

Table des matières

Avant-propos de la nouvelle édition 9

Chapitre premier. LA MUSIQUE REMISE PAR LE CINÉMA
EN FACE DE SA DÉFINITION 13

Un faux esperanto, 16 – Une conception défensive du cinéma, 17 – Le mythe de l'auteur total, 18 – La personnalisation, 19 – Le technicisme et l'économisme, 19 – L'unitarisme, 20 – Le dualisme de rivalité, 21 – Le passer de musique ?, 22 – Quand le cinéma fait renaître la musique, 23

PREMIÈRE PARTIE

CENT VINGT-CINQ ANS DE COMPAGNONNAGE

Chapitre 2. RÊVES ET RÉALITÉS 33

Constantes d'accompagnement du cinéma muet, 35 – Le cadre primitif, 37 – Les sources de la musique dans la salle, 39 – La poursuite et la hâte, 41 – Musique sur les tournages, 42 – La musique dans l'action des films muets, 43 – Musique épisodique ou séquentielle, 45 – « Cue sheets » et « Kinotheks », 47 – Mesting pot esthétique, 50 – Opéras filmés en muet, 51 – Musiques originales pour films muets, 53 – La musique et le cinéma pur, 56 – L'invention d'un cinéma chronographique, 60 – Le Vitaphone et la musique, 62 – Une autre conscience de la salle de cinéma, 67 – La musique maîtrisée, 68 – Le film qui aurait tout fait basculer, 69 – Musiciens au chômage, 71 – Le film de chanteur, 73 – Jazz et musique noire dans le cinéma américain, 76 – Le temps de la musique d'écran, 77 – Rêves simultanés et contrapuntiques, 78 – Symphonie mécanique et urbaine, 79 – Le monde en rythme, 83 – La mélodie du monde, 85 – Silly symphonies, 86 – Le film musical social, 88

Chapitre 3. DES CLASSICISMES AU MODERNISME

91

De la discontinuité à la continuité, 92 – Dutt Guru (cinéaste indien, 1925-1964), 95 – Un rendez-vous manqué, 95 – La musique de cinéma comme enregistrée, 96 – La règle et l'exception, 98 – France et Amérique, 101 – Les critères du classicisme hollywoodien, 103 – Les écoles nationales par rapport au modèle, 111 – Faussement occidentale : la musique dans les films japonais de Naruse, Mizoguchi et Ozu à sujet contemporain, 113 – Facteurs d'un renouvellement dans les années cinquante, 117 – La vogue du jazz, 119 – Rock et chanson, 122 – Mélodies en vedette, 123 – Des réalisateurs qui changent la règle du jeu, 127 – Chanter en style quotidien, 131 – L'intrusion de la pop, 133 – Un style différent, 135 – Nouvelle Vague française, nouvelle musique ?, 135 – Le temps des modernismes, 142

Chapitre 4. RETOURS VERS LE FUTUR

145

Regain de la musique symphonique, 147 – Retour du film épique, 148 – De l'opéra-rock au film disco, 149 – Un nouveau clavier de possibilités, 152 – Le synthétiseur en situation instable, 153 – Le disco contesté, 154 – Les films-opéras, 156 – Funérailles de l'opéra ?, 160 – Music « on the air », 162 – Quand la musique de film puise dans son histoire, 165 – Nouvelles musiques au service du muet, 167 – Vers une transcription musicale ?, 170

Chapitre 5. AU RISQUE DE SE DILUER ?

175

De nouvelles techniques : la facilitation de la musique, 175 – Que devient le rôle du compositeur ?, 176 – Vague de films avec des chansons : sur et devant l'écran, 177 – Un nouveau symphonisme, 179 – La fin de la mélodie ?, 180 – L'effet Arvo Pärt, 181

DEUXIÈME PARTIE

LES TROIS VISAGES DE LA MUSIQUE AU CINÉMA

Chapitre 6. LA MUSIQUE COMME ÉLÉMENT ET COMME MOYEN

187

L'île de Prospero, 187 – Un modèle explicatif fonctionnaliste ?, 188 – Musique de fosse, musique d'écran, 189 – Fonction universelle de la musique, 190 – La musique, le théâtre et le naturalisme : ponctuer et structurer, 192 – Sur le rapport « unique et nécessaire », 195 – La musique au minimum, 197 – Le continuum et le discontinuum, 199 – Symbolisation, 201 – La valeur ajoutée, effet fondamental, 202 – La synchrèse et la dissonance, 203 – Musique, temps, mouvement : création de lignes de fuite temporelles, 205 – Double ou triple ligne de fuite temporelle, 207

– Érotisme et ralenti, 208 – Musique atonale et temps, 210 – La musique co-irrigue et co-structure le film, 210 – Circulation du leitmotiv, 212 – La source du mouvement des images, 213 – La musique module l'espace, 215 – La musique, force agissante, 217 – La musique subjectivise, 219 – Le cœur battant du film, 221 – La valse de la vie, 223 – Effet empathique, effet anempathique, 224 – Meurtre et chanson, 227 – Musique effusive, 229 – Le cinéma et l'air de la lettre, 230

Chapitre 7. LA MUSIQUE COMME MONDE 231

La musique du monde, 231 – Le « pays cinéma », 234 – Le cas de Tarkovski : supprimer la musique ou la localiser ?, 235 – Les films sans, 236 – Le vivier musical, 239 – La musique, les genres, 240 – Problématique de la musique originale, 243 – Y a-t-il un style de musique de film ?, 245 – Le mythe du tandem, 247 – Y a-t-il un tandem Herrmann-Hitchcock ?, 248 – Des musiciens de composition, 250 – Compositeurs de cinéma malgré eux, 255 – Le piège de l'emploi, 256 – Acteur visible ou invisible, 257 – Acteur et créateur, 258 – La musique classique, 259

Chapitre 8. LA MUSIQUE COMME SUJET, MÉTAPHORE, MODÈLE 271

Filmer la musique, 272 – Musique composée ou musique naturelle, 273 – Extériorisation de l'intérieur, 275 – Le chef d'orchestre, 277 – Le mélodrame pianistique et ses soupçons, 280 – La leçon de musique, 286 – La musique comme ligne écrite, 291 – Chanson, 292 – Le film naissant d'une chanson, 295 – Jazz, 295 – Le film musical comme forme populaire, 297 – Le cinéma comme ballet, 299 – Le cinéma comme danse ou comme musique, 301 – Le parallélisme fallacieux, 302 – Cinéma et polyphonie, 305

TROISIÈME PARTIE

SINGULIER PLURIEL :

SOIXANTE FILMS POUR RACONTER UNE HISTOIRE

CHRONOLOGIE	435
GLOSSAIRE	487
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE	489
INDEX DES NOMS DE PERSONNES	492
INDEX DES TITRES DES FILMS	517