

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE ET PRÉSENTATION.....	5
MODE D'EMPLOI.....	9
Signes particuliers :	
▶ film, ● Disque, ■ Lexique.	
 INTRODUCTION	
IMAGES : LIEUX DE LA MÉMOIRE DU SON.....	15
Note sur la Mémoire antique — Lieux de mémoire — Le Paris d'Orphée — Le cinéma et la mémoire — India Song — La Musique, l'image et le temps.	
 CHAPITRE 1	
NARCISSE ET LA CHAMBRE D'ÉCHO.....	27
Scénario d'après Ovide — Écho/Narcisse, son/image : Le mixte — L'étrange cinéma de la caverne de Platon — L'ombre et le reflet — Le rêve cinématographique — Une musique qu'on voit — La prise de son (le son direct) — La petite musique de la diégèse — Le disque de Gabin — La cithare et le troisième homme — Son « off » et image « in » — La post-synchro — Godard — Les six mixages voix/musique d'après Berg — Avis divers — La désynchronisation chez Jean Cocteau.	29 -
 UNE MUSIQUE EN MIETTES.....	41
Orphée déchiré par les Bacchantes — Technologie — Le disque est une sorte d'imprimé — Les 4 périodes du sonore du cinéma — Avec l'électronique — Les instruments de musique — Les musiques médiatisées — La matière instrumentale — La bande son est un mixte — Une esthétique du fragmentaire — Le taust de Murnaud et de Berlioz : modèles de montages parallèles — Les titres de la	

musique — La notion d'« Incipit » — Exemples de couplages — Le classement par « genres » — Les phases d'une industrie culturelle : 1950, 1960, 1970.

CHAPITRE II

LA BANDE SON : LES BRUITS.....

57

Le paysage sonore selon Murray Schafer. Blow-out, Blow-up. Le graphique du sonore — Les bruits sont des « faits divers » — Classification des disques de bruitages — Le train — Les futuristes et la machine — Russolo — Les sirènes de Varèse — Brève histoire du bruitage : (1) les bruiteurs du temps du muet. (2) au début du parlant — La tour des bruits de Frankenstein — Les disques mixés. (2, suite) La grande époque du parlant — (3) La transition des années 50. Bresson — Antonioni — Pierre Schneffer et la musique concrète — Variations pour une porte et un soupir : l'Argent. (4) Les années 70-80 — La femme de Black Moon — Robbe-Grillet et le bruit — (5) L'époque de l'électronique.

CHAPITRE III

LA BANDE SON : LES VOIX.....

93

L'origine des langues — La célèbre « partie de cartes » — L'enveloppe sonore selon Didier Anzieu — L'aphasie et le couteau dans la tête — Les mots du Monstre — L'enfant sauvage — La voix d'Arthaud — Glossolalie — Le cri — La pornographie des mots — Les paroles gelées — Bério/Berbérian : Visage — Hippolyte meurt en chantant — Le film des voix selon Duras — Le Navire Night : une histoire d'amour téléphonique — La voix humaine — La confession de Quinlan — Voix des machines — Le « Vocoder » — La voix de Sacha — La fonction phatique — Le roman d'un tricheur (film/livre) — Les voix typées — Les voix neutres — Le casting des voix — La maison du lac — Le grain de la voix — Les emplois et les types — Voix de présentateurs — La voix dans les films de Resnais — Le passage du parlé au chanté (Mozart, Wagner, Debussy, Berg) — Le Sprechgesang — L'arioso — La mélopée — Le récitatif — Les opéras filmés — Black Moon, les voix — Souvenirs sonores (Nerval/Robbe-Grillet) — Chansons de films — Renoir — Le générique à chanson — La comédie musicale (française/américaine) — Le chanteur de jazz — Une poétique des voix usées — Vocalises — Les impossibles voix des dessins animés — Les chœurs — Le corps dans la voix — Les voix de l'au-delà.

131-2

CHAPITRE IV

LA BANDE SON : LA MUSIQUE..... 157

La musique de cinéma est un mixte — Témoignage des metteurs en scène — Témoignage des musiciens, (Maurice Jaubert — Miklos Rozsa — Michel Magne — Pierre Jansen — Michel Fano) — Témoignage des historiens — Le primat du timbre sur l'effectif, primat du thème sur le développement.

LES INSTRUMENTS..... 173

L'orgue de cinéma et autres.

Instruments électro-acoustiques.

Le piano traditionnel et le muet.

Les instruments traditionnels de l'orchestre : — Les cymbales selon Hitchcock — Guide de l'orchestre par B. Britten — Prova d'orchestra — Fellini/Rota — L'usage métaphorique des instruments — Les mythes de l'origine — Percussions, cordes, vents.

IMAGES ET SONS PRIMITIFS DES INSTRUMENTS..... 197

Tambours, gongs, cloches : L'orage — Le piano-percussion — Les timbales.

L'arc et les cordes : L'arc d'Ulysse — La cor'e et le boyau — La cithare — La harpe et les harpèges — Guitare — Sitar — Cordes frottées, frappées, pincées — Percussion et Pizzicati chez Maurice Jarre.

La flûte de Pan et autres flûtes : L'histoire légendaire de Syrinx — Flûtes et cithares grecques — Les flûtes magiques (Tempest, Déjeuner sur l'herbe, Boudu sauvé des eaux) — Les flûtes populaires (Molière) — Les flûtes et le souffle — Les flûtes au fil du temps — Flûtes japonaises.

Le son du cor, le soir au fond des bois : L'ur-mélodie du cor — La conque marine et le « Shofar » — La trompe des Vikings — Le cor du Kentukian — La corne du bateau — Sons graves, toniques et émotionnels — La musique fonctionnelle.

LEITMOTIV ET IMAGES DE MÉMOIRE..... 215

Richard Wagner et Hollywood.

CHAPITRE V

LES IMAGES DE L'ART DE MÉMOIRE..... 221

Dionysos et Apollon — Les images de l'Art de mémoire — Retour à Wagner — Le chant des oiseaux.

RÉUTILISATION DE LA « MUSIQUE CLASSIQUE »	225
Les réemplois de Visconti — de Ken Russell — Schubert, le 15 ^e quatuor et la Belle Captive — Le quatuor à corde — Portraits de femmes — Robbe-Grillet.	
CLICHÉS MUSICAUX ET « LIEUX » COMMUNS	233
Du cliché en général — Clichés photographiques — Lieux communs et lieux de mémoire — Catalogue de clichés : Becce et les autres — Musiques « incidentales ». La Kinotek du Gaumont-Palace — La musique du muet — « Music for silent Movies » — Ragtime, Tango, Charleston — Les danses et le temps marqué — Les habitudes de l'oreille — Les 12 climats musicaux d'Avory Sam — Les 36 situations dramatiques de Polti — Musique des Actualités Gaumont — Musiques de F.A.	
MUSIQUE DE FILM ET PUBLICITÉ	243
Lorsque « Le temps c'est de l'argent ». La typologie de Jean-Pierre Bacelon ; les 7 effets : Dramatisation, Appel, Témoignages, Argumentation, Description, Humour, Évocation.	
« INCIDENTAL MUSIC »	246
Stock music de « La nuit des morts vivant » — Chaplin et la musique du muet — Choschtakovith et « La Nouvelle Babylone ».	
LE MARQUAGE DES LIEUX DE CINÉMA PAR LA MUSIQUE	253
Manhattan et Gershwin — « West Side Story » — « Hair » — Note sur la suite musicale.	
LE MARQUAGE DES « TEMPS » AU CINÉMA	259
<i>Temps historique : musique en costumes</i> Exemple : Les Dix Commandements — L'Égypte (images et sons) — La marche de Jules César — « Quo Vadis » — L'« ethos » grec — Le choc des titans (ancien et moderne) — Il était une fois l'Antiquité. <i>Le Moyen Age de la musique en costume</i> Ivanhoé — Les chevaliers de la Table ronde — Excalibur — Camelot — Carmina Burana — La chanson de Roland — Perceval le Gallois. <i>Autres temps de la musique en costume</i> L'exemple de Rozsa.	

L'éclairage et la musique : le « nocturne »

Extérieur/Nuit — Almandros — Taxi Driver — Les portes de la Nuit — Une place au soleil — Nوسفératu, fantôme de la Nuit — Rencontres du 3e type — ET, l'extraterrestre — La valse crépusculaire de Providence.

La mémoire des gestes.

(Note sur Jousse).

LE MARQUAGE DU TEMPS PHYSIOLOGIQUE..... 281

Le rythme du cœur et du pas

Au cœur des Visiteurs du Soir — La marche — les cortèges — Marches de cinéma (Jules César, Quo Vadis ?, Ben Hur), marches funèbres.

La chevauchée ou « le complexe de Mazeppa »

Lizst — La diablesse au collant rose — Le Mazeppa américain — La chevauchée fantastique — La chevauchée des Walkyries — Mon nom est personne — Nevski.

Du cliché à l'Archétype

Définition — Le cliché — Le complexe — La matière de la musique — Les trois ordres : animal, végétal, minéral.

LA THÉORIE DES QUATRE ÉLÉMENTS

D'APRÈS GASTON BACHELARD..... 291

L'image — Les rêves — La Nature paysage de l'âme — L'air — Sous le signe d'Ariel — Fantômes et goélands — L'espace - « Con fuoco », danse du feu — Prométhée/Empédocle — incendie — flamme d'une chandelle — La chambre verte — Invitation au voyage — L'eau et la voix des Sirènes — L'eau et le lied — le sein maternel — vingt mille lieux — Au delà du réel — Les monstres de la mer — L'étrange créature — La maison du lac — La nuit du chasseur — L'aigle des mers — La terre : rêverie du repos et de la volonté — L'amazone de Popol Vulh.

CONCLUSION.....

Les images de la musique de cinéma.