

Art, créations, cultures	Art, espace, temps	Arts, états et pouvoir
Arts, mythes et religions	Arts, techniques, expressions	Arts, rupture, continuité

John Williams

**De l'Antiquité
Au IXe s.**

Copyrighted Material

8

From the Lucasfilm Ltd. Production "THE EMPIRE STRIKES BACK" - A Twentieth Century-Fox Release.
THE IMPERIAL MARCH
(Darth Vader's Theme)

Music by
JOHN WILLIAMS

00148

© 1980 WARNER-TAMERLANE PUBLISHING CORP and BANTHA MUSIC
All Rights Administered by WARNER-TAMERLANE PUBLISHING CORP
All Rights Reserved

**Du IXes.
à la fin
du XVIIe
s.**

**XVIIIe et
XIXe s.**

**Le XXe
siècle et
notre
époque**

Imperial March (B.O. de Star Wars)

Arts de l'espace	Arts du langage	Arts du quotidien
Arts du son	Arts du spectacle vivant	Arts du visuel

Brève biographie de l'auteur :

John Towner Williams est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain, né le 8 février 1932 à New York, États-Unis. Il est principalement connu pour ses musiques de films. On lui doit le renouveau des bandes originales symphoniques avec ce qui reste son œuvre la plus célèbre, la musique de la saga *Star Wars*. Il est quasiment le compositeur attitré de Steven Spielberg et de George Lucas. Dans une carrière qui s'étend sur six décennies, Williams a composé un grand nombre des plus célèbres musiques de films de l'histoire d'Hollywood, notamment *Star Wars*, *Superman* et *Harry Potter*.

Contexte (historique, social, artistique ... :

George Lucas envisageait, pour *Star Wars*, de recourir à une bande originale proche de celle de 2001 : *l'odyssée de l'espace*, à savoir une collection de morceaux préexistants ; il pensait que seules des œuvres classiques pouvaient convenir au genre de la saga épique.

Lucas était attaché à son idée de départ d'œuvres classiques. Il demande à Williams de s'inspirer de Felix Mendelssohn, Piotr Tchaïkovski, Gustav Holst et surtout Richard Wagner : l'affaire tombe à pic, puisque Williams, alors que l'époque est au rock et à la musique expérimentale, a déjà réintroduit dans ses propres productions le concept du *leitmotiv*, développé par Wagner et qui avait investi les musiques des films de l'âge d'or d'Hollywood.

Avec toutes ces références, Williams compose un véritable chef-d'œuvre, et la musique prend une place prépondérante, interagissant avec les images, appelée parfois à soutenir l'action et à préparer le spectateur avant celle-ci (*The Asteroid Field*), à créer l'émotion (avec l'incrustation du thème de la Force dans *Binary Sunset*) ou des atmosphères (avec les trompettes de *Imperial March*)...

Analyse de l'œuvre

La Marche impériale ou *Darth Vader's Theme* (épisodes I, II, III, V et VI) : le thème qui représente le système totalitaire de l'Empire galactique dans son ensemble, et Dark Vador en particulier.

Clairement inspirée par le *Mars* de Gustav Holst, elle en reprend certaines caractéristiques. Il s'en dégage ainsi le même sentiment martial grâce notamment :

- à l'utilisation de l'ostinato rythmique
- à la prédominance des cuivres et des percussions

Mais Williams, à la différence de Holst, construit un thème symbole du mal et de forces imaginaires. Holst devait représenter, de façon prémonitoire, toute la tragédie et l'horreur d'une vraie guerre. Il en résulte de radicales différences quant à la dramatisation ressentie :

- là où Holst utilisait un ostinato rythmique basé sur une mesure bancale à 5/4, Williams exploite et exagère le côté très carré de la mesure à 4/4
- là où Holst utilisait des nuances sans cesse progressives (crescendo-decrescendo), Williams joue des oppositions de nuances (*pp-ff*)
- les timbres de Holst sont aussi beaucoup plus recherchés, avec une palette instrumentale très large, utilisée de façon très coloriste. Williams est plus « brut » et oppose la puissance des cuivres à la subite et presque risible douceur de la flûte.

Finalement, même si le langage musical des deux compositeurs est proche, issu du post-romantisme (héritage de Wagner, Mahler, Strauss), la *Marche impériale* a un aspect infiniment moins dramatique que *Mars*.

Œuvres liées, références, etc

- Gustav Holst : *Mars* – extrait de « The Planets »
- Valloaton : *Verdun*
- U2 : *Sunday, bloody sunday*