

SON NOM EST BOND, JAMES BOND...

Conférence sur les musiques de James Bond
par *Ferdinand Doumerc*

Qu'on l'aime ou qu'il nous énerve, c'est indéniable, **James Bond** fait partie de la mythologie populaire depuis près de 60 ans. L'agent secret le moins discret des services britanniques a profondément marqué plusieurs générations de spectateurs.

Au delà des acteurs qui l'incarnent, la saga Bond, c'est surtout un cocktail survitaminé: de l'action, du suspense, du sexe, des cascades, des gadgets, du luxe, des méchants charismatiques, de l'humour, un arrière goût un peu réactionnaire (il faut bien le dire), et... une très bonne musique.

Même si **John Barry** a fixé les bases du son **James Bond** en écrivant les bandes originales des premiers films, fortement influencées par le jazz, les 27 (!) BO ont toutes leurs particularités, leurs pépites. Et surtout, fait unique pour une saga aussi longue, la série a su créer une quantité incroyable de tubes, portés par des artistes aussi divers que **Adele, Madonna, Tom Jones, Louis Armstrong, Sam Smith, Sheryl Crow, Paul Mc Cartney** ou la divine **Shirley Bassey**. Les BO de Bond sont un parfait indicateur de l'évolution du son de la musique populaire occidentale des 60 dernières années.

Pour cette conférence sur la musique de la saga **James Bond**, **Ferdinand Doumerc** présentera la richesse de l'univers musical bondien en alternant écoutes des versions originales, reprises, analyses de certaines chansons, anecdotes en tous genres...

Déroulé de la conférence

L'HISTOIRE DU JAMES BOND THEME

Monty Norman, qui compose la bande originale de *James Bond contre Dr No*, doit écrire un thème fort, réutilisable pour les épisodes futurs de la saga. Il utilise donc une mélodie accrocheuse qu'il avait composée quelques années auparavant pour une comédie musicale (*Good signs, bad signs*), à laquelle il adjoint une progression harmonique empruntée au Nightmare du clarinettiste **Artie Shaw**. Mais il manque l'arrangement moderne qui suscitera l'adhésion du public... **John Barry** est alors appelé à la rescousse pour arranger ce thème. Il met en place une orchestration singulière, à gros renfort de cuivres, et fait surtout jouer le thème par son guitariste **Vic Flick**, au son si particulier, comme ici sur *Beat Girl*. Au final, l'association **Monty Norman - John Barry** a créé l'un des thèmes musicaux les plus connus au monde !

ETUDE CHRONOLOGIQUE DES MUSIQUES DE LA SAGA JAMES BOND, DE DR NO (1962) À NO TIME TO DIE (2021)

En 1962, **Monty Norman** compose la bande originale du premier James Bond, fortement influencée par la musique des Caraïbes, où se situe l'action du film. Mais la participation décisive de **John Barry** à la création du James Bond Theme incite les producteurs de la saga à se tourner vers ce dernier pour les prochaines bandes originales...

Dès *Bons baisers de Russie* (1963), **John Barry** amènera son génie de l'orchestration, son sens de la mélodie et son originalité harmonique. Il incarne le son James Bond, citant à de nombreuses reprises des extraits des précédents opus (notamment la fameuse progression harmonique typiquement bondienne). S'adaptant aux évolutions musicales, il deviendra un compositeur régulier de la saga, créant les BO de 11 films, jusqu'à *Tuer n'est pas jouer* (1987).

John Barry

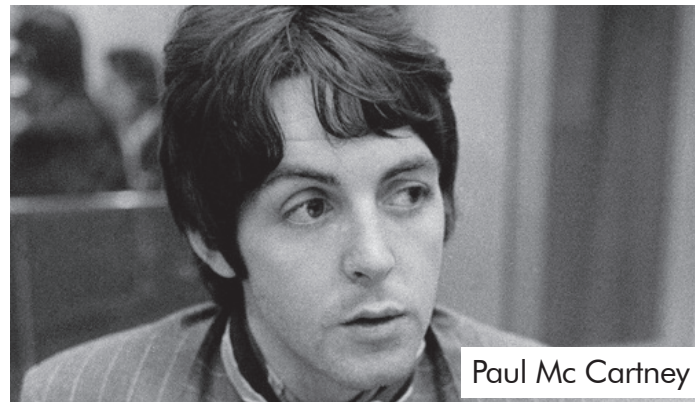

Shirley Bassey

Outre ses bandes originales audacieuses et efficaces, il sait composer des chansons marquantes, les faisant chanter par des interprètes charismatiques (**Shirley Bassey** (interprète régulière des génériques bondiens), **Tom Jones**, **Dionne Warwick**, **Nancy Sinatra...**). Avec lui, le générique devient un élément clé du succès de James Bond.

Tom Jones

Paul Mc Cartney

En 1973, pour *Vivre et laisser mourir*, **John Barry** est occupé ailleurs. Pensant qu'avant toute chose, il leur faut une chanson phare, les producteurs se tournent vers l'un des plus grands songwriters de l'histoire, **Paul Mc Cartney**. Il accompagnera parfaitement le changement de ton de James Bond (c'est le début de l'ère **Roger Moore**). **George Martin** s'occupera de la bande originale, il sera respectueux de l'héritage de **John Barry** mais saura faire évoluer le son.

John Barry continuera de s'occuper de la musique des James Bond par intermittence, jusqu'en 1987 (il mourra en 2011). Pour pallier ses absences (il est parfois pris sur d'autres films, parfois malade, parfois en exil fiscal, avant de quitter définitivement la saga), les producteurs font appel à des compositeurs en vogue (**Bill Conti, Michael Kamen, Michel Legrand...** jusqu'à **Hans Zimmer** récemment), épousant l'évolution de la musique populaire occidentale. Les synthétiseurs feront leur apparition à la fin des années 60, James Bond lorgnera vers la disco dans les années 70, se parera de boîtes à rythme dans les années 80, empruntera à la drum'n'bass dans les années 2000.

Tina Turner

Adele

Hans Zimmer

Madonna

A partir des années 80, les producteurs sollicitent des stars de la pop dans le but de faire venir un public plus jeune. Avec **A-Ha, Duran Duran, Tina Turner, Madonna, Adele** ou **Billie Eilish** au générique, James Bond occupe les charts. Tout en ayant plusieurs décennies, la saga est à la mode.

Il est intéressant de noter que la musique a accompagné les changements du personnage de James: le retour de **Sean Connery** dans le rôle de 007 en 1971 a été illustré par le retour de **Shirley Bassey** au chant; pour Goldeneye, premier James Bond avec **Pierce Brosnan**, premier post-Guerre froide, les producteurs veulent montrer que James bond n'est pas, comme le dit M « une relique de la Guerre froide », ils font appel au jeune **Eric Serra** pour faire entrer le son James Bond dans l'ère numérique; avec l'arrivée de **Daniel Craig** dans le rôle de l'agent secret, le compositeur **David Arnold** souhaite un générique rock et une voix masculine (après 20 ans de génériques chantés par des femmes) pour souligner le côté viril du nouvel acteur.

Eric Serra

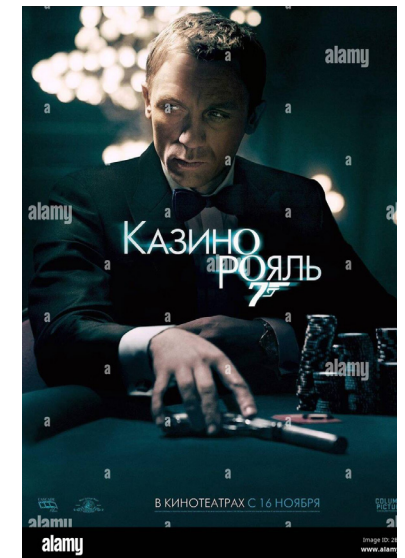
ANALYSE DU DERNIER GÉNÉRIQUE NO TIME TO DIE, PAR BILLIE EILISH

Réminiscences harmoniques de *Skyfall*, rappel du thème de cuivres du *Bond Theme*, fin du refrain et douceur évoquant *Writing on the wall*, accord final du *Bond theme*...

LA MUSIQUE DE JAMES BOND DANS LA CULTURE POPULAIRE

Reprises par les Skatalites, Guns'n roses, Céline Dion, Robbie Williams, John Zorn, Björk, Count Basie, Arctic Monkeys, Coldplay...

LES ANECDOTES AUTOUR DE LA SAGA JAMES BOND

Tout en suivant chronologiquement les épisodes de la saga, certaines **anecdotes croustillantes** seront évoquées. Par exemple :

- Avant d'être une saga cinématographique à succès, James Bond était un héros littéraire, créé par **Ian Fleming**. Grâce à une interview pour le magazine Life où il louait les péripéties de l'espion anglais, **John Fitzgerald Kennedy** a apporté une énorme publicité à James Bond, attirant l'intérêt des producteurs de films **Harry Saltzman** et **Albert R. Broccoli**...
- Le premier James Bond, *Dr No*, est sorti le même jour que le premier single des **Beatles**, *Love me do*. Le 5 octobre 1962 est donc une date cruciale pour la culture populaire occidentale !
- La saga a bénéficié de concours étonnants: **Stanley Kubrick** a travaillé sur l'éclairage de *L'Espion qui m'aimait*, tandis que **Roald Dahl** (l'auteur de *Charlie et la chocolaterie*) a écrit le scénario de *On ne vit que deux fois*.
- En 60 ans, la saga a également eu quelques rendez-vous ratés : sollicité pour réaliser *Opération Tonnerre*, **Alfred Hitchcock** n'a pas donné suite. A l'inverse, **Steven Spielberg**, malgré tous ses efforts, n'aura jamais participé à la franchise. Il s'inspirera néanmoins de Bond pour créer le personnage d'*Indiana Jones*. Coté casting, **David Bowie**, **Catherine Deneuve** ou **Brigitte Bardot** ont failli participer à la saga Bond...

- Niveau musique, **Amy Winehouse**, **Frank Sinatra** ou **Kate Bush** ont été approchés sans que cela aboutisse. Tandis que la production a refusé les morceaux de poids lourds de la pop comme **Radiohead**, **Johnny Cash**, **Ace of base**, **Lana Del Rey** ou encore **Alice Cooper**...
- Certains instrumentistes célèbres ont collaboré aux BO de Bond dans l'ombre : **Ernest Ranglin**, **Jimmy Page**, **Eric Clapton**, **Jeff Porcaro**...
- Repris par **Isaac Hayes** ou encore **Diana Krall**, le standard *The look of love* a été créé par Burt Bacharach pour un James Bond ! Il s'agit de la parodie *Casino Royale*, datant de 1967, dans laquelle on retrouve notamment **Woody Allen** et **Orson Welles** !

Biographie

Après avoir suivi des études de musicologie, **Ferdinand Doumerc** est très impliqué dans la vie musicale toulousaine. Membre fondateur du groupe de jazz *Pulcinella*, avec lequel il donne plus de 600 concerts depuis 15 ans en France et dans une vingtaine de pays, il joue également du saxophone dans le big band contemporain *Initiative H*, dans les *Headbangers* aux côtés du trompettiste Nicolas Gardel, ou encore dans le *Big Band Brass* avec qui il a accompagné entre autres Didier Lockwood ou Ben l'oncle soul. Invité par le club de jazz le Taquin à animer diverses conférences musicales (« James Bond », « le funk », « Herbie Hancock »...), il donne aussi de nombreux ateliers sur l'improvisation ou encore la technique du soundpainting (direction d'orchestre basée sur des signes).

Publics et matériel

La conférence musicale sur James Bond dure 1h30, et plus si affinités ! Les échanges avec le public sont les bienvenus, durant l'intervention mais également lors d'un temps prévu à cet effet après la conférence.

Public visé : tous publics

Matériel nécessaire :

- Une table
- Un système d'amplification
- Un câble HDMI, avec vidéoprojecteur et écran (ou un câble mini jack pour relier l'ordinateur au système son)
- Un micro

Matériel fourni par mes soins lors de la prestation :

- Ordinateur
- Livres et disques sur James Bond de ma collection personnelle

Contacts

Ferdinand Doumerc

06 16 57 68 63 | ferdinanddoumerc@gmail.com

Florence Moles - Chargée de production

06 12 74 19 15 | florence@pulcinellamusic.com

PULCINELLA
compagnie

Crédits photos

Les acteurs de James Bond © Getty - John Barry © Getty - Shirley Bassey © Terry O'Neill - Tom Jones © CBS Photo Archive - Paul Mc Cartney © Gered Mankowitz
Hans Zimmer © DR Madonna © DR - Adele © Solve Sundsbo - Tina Turner © Profimedia - Eric Serra © DR - Ferdinand Doumerc © Paul Bourdrel