

SYNTHWAVE

TANGERINE DREAM
VANGELIS
BRIAN ENO

SYNTHWAVE

LA BANDE-ORIGINALE DU FUTUR

NEON

SYNTHWAVE

Les Musicophages

Vous êtes fan de rap ou de rock, de folk ou d'électro ? Plongez au cœur de notre dossier spécial « MUSICAL ÉCRAN » qui vous révélera la face cachée d'artistes fascinants, issus d'univers musicaux très différents !

www.musicophages.com/dossiers

SYNTHWAVE LA BANDE ORIGINALE DU FUTUR

Depuis son apparition il y a dix ans, la synthwave fait fureur ! Ce style musical rétrofuturiste puise son inspiration dans les années 80. Synthétiseurs, bandes originales de films d'horreur ou de science-fiction... Les codes visuels et sonores de la décennie sont réintroduits par le film *Drive* qui devient culte et lance le phénomène synthwave partout dans le monde. **Sans Vangelis, Tangerine Dream ou Brian Eno, artistes à l'origine de l'identité électronique et cinématographique du mouvement, celui-ci n'existerait probablement pas.**

TANGERINE DREAM "LE RÊVE COSMIQUE"

Le groupe berlinois est une référence unanimement citée par les amateurs de synthwave. Edgar Froese, étudiant en peinture et en sculpture, crée le groupe en 1967. Il suit les cours du musicien contemporain Thomas Kessler au conservatoire de Berlin. Le compositeur offre à ses élèves l'opportunité de faire leurs marques au « Beat Studio » : lieu d'enregistrement dédié à la recherche sonore et à l'improvisation. Froese est le seul membre constant de Tangerine Dream ; si le line-up change très fréquemment, certains musiciens parmi lesquels Christopher Franke et Peter Baumann jouent un rôle majeur dans l'identité sonore du groupe.

Au début des années 70, le claviériste Christopher Franke parvient à programmer l'un des premiers synthétiseurs disponibles sur le marché : le VCS3.

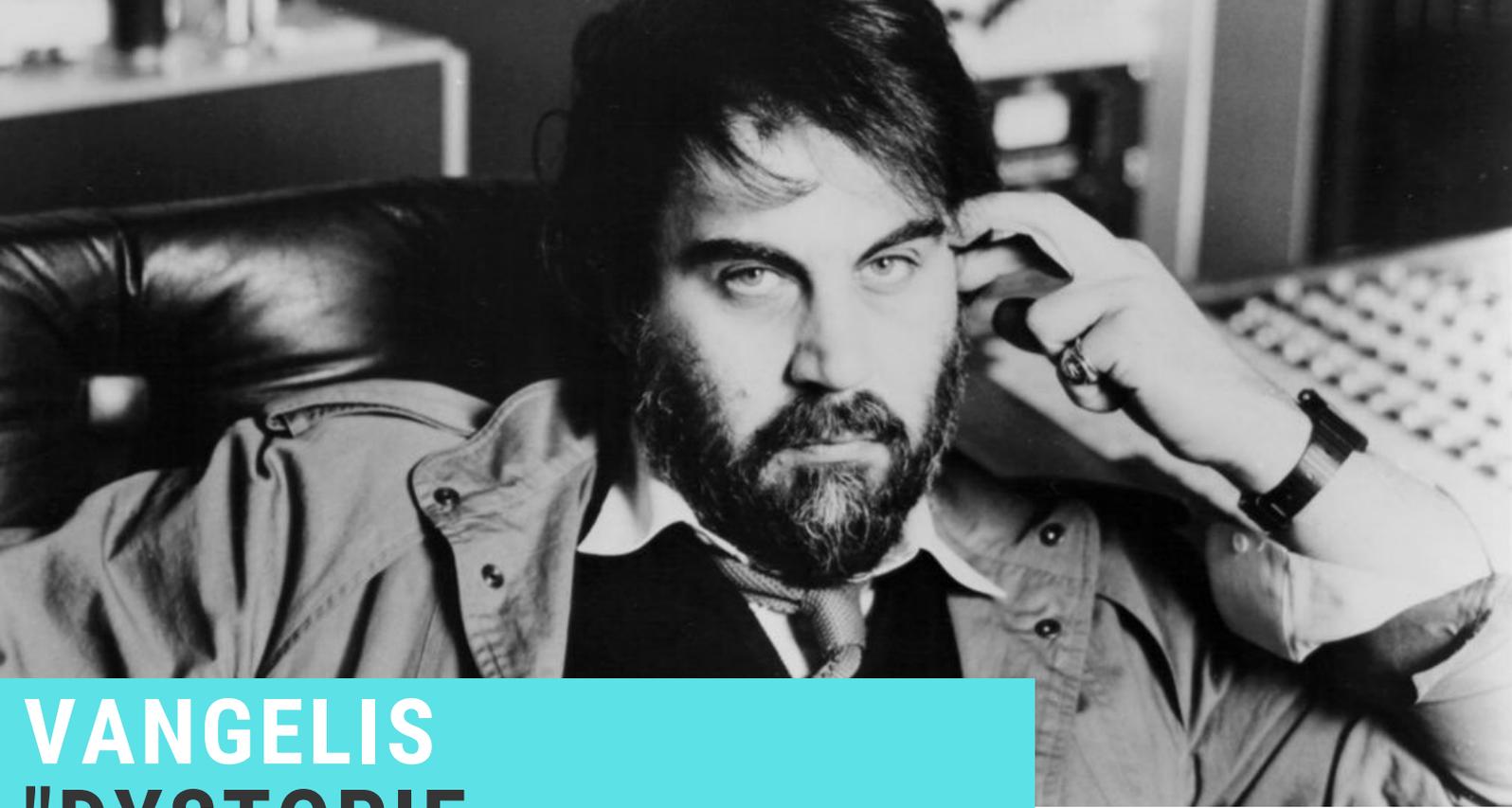
Or, à cette époque, les claviers électroniques sont difficiles d'accès et réservés à un public aisé, capable d'en connaître les rouages. C'est ainsi qu'il rachète à Mick Jagger l'un des premiers **Moog 3P**, que l'icône des Rolling Stones est bien en peine d'utiliser. Le **Mellotron**, synthétiseur dont les sonorités sont issues de bandes magnétiques préenregistrées, est l'un des instruments fétiches des allemands. Maîtrisant le fonctionnement de la création analogique sur le bout des doigts, le groupe berlinois s'en sert pour improviser des morceaux électroniques lancinants, qui donnent naissance à des albums cultes tels que **Rubycon** en 1975. Ainsi, la musique planante et synthétique de Tangerine Dream insuffle à la synthwave sa dimension atmosphérique : le rêve de la mandarine est devenue cosmique.

Si Tangerine Dream fait date dans l'esprit des amateurs de synthwave, c'est parce que le groupe est responsable de la composition d'une trentaine de bandes-originales de films qui ont façonné l'identité des années 80. En 1978, le réalisateur de films d'horreur William Friedkin les découvre en concert à Paris, et désire que le groupe allemand compose la musique de son futur film : **Sorcerer**. Friedkin leur donne le scénario puis leur laisse une totale liberté pour la bande-son, réalisée sur bande magnétique. Le réalisateur est conquis et s'inspire des nappes électroniques pour perfectionner les séquences du film où Tangerine joue.

Le film et la musique ne font qu'un, et la bande-originaire de Sorcerer fait fureur auprès du public américain. En 2014, les berlinois jouent les titres du film lors d'un concert à Copenhague qui fait date pour les fans de Sorcerer. À cette occasion, la bande-son est rééditée avec l'aide de Cliff Martinez, qui compose la bande-originaire très synthwave des films de Nicolas Winding Refn !

La musique de Sorcerer devient culte, grâce aux plages synthétiques sombres très prisées des réalisateurs de science-fiction ou d'horreur, et Tangerine Dream incorpore la production cinématographique des années 80, dont les aficionados de synthwave raffolent.

VANGELIS

"DYSTOPIE SYNTHÉTIQUE"

Enfant prodige, Vangelis commence à composer en autodidacte alors qu'il n'a que quatre ans. Pendant son adolescence au début des années 60, il joue dans des groupes de jazz et de rock qui connaissent un franc succès en Grèce. Il déménage en France pour monter le groupe Aphrodite's Child avec Demis Roussos, et participe à mai 68 qui lui inspire l'album-concept ***Fais que ton rêve soit plus long que la nuit***. Parallèlement, il commence à créer sa propre musique à l'aide de synthétiseurs. Après avoir publié son premier album solo ***Earth*** en 1973, il emménage à Londres où il fonde son propre studio et édite une série de disques – ***Heaven and Hell*** en 1975, ***Albedo 0.39*** en 1976, ***Spiral*** en 1977 et ***Beaubourg*** en 1978 – qui mélangent rock progressif, musique classique et sonorités électroniques.

Son style musical s'illustre par un éclectisme surprenant : il emprunte autant aux cordes utilisées dans la musique classique du passé, qu'aux synthétiseurs du présent et du futur, amplifiés par la réverbération. À l'inverse de Tangerine Dream qui compose sa musique à partir de séquences répétitives où se développent la mélodie, Vangelis fait un usage minimaliste des boucles et préfère enregistrer à partir de son clavier fétiche : le **Yamaha CS80**.

Véritable figure de proue de la musique électronique pendant les années 70, Vangelis est l'un des influenceurs majeurs de la synthwave.

Vangelis a gagné un nombre incalculable de récompenses pour ses musiques de films. En 1981, il compose la bande-son de la comédie dramatique anglaise **Les Charriots de feu** de Hugh Hudson, grâce à laquelle il rafle l'Oscar de la meilleure musique. Mais c'est sa rencontre avec Ridley Scott qui scelle son lien avec la synthwave à venir. Le réalisateur lui demande de composer la bande-originale de Blade Runner, film de science-fiction librement adapté du roman de Philip K. Dick **Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?**

Lors de sa sortie en 1982, le film est un échec aux États-Unis mais acquiert une renommée dans le reste du monde.

En 1983, la bande-son de **Blade Runner** est nommée aux Golden Globe. Elle est saluée pour son ambiance teintée d'harmonies sombres, de sonorités futuristes et de musique classique, conformément aux souhaits du réalisateur. **Blade Runner** met plus de dix ans à atteindre le statut d'œuvre culte, et c'est notamment grâce à la sortie du film en version director's cut, en parallèle de l'album de la bande-originale qui ne voit le jour qu'en 1994. L'univers synthwave s'inspire des gammes rétrofuturistes initiées par Vangelis, mais également du style visuel très cyberpunk du film. Aujourd'hui, le bijou de Ridley Scott est enfin reconnu comme l'un des films les plus influents de tous les temps, et est entré dans le temple de la pop-culture.

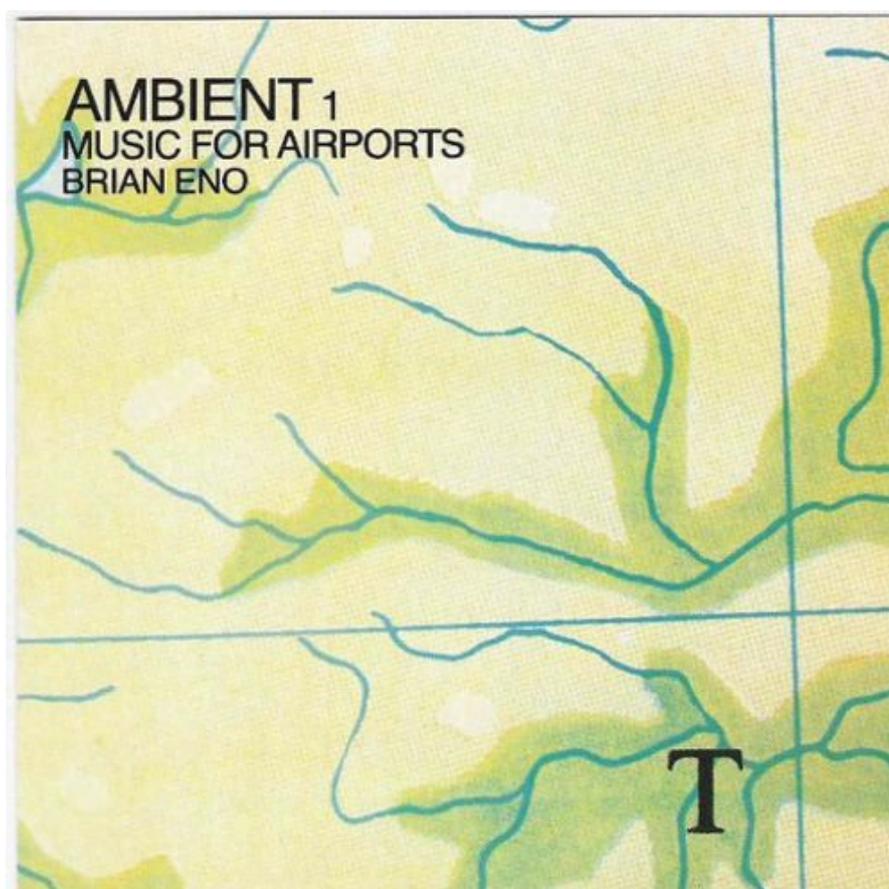
BRIAN ENO

"INTROSPECTION ÉLECTRONIQUE"

Musicien et producteur émérite, Brian Eno est l'un des compositeurs les plus influents du XXIème siècle. Né en 1948 dans le Suffolk en Angleterre, il étudie la peinture et la musique expérimentale à l'école d'art de Winchester. Il se passionne pour l'art conceptuel et se penche sur les recherches sonores de John Cage et Steve Reich, dont il s'inspire pour ses premières créations expérimentales. En 1971, il rejoint le groupe de glam-rock Roxy Music, où son rôle évolue au fil des années. Assigné en premier lieu à la table de mixage, il chante dans les chœurs avant de devenir le claviériste attiré avec son synthétiseur **EMS VCS3**. En raison de son incompatibilité relationnelle avec le chanteur Bryan Ferry, il quitte Roxy Music.

En 1978, il bouleverse le destin de la musique électronique à venir, en lui accordant un pouvoir introspectif dont s'inspirent certaines branches de la synthwave. Avec son album **Music for Airports** produit par Conny Plank, il invente le style « ambient » qui définit une musique réflexive, à l'atmosphère minimaliste et froide. En 1984, il affûte ses expérimentations ambient avec **Thursday Afternoon** : opus constitué d'un unique morceau d'une heure que la technologie émergente autorise sur CD. Il collabore avec de nombreux musiciens, et s'illustre par ses talents en réalisation artistique notamment pour la trilogie berlinoise de David Bowie composée de **Low** et **Heroes** en 1977, puis de **Lodger** en 1979.

En 1984, David Lynch adapte le premier tome du cycle de Dune écrit par Frank Herbert. Brian Eno est invité en tant que producteur de la bande-originale du film, enregistrée avec le groupe de rock américain Toto et l'Orchestre symphonique de Vienne. Tous les morceaux sont composés par Toto à l'exception de « Prophecy Theme » qui hante le film par sa dimension irréelle, plongeant l'auditeur dans un univers résolument ambient.

DISCOGRAPHIES SÉLECTIVES

TANGERINE DREAM :

- *Rubycon* (1975)
- *Sorcerer* (1978)

VANGELIS :

- *Earth* (1973)
- *Heaven and Hell* (1975)
- *Albedo 0.39* (1976)
- *Spiral* (1977)
- *Beaubourg* (1978)
- *Les Charriots de feu* (1981)
- *Blade Runner* (1982)

BRIAN ENO :

- *Music For Airports* (1978)
- *Thursday Afternoon* (1984)

Retrouvez la playlist spéciale "MUSICALECRAN", composé des titres cultes de ces chanteuses, sur la chaîne Youtube des Musicophages.

LES MUSICOPHAGES

centre de ressource des musiques actuelles

LES MUSICOPHAGES

Quelles sont les activités des Musicophages, le centre de ressource des Musiques Actuelles ?

- **Patrimoine** : Conservation et valorisation des supports nationaux et internationaux des Musiques Actuelles (fanzines, magazines, CD, vinyles, affiches, archives personnelle et publique, presse).
- **Édition** : Créations d'expositions, édition de livres, rédaction de livrets ressources, de livrets pédagogiques, d'articles de fonds édités sur un webzine dédié. Créations d'applications interactives. Études et analyses.
- **Formation** : Professionnalisation et structuration de la filière des Musiques Actuelles. Formation PANAMA. Formation des bibliothécaires à la médiation autour d'expositions.

Contactez notre équipe :

mail : contact@musicophages.org

téléphone : 09 72 91 04 93

site internet : musicophages.org.

webzine : musicophages.com

Cet article est créé par **Les Musicophages** et mis à disposition sous licence Creative Common **Attribution 4.0 International**. Il est libre d'être partagé (copié, distribué et communiqué sous tous moyens et sous tous formats) et adapté (remixé, transformé et créé pour toute utilisation).

LES MUSICOPHAGES

centre de ressource des musiques actuelles