

Introduction

Introduction

Chloé Huvet

Sous la direction de/edited by
Chloé Huvet

Éditorialisation/content curation
Vanessa Nicolazic

Traduction/translation
Timothy Barnard
Hélène Buzelin

Référence bibliographique/bibliographic reference
Huvet, Chloé (dir.). *Composition musicale hollywoodienne et technologies numériques / Musical Composition and Digital Technology in Hollywood*. Montréal : CinéMédias, 2024, collection « Encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma », sous la direction d'André Gaudreault, Laurent Le Forestier et Gilles Mouëllic.
<https://doi.org/10.62212/1866/40351>

Dépôt légal/legal deposit
Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
Bibliothèque et Archives Canada/Library and Archives Canada, 2024
ISBN 978-2-925376-13-2 (PDF)

Appui financier du CRSH/SSHRC support
Ce projet s'appuie sur des recherches financées par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
This project draws on research supported by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

Mention de droits pour les textes/copyright for texts
© CinéMédias, 2024. Certains droits réservés/some rights reserved.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Image d'accroche/header image
Photographie d'un mixer prise par Thorsten Frenzel en 2019.
[Voir la fiche.](#)

Photograph of a mixer taken by Thorsten Frenzel in 2019.
[See database entry.](#)

Base de données TECHNÈS/TECHNÈS database
Une base de données documentaire recensant tous les contenus de l'*Encyclopédie* est en [libre accès](#). Des renvois vers la base sont également indiqués pour chaque image intégrée à ce livre.
A documentary database listing all the contents of the *Encyclopedia* is in [open access](#). References to the database are also provided for each image included in this book.

Version web/web version
Cet ouvrage a été initialement publié en 2020 sous la forme d'un [parcours thématique](#) de l'*Encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma*.

This work was initially published in 2020 as a [thematic parcours](#) of the *Encyclopedia of Film Techniques and Technologies*.

Introduction

par Chloé Huvet

Cet ouvrage propose de réfléchir aux conséquences compositionnelles et esthétiques des mutations techniques sur la création musicale dans les superproductions cinématographiques hollywoodiennes à l'ère du numérique, et au positionnement des compositeurs vis-à-vis des nouvelles technologies. S'il est focalisé sur la période post-années 1990, des retours ponctuels aux décennies qui ont précédé la transition numérique sont également proposés afin de mieux comprendre les transformations à l'œuvre et leurs enjeux. Rhizomatique, ce livre vise ainsi à couvrir un champ de problématiques variées liées à la composition musicale, à la création sonore et à la technique dans le cinéma hollywoodien contemporain, tout en étant conçu selon une double perspective.

Il s'agit, d'une part, de mettre en lumière comment les mutations numériques ont pu avoir un impact sur l'écriture musicale des compositeurs et la manière même dont ils vont concevoir leurs partitions, mettant à profit les possibilités ouvertes par les nouvelles technologies en matière d'alliage de timbres, de recherche de couleurs, d'hybridation musicale, de différenciation des plans sonores et d'articulation entre la musique et les bruits. Au texte de Julien Bellanger, qui propose un panorama diachronique de l'intégration du synthétiseur dans les bandes originales de films américains, répondra en miroir l'étude de cas proposée par Cécile Carayol, consacrée au positionnement d'Alexandre Desplat à l'égard des machines et démontrant la vitalité et la mise en relief de la veine symphonique couplée aux nouvelles technologies dans la production hollywoodienne du musicien. Dans un dernier volet complémentaire, Michael Saffle s'intéresse aux répercussions du brouillage des frontières entre musique et effets sonores dans le cinéma de genre à travers l'exemple emblématique de la science-fiction.

D'autre part, le livre déploie aussi des interrogations quant à la façon dont la musique est envisagée et utilisée au sein des films contemporains. Le matériau musical est ainsi étudié dans son contexte spécifique, visuel et sonore, selon plusieurs étapes de production : en amont de la composition, avec les pistes temporaires et les maquettes musicales numériques présentant un état très avancé du matériau bien avant les sessions d'enregistrement – Jérôme Rossi offre ainsi une plongée concrète et détaillée au cœur de l'atelier de création musicale actuelle s'appuyant sur les spécificités des outils techniques à la disposition des compositeurs –; en postproduction, avec le travail intensif apporté aux partitions par les monteurs musique pour les conformer à un montage image sans cesse modifié jusqu'à la sortie des films en salles, comme le montre la contribution de Nicholas Kmet, s'appuyant sur plusieurs films représentatifs réalisés par James Cameron et George Lucas, et qui vient clore cet ouvrage sur des enjeux très actuels.

Introduction

by Chloé Huvet

Translation: Timothy Barnard

This work will reflect on the compositional and aesthetic consequences of technical changes in scoring Hollywood super-productions in the digital age and on the position composers take on new technologies. Although the focus will be on the post-1990 years, we will occasionally look back at the decades preceding the digital transition in order to better understand the transformations at work and the issues they raise. This book will take a rhizomatic form, seeking to cover a range of issues related to musical composition, sound creation and technology in contemporary Hollywood cinema, while at the same time taking a two-fold approach.

First of all, this work highlights how technological change has affected music composers' work and on the very way they conceive their scores, taking advantage of the possibilities opened up by new technologies with respect to combining timbres, experimenting with colours, blending virtual instruments with acoustic sonorities, differentiating sonic layers and organizing music and sound effects. Julien Bellanger's text, which offers a diachronic overview of the use of synthesizers in the original soundtracks of American films, is mirrored by Cécile Carayol's case study of Alexandre Desplat's position towards machines, demonstrating the vitality and foregrounding of the symphonic vein coupled with new technologies in this musician's Hollywood work. In a final complementary section, Michael Saffle explores the repercussions of the way the boundaries between music and sound effects have been blurred in genre cinema by way of the emblematic example of science fiction.

Second, this book interrogates how music is considered and used in contemporary films. Music will thus be discussed in its specific visual and acoustic context through several production stages: before composition, with temporary tracks and digital musical mock-ups showing the material to be in a highly advanced state well before the recording sessions – here Jérôme Rossi provides a concrete and detailed look at today's music recording studio, based on the specific technical tools available to composers; and in post-production, with intensive labour on musical scores by music editors to ensure that the score conforms to the visual editing, which is constantly modified right up to the film's commercial release, as seen in Nicholas Kmet's contribution based on several representative films by James Cameron and George Lucas which closes out this work on very up-to-date questions.