

RETRANSCRIPTION PODCAST Le Quadrant Pop #130

Interview de Jeff Russo (durée : environ 25 minutes)

Transcription & traduction par Romain Nigita

INTRO

Romain Nigita était en mission spéciale à Canneséries du 24 au 29 avril 2022. Il a pu interviewer Jeff Russo, qui était le président du jury de cette édition. Jeff Russo est un compositeur récompensé aux Emmy awards pour son travail sur **Fargo** mais il a également travaillé sur **Legion**, **For all mankind** et bientôt la série **Alien : Earth**, etc...

Mais s'il est dans le QUADRANT POP c'est parce qu'il est aussi le compositeur de **Star Trek Discovery**, de **Picard** saisons 1 et 2, du thème de **Strange New Worlds**, de la BO de Section 31 et il prépare actuellement la musique de **Starfleet Academy**.

Merci à Albin Lewi et Caroline Aymard, qui ont permis l'existence de ce podcast.

QUESTIONS :

ROMAIN

Jeff, merci d'être avec nous dans Le Quadrant Pop. C'est le podcast français dédié à Star Trek.

JEFF

C'est fantastique.

ROMAIN

Nous avons beaucoup de questions pour vous.

JEFF

Je suis prêt.

ROMAIN

Nous avons une question traditionnelle pour les invités qui participent pour la première fois. Quel a été votre premier contact avec Star Trek ?

JEFF

C'était la série originale. Mon premier contact avec Star Trek... En fait, non, laissez-moi reformuler ça. La toute première Star Trek que j'ai vue était la série animée. J'étais beaucoup trop jeune pour voir la série originale à la télévision. Je ne l'ai vue qu'après, lors des rediffusions en syndication. Donc je dirais que c'était la série animée du samedi matin mais elle ne m'intéressait pas vraiment. Mon véritable point d'entrée dans Star Trek a été La Nouvelle Génération.

ROMAIN

C'est un très bon point d'entrée.

Quand vous étiez jeune, je suppose que vous étiez déjà passionné de musique et de rock. Mais prêtiez-vous déjà attention aux bandes-originales de films et de séries ?

JEFF

Non. Quand je regardais Star Trek La Nouvelle Génération j'étais un ado. Elle a débuté en 1987 n'est-ce pas ? Donc j'avais tout juste 17 ans. Je ne pensais pas encore aux musiques de films ou de séries. Il y avait des bandes-originales que j'entendais dans les films que je voyais et qui me plaisaient bien, mais je n'y pensais pas plus que ça. Ce n'est que bien plus tard que j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont elles étaient créées et à qui les écrivaient.

ROMAIN

Quand vous avez commencé à vous y intéresser, quelle bande-originale de Star Trek était votre préférée ? Dans les films ou les séries, y en a-t-il une qui vous a marqué ?

JEFF

Je dirais celle du premier film. La musique de Jerry Goldsmith pour le premier film est vraiment très intéressante. Je ne me suis penché dessus que longtemps après avoir vu La Nouvelle Génération. J'avais déjà vu le premier film et La Colère de Khan. La Colère de Khan est mon film préféré. Mais il y a quelque chose dans cette musique... Il y a certains passages dans la musique du premier film qui m'ont vraiment ému. Je dirais que ces deux BO sont mes préférées.

ROMAIN

C'est intéressant car Jerry Goldsmith sur Star Trek ainsi que sur d'autres films a été l'un des premiers à mélanger un orchestre avec des sons de synthé

JEFF

Tout à fait. Il a utilisé le "blaster beam". Et aussi des sons synthétiques qu'il a incorporés. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai succédé à Jerry Goldsmith et James Horner par deux fois. James Horner avait succédé à Jerry Goldsmith, et Jerry s'était toujours plaint que James l'avait copié. Et maintenant je leur succède encore sur Alien. Et Jerry s'était aussi plaint de James Horner à propos de Alien. Je me demande ce qu'il dirait aujourd'hui.

ROMAIN

Malheureusement Jerry Goldsmith et James Horner ne sont plus de ce monde. Mais avez-vous rencontré d'autres compositeurs comme Dennis McCarthy ou Jay Chataway ?

JEFF

J'ai pu rencontrer Dennis et Jay. Ce sont les plus gentils des hommes. J'ai rencontré Jay l'année dernière à Las Vegas pour une convention Star Trek. Et j'avais rencontré Dennis à une convention précédente, il y a environ 4 ans.

ROMAIN

Avez-vous parlé avec eux de la fameuse règle du producteur Rick Berman, qui ne voulait pas de thèmes dans les musiques des séries ?

JEFF

On pourrait penser que lorsque trois compositeurs de Star Trek se rencontrent, ils ne parlent que de Star Trek. Mais pas du tout. On préfère se parler comme des êtres humains. On n'a pas parlé boulot. Donc la réponse est non. On ne s'est jamais dit entre nous "*Oh, Rick Berman !! La musique papier peint !!*" Cette idée de

« musique papier peint » dont on parle souvent... J'entends souvent parler de ça à propos de La Nouvelle Génération et du fait que Rick Berman n'aurait pas voulu d'une musique trop mémorable. Il n'aurait souhaité que cette musique de fond passe-partout. Mais si vous revoiez les épisodes et que vous écoutez bien, c'est plutôt intense et très riche. Jay et Dennis ont dû travailler très dur pour faire la musique qu'ils aimaient, tout en répondant aux critères de Rick Berman. Donc en effet, ça pouvait convenir à Rick mais si vous écoutez attentivement ces musiques, vous verrez qu'elles sont aussi très complexes et très riches.

ROMAIN

Avant Fargo, vous n'aviez jamais écrit de musique pour orchestre. Donc auriez-vous pu faire Star Trek sans Fargo ?

JEFF

Oui, probablement. Ce que je veux dire c'est que je me serais retrouvé dans la même situation où j'ai du apprendre à écrire pour un orchestre. Mais je ne suis pas certain qu'on m'aurait donné cette chance. Avoir écrit la musique de Fargo est directement liée au fait que Alex Kurtzman m'a ensuite contacté pour écrire les musiques et les génériques de plusieurs séries Star Trek.

ROMAIN

Sur Discovery, vous avez bien sûr écrit le générique. Juste avant Discovery, le générique précédent était celui tristement célèbre de Enterprise.

JEFF

Je préfère éviter le sujet !

ROMAIN

Mais était-ce le défi ? Vous ont-ils dit "Ok, on sait qu'on a fait une erreur, cette fois il faut faire mieux ?"

JEFF

Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Les producteurs voulaient une chanson, donc ils ont commandé une chanson à l'un des auteurs de chansons pop qui avait le plus de succès à l'époque. Et qui d'ailleurs est un de mes amis. Mais je dirais... On n'a pas du tout pensé à ça. La question était : veut-on faire quelque chose de différent ? Ou bien veut-on faire référence aux précédentes musiques de Star Trek ? J'en ai parlé avec Alex et on voulait vraiment évoquer le thème d'Alexander Courage. On voulait aussi un thème très moderne. Et on voulait mélanger tout ça car la série parle de ça : le mélange du passé et du futur. C'était l'idée de la série et de toute l'équipe. C'est notre intention avec toutes ces nouvelles séries Star Trek : ne jamais oublier le passé mais les propulser vers le futur. On ne veut pas répéter ce qui a déjà été fait. Ça pose parfois un problème car les gens n'aiment pas la nouveauté. Les gens aiment ce qui est confortable. Mais on a besoin de continuer à avancer.

ROMAIN

Pour composer le générique de Discovery, vous avez utilisé un petit truc qui fait référence au sujet même de la série. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?

JEFF

Quand j'ai commencé à écrire le générique, j'avais besoin d'une idée. J'essaye toujours d'avoir une idée de ce que à quoi la musique va ressembler et à comment je vais l'écrire. Dans ce cas particulier, j'avais lu les scénarios, et j'avais déjà vu certaines scènes et on était vraiment dans l'idée central de Star Trek. Je voulais donc écrire un générique qui fasse référence à cette idée qui est que l'on est tous les mêmes. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous ensemble. Donc j'ai utilisé cette notion en musique qui s'appelle les notes communes : il y a une même note qui apparaît dans tous les accords. Quand on change d'accord, cette note reste toujours la même, même si ce sont des accords très différents. Quand j'ai pensé à cette idée, j'ai démarré en testant plein d'accords jusqu'à trouver ceux qui me paraissaient bien et voilà comment j'ai commencé à écrire le générique.

ROMAIN

L'un des plus grands changements avec les nouvelles séries Star Trek sur les plateformes de streaming est qu'elles sont très feuilletonnantes. Hormis Deep Space Nine, les séries Star Trek étaient auparavant très bouclées. Est-ce que cela exerce une influence sur votre travail ? Écrivez-vous des thèmes pour la saison complète ?

JEFF

Oui, ça a un impact majeur sur la manière dont j'écris. Je peux écrire des thèmes et les utiliser sur une saison entière, plutôt que d'écrire des thèmes différents pour chaque épisode mais avec un style commun. Une série

épisodique comme La Nouvelle Génération devait avoir un style mais chaque épisode devait aussi avoir son individualité. Donc c'est en fait un peu plus simple pour moi car je peux prendre en compte le développement des relations entre les personnages et incorporer cela dans les thèmes que j'utiliserai sur toute une saison.

ROMAIN

A la fin de la saison 1 de Discovery, on découvrait l'Enterprise. Puis Spock et Pike étaient des personnages majeurs de la saison 2. Avez-vous utilisé des thèmes ou des extraits de musique de la série originale ?

JEFF

Je n'ai pas utilisé d'extraits en tant que tels, mais j'ai évidemment fait des références tout le temps à certains thèmes. Dès qu'on voyait l'Enterprise évidemment, je faisais...

Ces thèmes étaient un outil formidable pour emmener les téléspectateurs d'un point A à un point B. Ça ne m'a pas demandé beaucoup de travail. En cela, Alexander Courage m'a offert un vrai cadeau. Et c'était aussi très amusant. Quel meilleur moyen, pour dire "Oh voici l'Enterprise !" que d'utiliser le thème de l'Enterprise ? Donc j'ai utilisé pas mal de thèmes de la série originale, mais pas de musique épisodique. J'ai aussi utilisé le thème des Romuliens de Fred Steiner, qu'il avait écrit pour un épisode de la série originale, pour Picard saison 1 quand les Romuliens arrivent. J'ai trouvé ça fun. J'ai dit à Alex que je voulais cacher quelques références dans la BO pour les fans, car je sais qu'ils sont vraiment investis et s'intéressent vraiment à la façon dont on crée ces épisodes. Donc quand j'ai vu les Romuliens, j'ai dit à Alex que je devrais probablement utiliser le thème de Fred Steiner à ce moment-là. Et nous avons fait la même chose avec les Borgs. Je n'ai pas directement utilisé le thème de Goldsmith, mais j'ai définitivement fait un clin d'œil à son thème de Premier Contact.

ROMAIN

Quel est votre planning typique pour un épisode de Star Trek ? Et est-il similaire à celui d'autres séries ?

JEFF

Ce n'est définitivement pas la même chose que sur d'autres séries. Ce n'est pas aussi dingue que pour les séries télé traditionnelles, car il s'agit de streaming. Nous avons un peu plus de temps et étant donné qu'on utilise un orchestre à chaque épisode, j'ai besoin d'au moins deux semaines. Donc typiquement, si j'ai déjà écrit tous les thèmes, j'ai besoin de 5 jours pour écrire un épisode. Puis Alex valide, et il y a ensuite deux jours pour écrire l'orchestration, puis l'enregistrement et le mixage. Ça prend donc deux semaines, mais chaque épisode se chevauche.

ROMAIN

Écrivez-vous à partir des scénarios ou à partir des épisodes ?

JEFF

Pour Star Trek, je travaille principalement à partir des épisodes qu'on m'envoie.

ROMAIN

Vous avez écrit les génériques de Discovery, de Picard, de Strange New Worlds, de Section 31 et peut-être même de Starfleet Academy ?

JEFF

Je suis actuellement en train d'écrire le générique de Starfleet Academy (*note : il dit Section 31, mais c'est un lapsus car Section 31 c'est déjà fait depuis longtemps, donc c'est évident qu'il voulait dire Starfleet Academy*)... J'échange beaucoup avec Alex sur cette série. Ça devrait être fini dans quelques semaines.

ROMAIN

Vous ne ferez que le générique ?

JEFF

Non, je m'occupe aussi de la musique, de toute la musique. J'ai déjà commencé à travailler sur les épisodes 1 et 2. J'ai aussi visionné l'épisode 3. Les choses se mettent en place.

ROMAIN

C'est en quelque sorte une série dérivée de Discovery : elle se passe à la même époque et certains personnages comme Tilly devrait revenir. Alors allez-vous ré-utiliser certains thèmes musicaux de Discovery ?

JEFF

Je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore allé assez loin dans la série pour savoir jusqu'à quel point je pourrais utiliser des thèmes de Discovery. Si c'est pertinent, je le ferai, bien sûr.

ROMAIN

Quel générique a été le plus difficile pour vous ?

JEFF

Picard, de très loin. Il fallait trouver une connexion avec ce personnage qui était celui qui m'avait introduit à Star Trek. La barre était très haut car je voulais un vrai lien. Vous le saviez peut-être déjà, mais l'une des mélodies du thème, une petite mélodie de 3 notes au sein du thème principal, vient d'une petite mélodie de l'épisode "Lumière intérieure". Mon idée initiale était d'utiliser de la flûte car c'est dans cet épisode qu'il a appris à en jouer. J'ai revu cet épisode et il y a une scène où son fils joue de la flûte, hors-champ. On entend cette mélodie très brièvement. Ce sont juste quelques notes. Je me suis dit que ça serait un joli clin d'œil. Je l'ai donc incorporé au générique et j'ai attendu de voir si le public s'en apercevrait, et ce fut le cas.

ROMAIN

Les saisons 1 et 2 de Picard sont très différentes, puisque la deuxième se passe de nos jours. Est-ce que c'était intéressant de faire quelque chose de complètement différent de la saison 1 ?

JEFF

Ce qui était intéressant c'est que la saison 2 s'est faite en plein durant la période de la covid. Donc le tournage et l'enregistrement de la musique de cette saison ont été très différents de la saison 1, qui elle avait été produite avant la pandémie. Mais le fait que ça se passe dans le passé, sur notre Terre, était très intéressant pour écrire la bande-originale. Je me suis beaucoup amusé.

ROMAIN

Au début de la saison, quand ils arrivent dans le présent, on entend la chanson "California Dreamin'" et je sais que l'un des membres du Quadrant Pop adore cette chanson. Qui a choisi cette chanson ? Vous ?

JEFF

Non, je ne suis pas impliqué dans le choix des chansons. C'est généralement Alex, qui est très impliqué dans la musique. On avait aussi une superviseure de la musique sur Picard saison 1, du nom de Liza Richardson, donc c'était peut-être elle. Mais je ne sais pas.

ROMAIN

Vous avez écrit le générique de Strange New Worlds mais pas le reste de la musique de la série. C'est Nami Melumad qui s'en occupe. D'autres compositeurs travaillent aussi sur les autres séries de la franchise car il y a eu tellement que vous ne pouvez pas tout faire. Est-ce que vous parlez avec eux ? Est-ce que vous travaillez ensemble ?

JEFF

Je ne travaille pas avec Chris Westlake car je ne suis pas du tout impliqué dans les séries animées. Je parle avec Nami à propos de Strange New Worlds. Je suis impliqué dans la création de la musique, pas au niveau créatif mais plutôt pour superviser le tout. Après avoir écrit les génériques de début et de fin, on m'a demandé d'être une sorte de référent pour l'équipe, car la série était en quelque sorte issue de Discovery saison 2. Mais au-delà de ça, c'est tout. Il y a beaucoup trop à faire pour une seule personne.

ROMAIN

Avez-vous participé d'une quelconque manière à l'épisode musical ?

JEFF

Oui, j'ai réarrangé le générique pour des chœurs. On m'a aussi demandé d'écouter certaines choses mais je n'étais pas impliqué dans les chansons. Ça aurait été amusant mais je n'avais pas le temps. Tom Polce a écrit la musique, et Kay Hanley a écrit les paroles et les mélodies. Ils sont super et ces chansons sont très drôles.

ROMAIN

Votre travail le plus récent sur Star Trek était sur Section 31. Par plusieurs aspects, ce téléfilm se voulait comme l'antithèse de Star Trek. Était-ce également l'idée pour la musique ?

JEFF

Eh bien, en fait... On n'avait jamais vraiment vu la Section 31 jusque-là. On en avait entendu parler Deep Space Nine mais on ne voyait pas vraiment ce qu'ils faisaient. On a commencé à les voir un peu plus dans la saison 2 de Discovery. Mais on a vraiment ouvert le rideau dans Section 31. Alex et moi avons beaucoup discuté de la façon de rendre cela différent, mais sans que ça ne soit pas Star Trek. C'était un chemin très étroit. Certaines de mes premières idées pour cette BO ne faisaient pas assez Star Trek. J'étais allé trop loin.

Mais pour moi, c'était le but. Je devais voir jusqu'où je pouvais aller avant qu'on me dise d'opérer un demi-tour, afin de trouver le juste milieu entre ce qui était suffisamment différent mais qui avait encore des reflets de Star Trek.

ROMAIN

Les séries Star Trek sur lesquelles vous avez travaillées sont très différentes les unes des autres. Picard est différente de Discovery, et ainsi de suite. Est-ce pour cela que continuer à travailler sur cette franchise reste un plaisir ?

JEFF

Oui, je continue à être ravi de travailler sur ce genre que j'adore. Cette franchise est chère à mon cœur. Elle a fait partie de mon évolution, de l'adolescence à l'âge adulte. Je regardais La Nouvelle Génération quand j'étais en tournée. Je ne l'oublierai jamais : on était en tournée avec mon groupe, et j'avais des VHS d'épisodes de La Nouvelle Génération que je regardais en permanence. Les autres membres du groupe se moquaient de moi ! Quand j'ai fini par devenir compositeur sur Star Trek, ils se sont dit que c'était incroyable et que la boucle était enfin bouclée. J'ai toujours un faible pour cette franchise.

ROMAIN

Noah Hawley, avec qui vous avez travaillé sur plusieurs projets, notamment Fargo, a failli faire un film Star Trek. D'après ce que l'on sait, ce film a été annulé au moment de la pandémie car il y était question d'un virus dans la galaxie. Aviez-vous parlé avec lui de la possibilité de travailler sur ce film ?

JEFF

Non on n'en avait pas parlé mais... Oh, vous voulez dire le film qu'il a écrit ? Oui, on avait déjà commencé. J'avais commencé à écrire. J'avais déjà écrit 3 thèmes pour ce film car il avait le scénario. Tout a été arrêté 3 semaines avant que ne débute la préproduction. On avait donc beaucoup parlé Noah et moi à propos de cette bande-originale. Il existe donc 3 morceaux de musique que personne n'entendra JAMAIS qui étaient destinés à ce film.

ROMAIN

On ne les entendra jamais ?

JEFF

Non !

ROMAIN

Bon sang !

JEFF

Jamais ! Les seuls à les avoir entendus sont moi, mon assistant et mon monteur. Personne d'autre ne les entendra jamais. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. C'est comme le scénario. Je l'ai lu et plusieurs autres personnes l'ont lu, mais plus personne ne le lira jamais. C'est comme ça. C'était un scénario merveilleux. C'est intéressant car je me souviens l'avoir lu et avoir appelé Noah pour lui dire que c'était le Star Trek que tout le monde voulait. Cette histoire était le Star Trek dont on avait besoin. Il le savait et je le savais, mais apparemment Paramount non. Mais que peut-on y faire ?

ROMAIN

Nous avons le temps pour une dernière question. Si vous ne deviez garder qu'une seule section de l'orchestre pour la musique de Star Trek, laquelle est indispensable pour le son de Star Trek ?

JEFF

Je ne peux pas n'en choisir qu'une seule. Il m'en faut deux, qui seraient les cors d'harmonie et les violons. Voilà les deux sections dont j'aurais besoin. Je peux écrire toute une BO de Star Trek juste avec ces deux-là. On ne peut pas faire Star Trek sans les cors d'harmonie car il faut ce.... « *TIN TIN TIIIN TIN TIN TINTINTIN TIIIN...* »

Pour les passages massifs. Et les violons connectent la musique au cœur, car le violon a le son le plus proche de la voix. Il a les mêmes fréquences que la voix humaine. Donc pour jouer des mélodies émouvantes, il faut des violons.

ROMAIN

Vraiment merci beaucoup Jeff de nous avoir consacré un peu de temps. C'était passionnant de vous avoir dans le podcast. Je suis certains que les auditeurs du podcast du Quadrant Pop vont trouver ça captivant.

JEFF
Merci de m'avoir invité.

ROMAIN
Merci !

CONCLUSION et générique de fin (générique de STRANGE NEW WORLDS)

Merci à Albin Lewi et Caroline Aymard