

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	7
Numérique et mutations esthétiques.....	7
<i>Star Wars</i> , un cas emblématique	9
John Williams, figure prééminente de la musique hollywoodienne	10
Spécificités esthétiques et techniques de <i>Star Wars</i>	13
Méthodologie.....	16
Sources.....	17
Méthodes analytiques adoptées.....	19
Remerciements	22
ABRÉVIATIONS	25

PREMIÈRE PARTIE

TRANSFORMATIONS DE L'ÉCRITURE MUSICALE SUR LES DEUX PREMIÈRES TRILOGIES *STAR WARS*

CHAPITRE PREMIER. LA PRÉLOGIE <i>STAR WARS</i> : UNE DYNAMIQUE GLOBALE DE RENOUVEAU?.....	29
George Lucas et la « tragédie de Dark Vador ».....	31
Réurrences visuelles et situations symétriques	32
Une configuration singulière : composer la musique de préquels seize ans après.....	35
Du côté de la réception.....	35
Du côté des créateurs musique.....	37
Marqueurs musicaux et fils narratifs : un traitement musical diversifié dans les épisodes républicains	40
Transformations de la construction musicale des génériques de fin	40
Les personnages maléfaisants : mise à mort, mise en musique	46
Un traitement musical différencié des deux romances de <i>Star Wars</i>	47
Écriture musicale des deux thèmes d'amour	47

Utilisation des thèmes d'amour au sein des films	51
Traitement orchestral des thèmes d'amour dans SW5 et SW2.....	52
Modalités d'intervention des thèmes impériaux dans la trilogie républicaine	54
Citations et réinventions thématiques : des évocations voilées.....	54
Réemploi du réservoir thématique impérial	61
CHAPITRE II. DU <i>LEITMOTIV</i> DANS <i>STAR WARS</i>	65
L'importation du <i>leitmotiv</i> au cinéma. Une technique d'écriture et ses malentendus.....	65
Origines et définition(s).....	65
Pour une reconsidération de l'emploi du <i>leitmotiv</i> dans le cinéma hollywoodien.....	67
Présence du <i>leitmotiv</i> dans la double trilogie	71
Malléabilité référentielle du <i>leitmotiv</i>	74
Glissements référentiels et transférabilité des motifs à grande échelle	77
Le thème de Luke.....	77
Le thème de la Force.....	80
Déploiement narratif et structurel des <i>leitmotifs</i> originels dans les deux trilogies : l'exemple de la Marche impériale.....	85
CHAPITRE III. TRANSFORMATIONS DE L'ÉCRITURE THÉMATIQUE DANS LA TRILOGIE RÉPUBLICAINE.....	93
Disparition du procédé du <i>leitmotiv</i> pour les nouveaux thèmes républicains.	93
Un fil conducteur musical pour le complot des Séparatistes dans SW2.....	96
Une absence de thèmes marquants ?.....	99
Des motifs délicats à circonscrire	100
Un profil mélodico-rythmique moins dessiné.....	101
Une relative indistinction des motifs	102
Une association plus lâche avec l'image.....	104
Des thèmes moins mémorisables.....	106
Éclatement de l'écriture motivique	109
Une démultiplication des motifs.....	109
Fragmentation et atomisation du matériau à grande échelle	114
CHAPITRE IV. UN ENRICHISSEMENT DE LA PALETTE ORCHESTRALE	121
Mixage numérique et écriture orchestrale dans la trilogie républicaine.....	121
Une délimitation nette des lignes instrumentales.....	121
La modification du timbre instrumental.....	121
La clarté des plans sonores	123
Les doublures et alliages des timbres transparents.....	125
L'extension des registres.....	131
Types d'utilisation des registres extrêmes dans la trilogie impériale....	131
Un rôle dramatique à part entière sur les épisodes républicains.....	132

Évolution du traitement des couleurs orchestrales : circulation des motifs et mobilité des timbres	136
Des fonctions délimitées dans la trilogie impériale.....	136
Généralisation du procédé et rapides variations de couleurs dans la trilogie républicaine.....	138
L'expansion de l'instrumentation	142
Un élargissement du pupitre des percussions	144
Une omniprésence du synthétiseur	147
L'importance croissante et diversifiée des voix.....	149
Hétérogénéité stylistique et influences musicales extérieures : le cas de SW3	154

SECONDE PARTIE

**RELATIONS MUSIQUE/MONTAGE :
INTENSIFICATION ET RECONFIGURATION DES PRATIQUES**

CHAPITRE V. LA MUSIQUE À LA TABLE DU MONTAGE : UNE REMISE EN QUESTION	
DE LA PARTITION COMME « ŒUVRE »	165
Le montage, une création sonore collective.....	166
Définitions	166
Une imbrication progressive des procédés de montage et de mixage son..	167
Les multiples rôles du <i>music editor</i> Kenneth Wannberg.....	170
Le montage musique de la trilogie impériale	174
La Moviola et le montage musique.....	174
Les pratiques de montage musical dans les épisodes impériaux : typologie et analyse des procédés	175
Les remplacements de mesures à petite échelle.....	178
Les substitutions de sections de <i>cues</i> issues du même épisode.....	179
La suppression de pans entiers de composition.....	181
CHAPITRE VI. LE MONTAGE MUSIQUE DE LA TRILOGIE RÉPUBLICAINE : LE NUMÉRIQUE, OU LA BOÎTE DE PANDORE.....	187
Perfectionnement des outils numériques et intensification des possibilités de manipulation à grande échelle	187
Spécificités du montage son numérique	187
Adaptation des méthodes compositionnelles.....	191
La montée en puissance du <i>music editor</i>	196
Quelques procédés en germe à l'époque pré-numérique	197
Des modifications intensives à (très) petites échelles	200
Un réagencement profond de l'accompagnement musical pour des séquences entières	209
Des patchworks de <i>cues</i> à la provenance très diverse	211

Musique et montage numérique : un remaniement musical problématique ?	215
Une condamnation uniformisée du montage musical de la trilogie républicaine : analyse du discours critique.....	217
Une dénaturation de la partition ?	219
CHAPITRE VII. LA CRÉATION D'AUTRES MODES D'INTERACTIONS MUSIQUE/IMAGE	
PAR LE MONTAGE DANS LA TRILOGIE RÉPUBLICAINE	229
Vers une « micro-narration » musicale	230
Un traitement musique/image plus direct au montage : une optique de clarification narrative à petite échelle	230
La recherche d'une efficacité dramatique immédiate	237
Des pressions accrues exercées sur les <i>music editors</i> à l'ère numérique	237
Individualisation des séquences et logique de l'immédiateté	239
Enrichissement de la portée dramatique et reconstruction d'une narration musico-visuelle à moyenne échelle : « Duel of the Fates »	245
Amorce du duel entre Dark Maul, Qui-Gon et Obi-Wan	247
Fuite et poursuite de la mission de la reine Amidala	251
TROISIÈME PARTIE	
MUSIQUE ET EFFETS SONORES : AU-DELÀ D'UNE « GUERRE DES SONS »	
CHAPITRE VIII. L'ORGANISATION DE LA BANDE SONORE	259
Évolutions technologiques sonores à partir du <i>Dolby</i>	259
Du <i>Dolby Stéréo</i> au son numérique	259
Créer des « effets de réel » sonores	264
Spectaculaire et immersion spectatorielle : un retour au « cinéma des attractions » ?	269
Une équipe à la pointe : une ambition de composition sonore globale	273
Walter Murch et Ben Burt : une figure nouvelle, le <i>sound designer</i>	273
Lucasfilm : un goût prononcé pour les expérimentations sonores.....	279
Normes et pratiques de mixage dans le cinéma <i>mainstream</i>	284
Ambivalence du discours des créateurs	285
Une musique sacrifiée sur l'autel du mixage ? Un consensus critique	286
Un discours critique déconnecté des normes du cinéma commercial contemporain	289
CHAPITRE IX. ARTICULATION MUSIQUE/BRUITS : STRATÉGIES COMPOSITIONNELLES ET SONORES DANS LES DEUX TRILOGIES	293
Une absence d'homogénéité à l'échelle des épisodes.....	293
Les stratégies communes aux deux trilogies.....	296
Des effets sonores mixés à un niveau inhabituellement bas.....	296

Prise en compte des sons dans l'écriture musicale et conception des bruits	
en fonction de l'accompagnement orchestral	298
Orchestration, textures et registres.....	299
Placement minutieux des bruits et interventions musicales.....	306
Le cas des longues tenues.....	308
Interactions musique / bruits : les effets de complémentarité.....	308
Extension et changements des procédés dans la trilogie républicaine.....	311
Une alternance de primauté musique / bruits à grande échelle.....	312
Les variations de dynamique	316
La prise en considération de l'énoncé de sons puissants : les arrêts musicaux momentanés.....	319
Les musiques de scènes d'action intenses.....	321
Doublures orchestrales et alliages de timbres	321
Relâchement de la narrativité musicale	324
Un tissage resserré du tissu sonore.....	333
Les sons percussifs.....	333
Les effets de <i>continuum</i>	334
CHAPITRE X. UNE MUSICALISATION DES EFFETS SONORES.....	341
La qualité musicale des effets sonores	341
Le <i>sound design</i> comme « composition »	341
Vers une musicalité des voix.....	344
Une individualisation marquée des bruits	347
La singularité de chaque effet sonore	347
Variations sur un même son.....	351
Une mise en relief des effets sonores	353
Le bruit comme empreinte sonore.....	353
Une théâtralisation des effets sonores dans la trilogie républicaine.....	355
Accroissement de la gestion de détail et perfectionnement du son numérique dans la trilogie républicaine.....	357
Densité et clarté : la stratification des effets sonores.....	357
Des effets de spatialisation accrus.....	360
Contrastes extrêmes de dynamiques et respiration de la bande sonore	364
Le silence comme écran : des effets sonores donnés à entendre pour eux-mêmes	368
Les scènes non musicalisées : un monde sonore entier à construire	368
Silences brefs et « éclats » sonores.....	373
Une écoute tendue vers le sonore.....	378
Un silence assourdissant : les charges sismiques de SW2.....	380
CONCLUSION	383
BIBLIOGRAPHIE.....	391
GLOSSAIRE	407
INDEX DES NOMS	411
TABLE DES MATIÈRES	417