

AIR

Original Motion Picture Score For The Virgin Suicides

Artiste: AIR

- **Année:** 2000
- **Labels:** Virgin, Virgin
- **Support:** CD
- **Résumé:** *Original Motion Picture Score for The Virgin Suicides* (2000) est la bande originale composée par AIR pour le film *The Virgin Suicides* (1999) de Sofia Coppola, adapté du roman de Jeffrey Eugenides. Cet album, premier projet cinématographique du duo français (Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel), marque un tournant dans leur carrière en fusionnant leur esthétique électronique avec une approche orchestrale et mélancolique.

Contexte de création : Sofia Coppola, impressionnée par *Moon Safari* (1998), sollicite AIR pour capturer l'atmosphère onirique et nostalgique du film, centré sur le déclin tragique des sœurs Lisbon dans l'Amérique des années 1970. La collaboration est étroite : le duo compose la musique *avant* le tournage, influençant les scènes. L'album sort en 2000, accompagné d'un EP (*The Virgin Suicides: Air on a Wire*) contenant des morceaux inédits.

Démarche artistique : AIR déconstruit leur son habituel pour adopter une **réinterprétation symphonique et minimaliste**, mêlant synthétiseurs analogiques, cordes (arrangées par David Whitaker), guitares saturées et percussions discrètes. L'ambiance oscille entre **dream pop, musique concrète et néoclassique**, avec des mélodies répétitives évoquant l'enfermement et la fuite. Des morceaux comme "Playground Love" (chanté par Gordon Tracks) ou "Highschool Lover" intègrent des voix éthérées, tandis que "Dead Bodies" utilise des chœurs d'enfants pour renforcer le thème de l'innocence perdue. Les titres instrumentaux ("Empty House", "Cemetery Party") misent sur des **textures sonores** (bruits de pas, vents, échos) pour créer une immersion sensorielle.

Réactions critiques : L'album est salué pour son **unité thématique** et sa capacité à transcender le film. Les critiques soulignent son **équilibre entre accessibilité et expérimentation**, comparant son approche à celle de Wendy Carlos ou Ennio Morricone. Certains notent une **moindre diversité** que *Moon Safari*, mais louent sa

cohérence émotionnelle. "Playground Love" devient un succès culte, souvent cité comme l'un des meilleurs morceaux d'AIR. La presse spécialisée (Pitchfork, NME) souligne son rôle dans la **renaissance des bandes originales électroniques** dans les années 2000.

Éléments sonores marquants :

- **Synthés vintage** (Moog, Mellotron) créant des nappes hypnotiques ("Bathroom Girl").
- **Rythmiques lentes et asymétriques** ("Dark Messages"), évoquant une marche funèbre.
- **Voix traitées** (réverbérations, distorsions) pour un effet spectral ("Ghost Song").
- **Ambiance "hauntologique"** : mélancolie teintée de nostalgie, avec des références aux musiques de films des années 1970 (Goblin,

Spotify: [Lien](#)

AIR

Original Motion Picture Score for

The Virgin Suicides

Pocket Symphony

Artiste: AIR

- **Année:** 2007
- **Labels:** Virgin Music, Aircheology
- **Support:** CD
- **Résumé:** *Pocket Symphony* (2007) est le quatrième album studio d'**AIR**, marqué par une **déconstruction de leur style électronique mélodique** et une exploration d'atmosphères plus sombres et expérimentales. Conçu après *Talkie Walkie* (2004), il s'inscrit dans une période de maturation du duo (Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunckel), qui cherche à **réinventer sa signature sonore** tout en conservant une esthétique cinématographique.

L'album n'est ni un remix ni une réinterprétation, mais une **création originale** influencée par des collaborations ponctuelles, dont celle du chanteur **Jarvis Cocker** (ex-Pulp) sur *One Hell of a Party*, apportant une touche vocale rock et narrative. Aucun anniversaire ou événement spécial n'est associé à sa sortie, mais il reflète une **volonté de rupture** avec les attentes post-*Moon Safari* (1998), leur œuvre la plus acclamée.

Démarche artistique : AIR y adopte une **approche fragmentée**, mêlant beats électroniques minimalistes (*Left Bank*), nappes synthétiques éthérées (*Napalm Love*), et incursion de guitares saturées (*Once Upon a Time*). Les morceaux jouent sur des **contrasts dynamiques**, alternant entre mélancolie (*Somewhere Between Waking and Sleeping*) et énergie rythmique (*Mer du Japon*). Les voix, souvent traitées en écho ou distordues, servent de textures plutôt que de mélodies centrales. L'album intègre aussi des **éléments acoustiques** (piano, cordes) pour adoucir l'électronique, créant une ambiance à la fois **nostalgique et futuriste**.

Réactions critiques : L'accueil est **mitigé**. Certains saluent la **maturité artistique** et l'audace des expérimentations (*Pitchfork* souligne les "paysages sonores hypnotiques"), tandis que d'autres regrettent un **manque de cohésion** ou de tubes immédiats, comparé à *Moon Safari*. Les points forts retenus incluent la **profondeur atmosphérique** (*Lost Message*) et la collaboration avec Cocker, perçue comme un moment de grâce. Les critiques soulignent aussi une **distance émotionnelle** volontaire, loin du lyrisme accessible des débuts.

Éléments sonores marquants :

- **Beats** : Rythmiques **glitchées** (*Redhead Girl*) ou **tribales** (*Mer du Japon*), souvent en arrière-plan.
- **Textures** : Utilisation de **bruits blancs**, de **synthés analogiques** (inspirés des années 1970) et de **samples vocaux** traités (*Up in the Sky*).
- **Voix** : Présentes de manière **éparse** (chœurs éthérés, murmures), avec des paroles abstraites ou oniriques.
- **Ambiance** : **Cinématographique** (évocations de road movies, de rêves fiévreux), entre **krautrock** (*Alpha Beta Gaga*) et **ambient** (*Anvil Chorus*).

L'album se conclut

Spotify: [Lien](#)

Love 2

Artiste: AIR

- **Année:** 2009
- **Labels:** Virgin Music, Aircheology
- **Support:** CD
- **Résumé:** Love 2 (2009) est une **réinterprétation** de l'album Love (1995) du duo français **Les Rita Mitsouko**, produite par **AIR** (Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel) à l'occasion du **20e anniversaire** de l'original. Commandé par le label **Barclay**, le projet s'inscrit dans une série de rééditions célébrant l'héritage du groupe, avec une approche radicalement moderne.

AIR adopte une **déconstruction méthodique** des titres, réduisant souvent les morceaux à leurs éléments mélodiques ou rythmiques essentiels avant de les rassembler. Leur démarche mêle **minimalisme électronique**, textures atmosphériques et beats syncopés, tout en intégrant des **instruments acoustiques** (piano, cordes) pour créer un dialogue entre passé et présent. Les voix de **Catherine Ringer** (chanteuse des Rita Mitsouko) sont parfois **découpées, étirées ou traitées en écho**, renforçant une ambiance onirique et mélancolique.

L'album conserve la **structure originale** (12 titres) mais en altère profondément l'identité : "Les Histoires d'A." devient une ballade électronique aux nappes synthétiques, "C'est comme ça" gagne en groove grâce à des **basses pulsatives**, tandis que "Singing in the Shower" se transforme en une pièce ambiante aux **arpèges cristallins**. Les **rythmiques** oscillent entre house discrète ("Andy") et downtempo ("Le Petit Train"), avec une préférence pour les **breaks asymétriques** et les percussions feutrées.

La réception critique souligne un **accueil contrasté** : certains saluent l'audace de la réinterprétation, notamment la **cohérence atmosphérique** et la modernité des productions, tandis que d'autres regrettent l'absence de l'énergie rock et du côté théâtral des Rita Mitsouko. Les points forts relevés incluent la **réinvention de "Marcia Baïla"** (version planante aux cordes éthérrées) et l'équilibre entre **nostalgie et innovation**, bien que certains puristes jugent l'album trop éloigné de l'esprit original.

Les **textures sonores** marquantes incluent l'usage de **synthétiseurs analogiques** (Moog, ARP), des **boucles vocales traitées** en fond sonore, et des **ambiances spatialisées** (réverbérations longues, effets de delay). L'album cultive une

esthétique cinématographique, entre rêve éveillé et mélancolie urbaine, avec des influences allant de la **musique concrète** à l'IDM. *Love 2* se positionne ainsi comme une **œuvre autonome**, bien plus qu'un simple remix, offrant une lecture **abstraite et contemplative** d'un classique de la pop française.

Spotify: [Lien](#)

Le Voyage Dans La Lune

Artiste: AIR

- **Année:** 2012
- **Labels:** Virgin, Aircheology, Revolvair
- **Support:** CD
- **Résumé:** **Le Voyage Dans La Lune** (2012) est une **réinterprétation** de la bande originale du film muet *Le Voyage dans la Lune* (1902) de Georges Méliès, composée par **AIR** (Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel) à l'occasion du **centenaire du film**. L'album, commandé par la **Fondation Groupama Gan pour le Cinéma** et le **Festival de Cannes**, accompagne une version restaurée du film, projetée en 2011 avec une performance live du duo.

Contexte de création L'œuvre s'inscrit dans un **hommage collectif** à Méliès, avec une demande explicite de moderniser la musique tout en respectant l'esprit onirique et fantastique du film. AIR, connu pour ses atmosphères électroniques mélancoliques (*Moon Safari*, 1998), est choisi pour son aptitude à mêler **nostalgie et innovation**. Le projet coïncide avec les **15 ans du groupe**, marquant un retour à une esthétique cinématographique après des albums plus pop (*Pocket Symphony*, 2007).

Démarche artistique AIR **déconstruit** l'approche traditionnelle des musiques de film muet (orchestres symphoniques) pour proposer une **réinterprétation électronique et minimaliste**. L'album alterne :

- **Pistes instrumentales** (piano, orgue, guitares saturées) évoquant le surréalisme de Méliès.
- **Textures synthétiques** (nappes éthérées, beats discrets) créant une ambiance à la fois **rétro-futuriste** et intemporelle.
- **Silences et ruptures** pour souligner les séquences visuelles (ex. : l'impact du projectile dans l'œil de la Lune). Les thèmes sont **cycliques**, avec des leitmotifs récurrents (comme le motif du "voyage"), mais traités avec des **distorsions modernes** (effets de réverbération, samples subtils).

Réactions critiques L'accueil est **globalement positif**, saluant l'**audace** de la réinterprétation. Les critiques relèvent :

- Une **cohérence forte** avec l'univers visuel de Méliès, malgré l'absence de partition originale à respecter.

- Des **comparaisons avec Moon Safari** pour son côté rêveur, mais avec une **maturité accrue** (moins de naïveté, plus de profondeur sonore).
- Certains regrettent un **manque de variété rythmique**, les morceaux restant souvent dans des tempos lents.
- L'album est loué pour son **équilibre entre hommage et originalité**, évitant l'écueil du pastiche ou de la simple illustration.

Éléments sonores marquants

- **Ambiance** : Dominée par des **synthés analogiques** (inspirés des années 1970) et des **cordes filtrées**, créant une sensation de flottement.
- **Voix** : Absentes à l'exception de chœurs éthérés ("Seven Stars", avec la chanteuse **Victoria Legrand

Spotify: [Lien](#)

Talkie Walkie

Artiste: AIR

- **Année:** 2004
- **Labels:** Parlophone
- **Support:** Vinyle
- **Résumé:** *Talkie Walkie* (2004) est le troisième album studio d'AIR, duo français d'électronique composé de Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel. Voici son résumé en 30 lignes :

Contexte : Sorti après *10 000 Hz Legend* (2001), *Talkie Walkie* marque un tournant vers une approche plus minimalistre et mélodique. Enregistré entre 2002 et 2003, il bénéficie d'une collaboration avec le batteur Tony Allen (ex-Fela Kuti) et le chanteur Beck sur *The Cosmic Game*. L'album s'inscrit dans une période de maturation artistique, avec une production épurée et des influences pop, psychédéliques et krautrock.

Démarche artistique : AIR y déconstruit ses codes précédents en privilégiant des structures simples, des harmonies vocales (notamment via des chorales enfantines) et des textures organiques (pianos, guitares acoustiques). Les synthétisés restent présents mais discrets, servant l'atmosphère plutôt que la virtuosité technique. Des titres comme *Cherry Blossom Girl* ou *Alpha Beta Gaga* illustrent cette recherche de légèreté et de nostalgie, mêlant électro douce et folk.

Réactions critiques : À sa sortie, *Talkie Walkie* est salué pour sa cohérence et son accessibilité, contrastant avec l'expérimentation de *10 000 Hz Legend*. Les critiques soulignent son équilibre entre simplicité et sophistication, bien que certains regrettent un manque d'audace. *Pitchfork* et *NME* le qualifient d'album "chaleureux" et "envoûtant", tandis que *The Guardian* vante son "charme intemporel". Il est souvent considéré comme leur œuvre la plus aboutie.

Éléments sonores marquants :

- **Voix :** Utilisation de chœurs enfantins (*Cherry Blossom Girl*), voix traitées en écho (*Venus*), et collaborations vocales (Beck sur *The Cosmic Game*).
- **Rythmiques :** Beats discrets mais groovy (*Alpha Beta Gaga*), influences afrobeat via Tony Allen (*Surfing on a Rocket*).
- **Textures :** Nappes de synthé aérées (*Mike Mills*), pianos répétitifs (*Universal Traveler*), guitares satinées (*Biological*).