqu'il le pouvait, des personnes encore en vie ayant été témoins de ces faits.

Ce livre épique a permis aux Américains de raconter leur propre histoire des États-Unis. Cette approche semble nouvelle aujourd'hui, mais c'est pourtant ce que les conteurs/historiens ont fait depuis des siècles. Joseph Campbell avait compris le lien entre l'art du conte et la mythologie et nous a légué ses livres et ses recherches sur le sujet. Ce qui est épatant en ce qui concerne les six histoires de Mike Burns dans *L'Eau de la vie*, est que son approche concorde avec celle de Zinn, mais dans un contexte unique. Mike a doté ses six personnages fictifs d'une voix leur permettant de raconter six histoires culturelles bien réelles et totalement inconnues.

La méthode narrative de Mike ainsi que mes films sont conçus de manière à donner accès aux éducateurs, aux auditeurs et aux spectateurs non seulement à un autre point de vue, mais aussi à un autre moyen d'explorer et de comprendre notre histoire canadienne inédite. Ces histoires sont des points d'entrée permettant d'accéder à une meilleure narrativité autochtone et canadienne, qui sont approfondis dans les guides éducatifs fournis avec chacun des films de la série *L'Eau de la vie*.

SCÉNARISATION

Après avoir rassemblé mon matériel de référence, l'étape suivante a été de décomposer le script et de le transformer en scénarimage. J'ai d'abord souligné les événements-clé de l'histoire et sélectionné les passages narratifs sous les vignettes du scénarimage. J'ai ensuite illustré ces séquences en les imaginant se dérouler de l'histoire de Mike à l'intérieur des vignettes. J'ai préféré utiliser six vignettes horizontales ou neuf vignettes verticales. L'étape finale a été de noter les mouvements de caméra, l'environnement sonore et la musique dans chacune des boîtes au-dessus ou au-dessous des illustrations du scénarimage.

The French Canadian **STEADY MIKE BURNS** **3**
ANIMATION G.S. COTT MACLEOD

MUSIC LA RACHOUDINE	LA RACHOUDINE	
THE WAY I HEARD IT, THE CANADIEN AND IRISH LADS GOT STUCK INTO FIGHTING EACH OTHER EVERY SAT. NIGHT C.M. RIGHT TO LEFT S.D. BAR FIGHT	S.D. BAR FIGHT	MONDAY MORNING THE SAME BOYS WOULD BE ON THE SAME TEAM WORKING AWAY LIKE DOGS. C.M. PULL TO CENTER S.D. MEN SHOVELING HORSE PULLING
MY FATHER THEOPHILE HE WAS ONLY A CHILD WHEN HE LEFT BELCHASSE. WHAT HE WAS BORN IN '34 HE WOULDN'T HAVE BEEN 5 YEARS OF AGE. C.M. PULL IN	WE DIDN'T KNOW BELCHASSE NOR THE SKY OVER IT. IT WAS NATURAL FOR HIM TO FOLLOW HIS FATHER INTO WORKING FOR THE RAILROAD. S.D. STEAM TRAIN	I NEVER FANCIED THAT WORK AT ALL. I WANTED TO BE FOOTLOSE AND EASY-FREE. I BECAME A DAY LABOURER. C.M. PULL IN
MUSIC MA CHARMAITE SYLVIE	MA CHARMAITE SYLVIE	MA CHARMAITE SYLVIE
I FEEL IN LOVE TOO. GOD SHE WAS BEAUTIFUL PURE BEAUTIFUL, THEY SAID LOVE IS BLIND, I WILL TELL YOU THIS NOW AND I WILL TELL YOU NO WORD OF LIE.	IT'S BUNDED WITH TEARS I WAS, WHEN I FOUND OUT I COULDN'T MARRY HER I WAS A DAY LABOURER AND SHE WAS THE DAUGHTER OF A MERCHANT AND A SHOP KEEPER. * REVERSE ANIMATION WOMAN DISAPPEARS	A TURN IN MY LIFE. I CONTINUED AFTER THAT JUST WORKING AWAY AT ANY WORK I COULD FIND. LITTLE JOBS YOU KNOW. SINCE THE CRASH, WHERE IS A MAN GOING TO FIND WORK?



Mike Burns et Stacy Le Gallee pendant l'enregistrement de la narration. Photo de G. Scott MacLeod

PRODUCTION

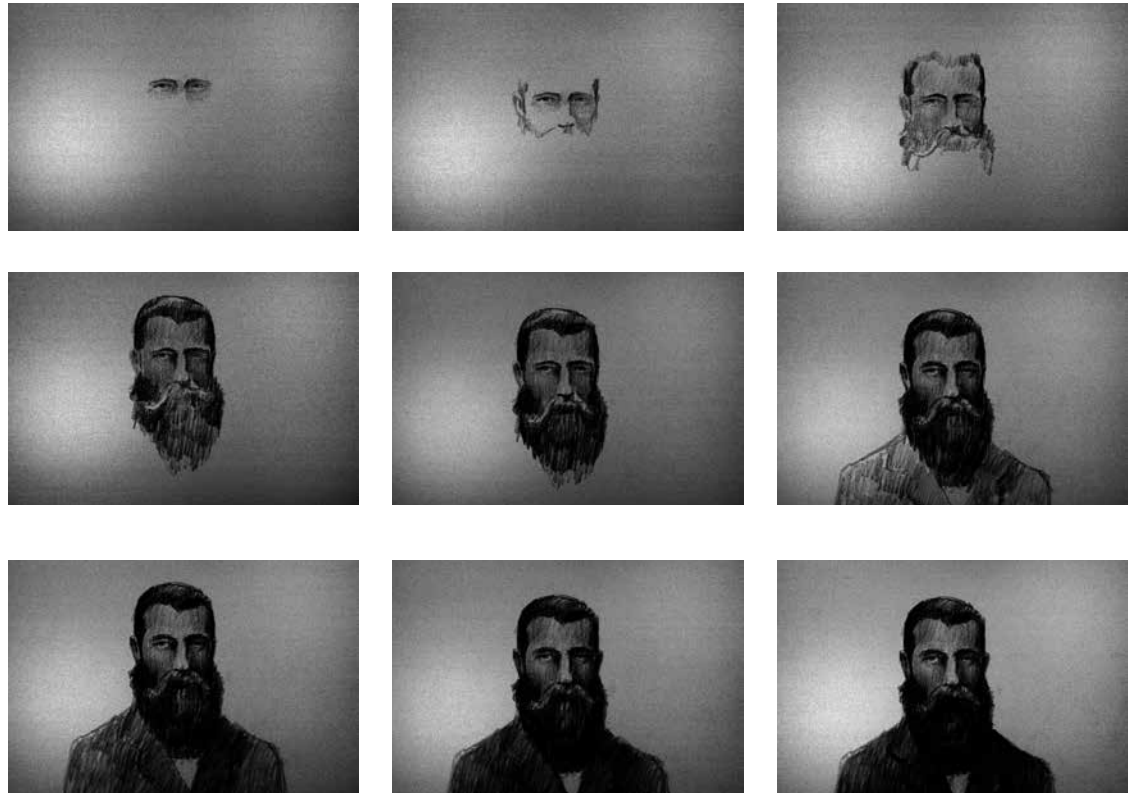
15

CAPTATION DE LA NARRATION

Mike Burns est issu de la troisième génération de conteurs que l'on nomme en gaélique « Seanachie ». Il a maintenu cette pratique traditionnelle en performant au Hurley's Irish Pub chaque dernier dimanche du mois, et en tournant régulièrement à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe pendant plus de 30 ans. Nous avons capté sa narration du conte *Le Canadien*, — l'une des six histoires issues de son livre *The Water of Life/L'Eau de la vie* (Chemin des Cantons, 2009) qu'il conte depuis plusieurs années —, en français et en anglais. Nous l'avons enregistré avec un microphone « vintage » Neumann dans le confort d'une maison, afin de capturer l'authenticité de l'émotion qui se dégage de son art de conter. Il nous a livré une performance étonnante, pendant que nous sirotions un bon Earl Grey tout en l'écoutant.

PRÉ-MONTAGE – ANIMATIONS

Mon objectif dans ce projet était d'expérimenter différents procédés de dessin, de photographie et de collage, en fusionnant mes diverses techniques d'artiste peintre avec les nouvelles technologies d'animation. J'ai dessiné les animations par étapes sur la même feuille de Mylar afin de capturer les différentes phases du dessin. J'ai collé les feuilles de Mylar à ma table d'animation en verre givré, au-dessous de mon trépied et de ma caméra numérique. L'image a ensuite été rétro-éclairée à partir du dessous de la table, à l'aide d'une rampe de lampes inclinables. Les photos converties en JPEG de chaque dessin ont été ensuite assemblées en séquences QuickTime, puis transférées dans Adobe Premier (un programme de montage numérique) afin d'être montées dans la trame narrative.



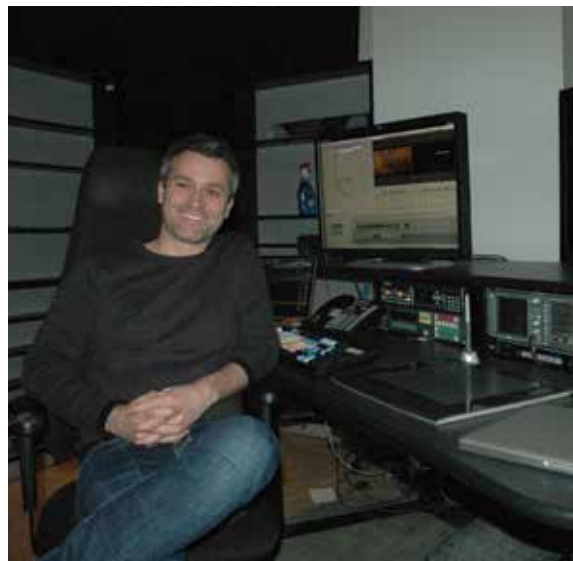
Séquence d'animation de *Le Canadien* de G. Scott MacLeod

Dans ce projet, j'ai tenu à me détacher de l'animation conventionnelle et à explorer de nouvelles directions en m'inspirant du travail de l'artiste sud-africain William Kentridge. En effet, j'ai utilisé la même surface pour chaque animation, mais plutôt que d'utiliser du fusain sur papier, j'ai opté pour le graphite à base d'eau et les crayons de couleur sur Mylar (un matériau anciennement utilisé par les architectes) comme matériaux de base. C'est ainsi que j'ai procédé dans mes animations précédentes : *L'Après-guerre avec Hannelore* (2009), *Empress Blue* (2010), *La Saga de Murdo MacLeod* (2012), *L'Abénaki – Peuple de l'aube* et *L'Irlandais* (2014).

Dans *Le Canadien*, comme dans les autres films de la série *L'Eau de la vie*, j'ai ajouté de l'eau et des collages aux dessins afin d'obtenir un lavis qui puisse reproduire le feu, la fumée et l'eau. J'ai également eu recours à une technique de *découpage* pour simuler le mouvement de certains éléments tels que les trains roulant sur les rails et les bateaux voguant sur l'eau. Ces animations ont ensuite été retravaillées par l'animatrice Jo Meuris, grâce au programme After Effects. Soit je lui fournissais chaque élément numérisé en haute définition, ou elle retravaillait les dessins dans les Jpegs. Elle a ensuite recadré et intégré la fumée et les bateaux dans le but d'activer les animations, en faisant bouger doucement le découpage sur la surface du dessin.



G. Scott MacLeod à sa table d'animation. Photo de Fred Smith



Le monteur en ligne Yannick Carrier à l'Office national du film du Canada.
Photo de G. Scott MacLeod.

MONTAGE HORS-LIGNE

17

Rachelle Hamilton a procédé au montage de *L' Irlandais – Enfant des Gaels*. Elle a tout d'abord établi une chronologie à l'aide de la narration de Mike Burns, qu'elle a ensuite transférée dans Adobe Premier (logiciel de montage numérique). Elle a pu ainsi créer une ligne temporelle (ou timeline) et faire une estimation de la durée de l'animation. Jo Meuris a stabilisé les images JPEG pour chaque animation et formaté chaque séquence dans QuickTime. Rachelle a ensuite placé ces séquences dans la ligne temporelle. Une fois l'assemblage et la trame consolidés, nous avons procédé au choix des mouvements de caméra en jouant avec le point focal, le déplaçant de part et d'autre de l'image. Cette opération était nécessaire afin d'éviter que mes images et animations ne soient trop statiques. En d'autres termes, une fois le dessin déroulé, nous avons changé le point focal afin de maintenir un flux visuel dans les images statiques. Lorsque j'ai jugé que le montage mettait en valeur l'histoire, Rachelle a verrouillé l'image afin de passer à la phase du montage en ligne.

MONTAGE EN LIGNE

J'ai soumis la version hors-ligne du film à l'ONF/ACIC (Programme d'Aide au cinéma indépendant du Canada), afin d'avoir recours à un équipement de haute qualité et à des techniciens expérimentés. Cette opportunité m'a énormément aidé en ce qui a trait aux phases du montage en ligne et du mixage sonore des animations. Yannick Carrier a procédé au montage en ligne sur une période d'une semaine et a travaillé en HD à l'aide du système de montage AVID. Nous avons alors ajouté les séquences d'animation préalablement retravaillées par l'animatrice Jo Meuris dans After Effects. Une fois les images recadrées par Yannick selon le format d'image panoramique 16 x 9, nous avons finalisé les mouvements de caméra et ajusté la couleur et le contraste.



Stacy Le Gallee et Michel Faubert pendant l'enregistrement au studio Le Gallee Sound.
Photo de G. Scott MacLeod

MUSIQUE

Pour la création de la trame sonore de *Le Canadien*, j'ai eu le plaisir de travailler avec l'auteur, compositeur, interprète et conteur québécois Michel Faubert (http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Faubert). Michel et moi avons parcouru ensemble le scénarimage et le script et nous sommes mis d'accord sur la sélection des chansons en fonction de l'histoire, de façon à bien les caler avec les thèmes principaux du film. Il était important de choisir des chansons qui aient non seulement un contenu historique et culturel pertinent pour chacune des scènes, mais aussi qu'elles se marient musicalement à la narration et à l'environnement sonore. Michel a interprété « a cappella » plusieurs chansons de notre sélection afin de pouvoir en disposer à tout moment dans le film.

Pour le générique de la fin, j'ai choisi la jolie chanson « Un Canadien errant », écrite par Antoine Gérin-Lajoie en 1842, après la Rébellion du Bas-Canada de 1837-1838. Pour de plus amples informations : http://en.wikipedia.org/wiki/Un_Canadien_errant

Cette chanson a été interprétée par Rob Lutes et Josephine Von Soukonov et produite par Kinzaza. Pour écouter cette chanson : <https://soundcloud.com/rob-lutes/un-canadien-errant-rob-lutes-and-josephine-von-soukonov-and-kinzaza>.

UN CANADIEN ERRANT

(Folklore québécois)

1. G (Bm) Em C D7
Un Canadien errant, banni de ses foyers
G (Bm) Em C D7
Un Canadien errant, banni de ses foyers
D Bm C B7 Em
Parcourait en pleurant, des pays étrangers
D Bm C B7 Em
Parcourait en pleurant, des pays étrangers
2. Un jour, triste et pensif, assis au bord des flots (2X)
Au courant fugitif, il adressa ces mots : (2X)
3. « Si tu vois mon pays, mon pays malheureux,
Va, dis à mes amis que je me souviens d'eux.
4. O jours si pleins d'appâts, vous êtes disparus,
Et ma patrie, hélas! Je ne la verrai plus!
5. Non, mais en expirant, O mon cher Canada
Mon regard languissant vers toi se portera. »

NOTE : J'ai eu l'occasion de lire différentes traductions de cette chanson en anglais, mais aucune n'a capturé l'essence du texte original. Néanmoins, voici une version de la folkloriste canadienne renommée Edith Fowke. Les répétitions dans le texte original ont été supprimées, réduisant ainsi la chanson à 3 couplets.

1. Once a Canadian lad, exiled from hearth and home
Wandered, alone and sad, through alien lands unknown
Down by a rushing stream, thoughtful and sad one day
He watched the water pass, and to it he did say:

2. "If you should reach my land, my most unhappy land
Please speak to all my friends, so they will understand
Tell them how much I wish that I could be once more
In that beloved land that I will see no more

3. "My own beloved land I'll not forget 'til death
And I will speak of her with my last dying breath
My own beloved land I'll not forget 'til death
And I will speak of her with my last dying breath."



Le concepteur sonore Stacy Le Gallee et le mixeur Jean Paul Vialard à L'Office national du film du Canada. Photo de G. Scott MacLeod.

CONCEPTION SONORE

Le processus de conception sonore consiste tout d'abord à transférer l'image finale (QuickTime) dans un logiciel de montage audio appelé Pro Tools. Lors de la conception sonore, Stacy Le Gallee a sélectionné différents effets sonores à partir de banques de sons, afin de contextualiser mes animations. Nous avons choisi ensemble des sons tels que l'eau, les bateaux, le vent, les oiseaux, les ports, les trains etc. Cette étape est difficile car l'importance de réussir à marier la narration, la trame sonore et les effets sonores est un véritable défi. Paradoxalement, les meilleures trames sonores sont celles qui ne prédominent pas mais mettent plutôt en valeur l'histoire, l'image, et donc le film.

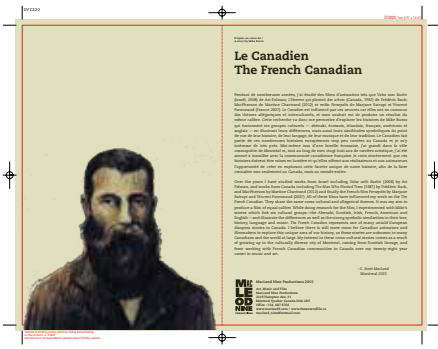
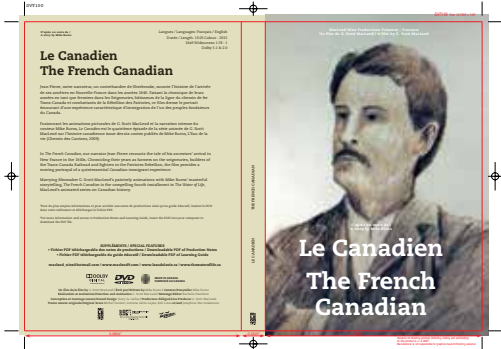
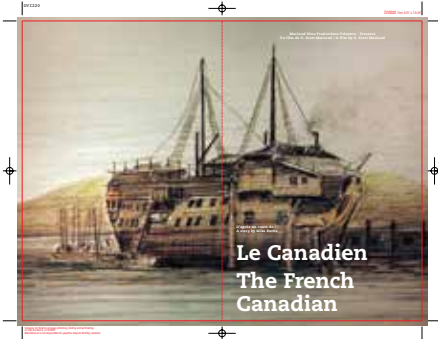
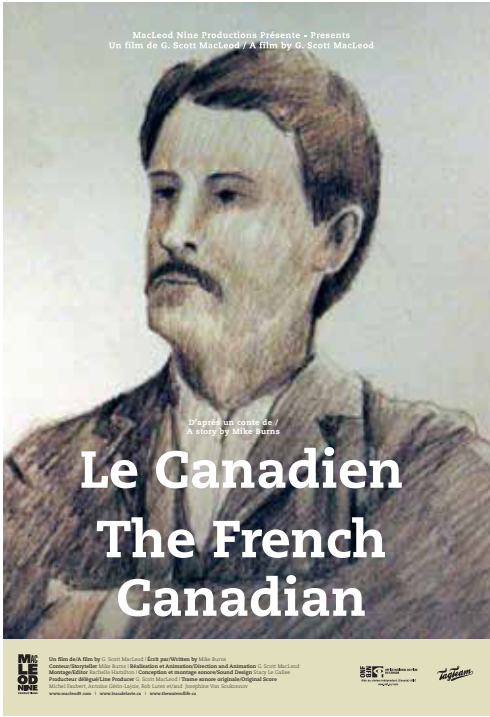
MIXAGE FINAL

Stacy Le Gallee et moi-même avons travaillé à l'ONF avec l'ingénieur du son Jean-Paul Vialard, pour procéder au mixage final en Surround Stéréo 5.1. Cette étape s'est déroulée au Théâtre 3, un cinéma grand écran doté d'une console de mixage placée en face de l'écran. Pendant quatre jours, nous avons ajusté les niveaux des pistes musicales et ceux des effets sonores, et ajouté une légère réverbération à certains passages musicaux afin de créer un effet d'espace dans la trame sonore. Jean-Paul a procédé à un mixage en stéréo 5.1 afin de créer une ambiance qui évoque les grands espaces maritimes de la côte française et ceux des rivières et des fermes. Il a pris soin de manipuler la position de chacune des pistes dans les cinq haut-parleurs en fonction des événements du film.

CONCEPTION GRAPHIQUE

L'étape finale dans ce projet était de créer le graphisme de la jaquette du DVD ainsi qu'une affiche promotionnelle destinée aux projections. J'ai encore une fois travaillé avec Jessica et Elisabeth Charbonneau de TagTeam Studio (studiotagteam.com). Elles ont toujours fait un très bon travail dans mes projets précédents. Elles ont conçu tous les éléments de ce DVD, depuis la jaquette jusqu'au matériel pédagogique. Ce que je recherchais dans ce type de conception graphique était un thème ou un message clair, avec un contenu facile à lire et une image-clé qui reflète l'histoire. Après tout le travail investi dans une production, je pense que l'esthétique et la qualité de la pochette promotionnelle sont cruciales, surtout si celle-ci est destinée au secteur éducatif.

21



Pochette promotionnelle et conception graphique de TagTeam Studio.

INFORMATION ÉDUCATIVE

22

SITES WEB RELATIFS AUX CANADIENS FRANÇAIS

PERSONNALITÉS

Shanachie

<http://en.wikipedia.org/wiki/Seancha%C3%AD>

Joseph Campbell

<http://www.jcf.org/new/index.php>

Louis-Joseph Papineau

<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/louis-joseph-papineau/>

<http://www.cbc.ca/history/EPCONTENTSE1EP7CH3PA1LE.html>

MUSIQUE

Musique traditionnelle canadienne française

<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/franco-canadian-folk-music/>

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_musiciens_et_ensembles_de_musique_traditionnelle_qu%C3%A9b%C3%A9coise

Jean Carignan

<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/jean-carignan/>

Un Canadien Errant
http://en.wikipedia.org/wiki/Un_Canadien_errant

Michel Faubert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Faubert

Les Charbonniers de l'enfer
<http://www.lescharbonniersdelenfer.com/>

HISTOIRE

Premiers colonisateurs français en Nouvelle-France
<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/new-france/>

Le système des Seigneuries françaises
<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/seigneurial-system/>

Chemin de fer canadien, Sherbrooke, Québec
http://www.mccord-museum.qc.ca/scripts/explore.php?elementid=4__true&tableid=11&contentlong

Les Patriotes
<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/rebellions-of-1837/>

La Rébellion du Bas-Canada
<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/lower-canada/>

La Van Diemen's Land, Tasmanie, colonies de prisonniers en Australie,
http://www.canadainternational.gc.ca/australia-australie/bilateral_relations_bilaterales/can_australia_shared-australie_commune.aspx?lang=fra

La Crise des années 1930
<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/great-depression/>

Prohibition
<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/prohibition/>

Immigration
<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/quebec-since-confederation/>

Le Canadian Online Railway est un site web interactif, contenant une bibliothèque de vidéos et d'archives, dédié à la diffusion de l'histoire des communautés impliquées dans les chemins de fer du Canada. <http://www.canadianonlinerailway.com/index.html>

LIVRES

Histoire canadienne et québécoise

http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliography_of_Canadian_history

<http://www.ubishops.ca/library/subject-research-guides/history-canadian.html>

<http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/biblio/articles/index.htm>

Jean Pierre Kesteman

<http://www.usherbrooke.ca/histoire/recherche/prof-emerites/kesteman-jean-pierre/#c41386>

(En français uniquement)

FILMS ONF

Louis-Joseph Papineau : The Demi-God, 1961, 26 min 56s, réalisé par Louis-Georges Carrier

<http://onf-nfb.gc.ca/en/our-collection/?idfilm=10598>

Jean Carignan, violoneux, 1975, 87 min 30 s, réalisé par Bernard Gosselin

<http://onf-nfb.gc.ca/en/our-collection/?idfilm=55827>

The Immigration Experience - Part 1, 1985, 46 min 52 s, Producteur exécutif : Floyd Elliott

<http://onf-nfb.gc.ca/en/our-collection/?idfilm=16103>

The Immigration Experience - Part 2 1985, 42 min 17 s, Producteur exécutif : Floyd Elliott

<http://onf-nfb.gc.ca/en/our-collection/?idfilm=16104>

CRÉDITS

Produit par
MacLeod Nine Productions

Conte
Mike Burns
Issu de *L'Eau de la vie / The Water of Life*
Chemin des Cantons 2009

Conteur
Mike Burns

Réalisation et Animation
G. Scott MacLeod

Montage
Rachelle Hamilton

Conception sonore
Stacy Le Gallee

Producteur délégué
G. Scott MacLeod

Effets Spéciaux des Animations
Jo Meuris

Stabilisation d'image
Jo Meuris

Mixage Sonore (ONF)
Jean Paul Vialard

Productrice Studio Animation et Jeunesse (ONF)
Julie Roy

Assistante administratrice Animation et Jeunesse (ONF)
Karine Desmeules

Coordinateurs Techniques (ONF)
Daniel Lord and Jean-François Laprise

Montage en ligne (ONF)
Yannick Carrier

Titres et Crédits (ONF)
Mélanie Bouchard

Conception Trame Sonore
Stacy Le Gallee et G. Scott MacLeod
Ingénieur du son, Mixage et Mastering

Stacy Le Gallee
Recherche Trame sonore
Michel Faubert

Musique

Belle étoile du nord
Traditionnel
Voix Michel Faubert
Ingénieur du son Stacy Le Gallee

Turlute des 33 voleurs
Écrit par Michel Faubert
Voix Michel Faubert
Ingénieur du son Stacy Le Gallee

La Rachoudine
Traditionnel
Violon Jonathan Moorman
Ingénieur du son Jonathan Moorman

Ma charmante Sylvie
Traditionnel
Voix Michel Faubert
Ingénieur du son Stacy Le Gallee

Nous sommes trois frères
Traditionnel
Voix Michel Faubert
Ingénieur du son Stacy Le Gallee

Un voyageur se détermine
Traditionnel
Voix Michel Faubert
Ingénieur du son Stacy Le Gallee

Un Canadien errant
Écrit par Antoine Gérin-Lajoie
Voix Rob Lutes et Josephine Von Soukonnov
Guitare Rob Lutes
Produit, mixé et masterisé par KINZAZA

26

Traduction française
Laure Péré
Correcteur copies et Guide éducatif
Rob Lutes

Notes de production et Guide de recherche
G. Scott MacLeod

Conception graphique
TagTeam Studio
Comptabilité
Ted Christeas

Remerciements du producteur
Deena Dlusy-Apel, Jayme Schomann, Donna Gold, Rob Lutes, Tom Bonavia,
Samantha Rideout, Stacey Engels, Alvin de Viller, Nancy Bleck, Yvonne Chamberlin,
David Astrof, Gaël Dulude, Erin K Gallagher, Tarah Schwartz, Alyson J. MacLeod,
Ezra Soiferman, Jamie Hebert, Hallie Gyles, Mieke Cullen, Jean Elliott Manning

Remerciements spéciaux
Apolonia Cornax, John McKay, Richard Lachapelle, Shannon McCardle, Wei Liu,
Maria Ezcurra Lucotti, Sonya Girard, Melanie Stuy, Victoria P. Wonnacott, Asa Westin,
Veronique Marin, Scott Huot, Joyce Millar, Sarah Stevenson, Philippe Spurell, Dani-
ella and Tom Velan, Nancy Philippas, Bärbel and Günther Schulz

Merci à
Jean-Pierre Kesteman, Stéphanie Pascal

À la mémoire de
Frédéric Back

Produit grâce à la participation financière de

L'Office national du film du Canada
Grâce au programme d'Aide au cinéma indépendant (Canada) ACIC



27



MacLeod Nine Productions 2015 ©
Montréal, Québec, Canada

www.macleod9.com
www.leaudelavie.ca