

The 'crystal-song' in contemporary French cinema

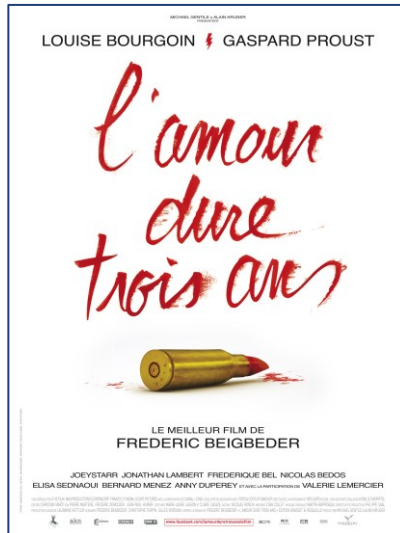
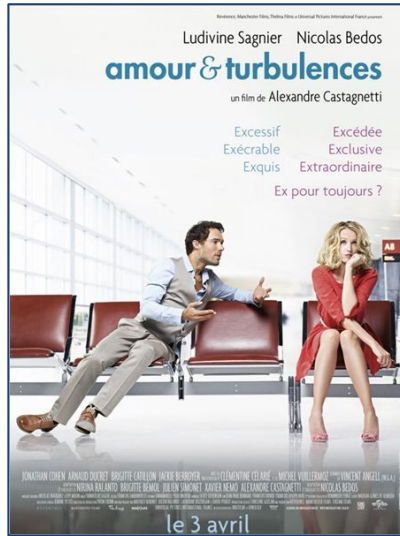
Phil Powrie

Outline of session

1. Defining the crystal-song: *Amour & turbulences* (2013)
2. Non-diegetic combined songs: *On voulait tout casser* (2015)
3. The diegetic repeated song: *Nos plus belles vacances* (2012), *Une nouvelle amie* (2014)
4. The diegetic composer song: *L'amour dure trois ans* (2012)
5. The diegetic singer song: *Salaud, on t'aime* (2014)
6. The long diegetic song: *Bande de filles* (2014)

The films

Studies
In
French
Cinema

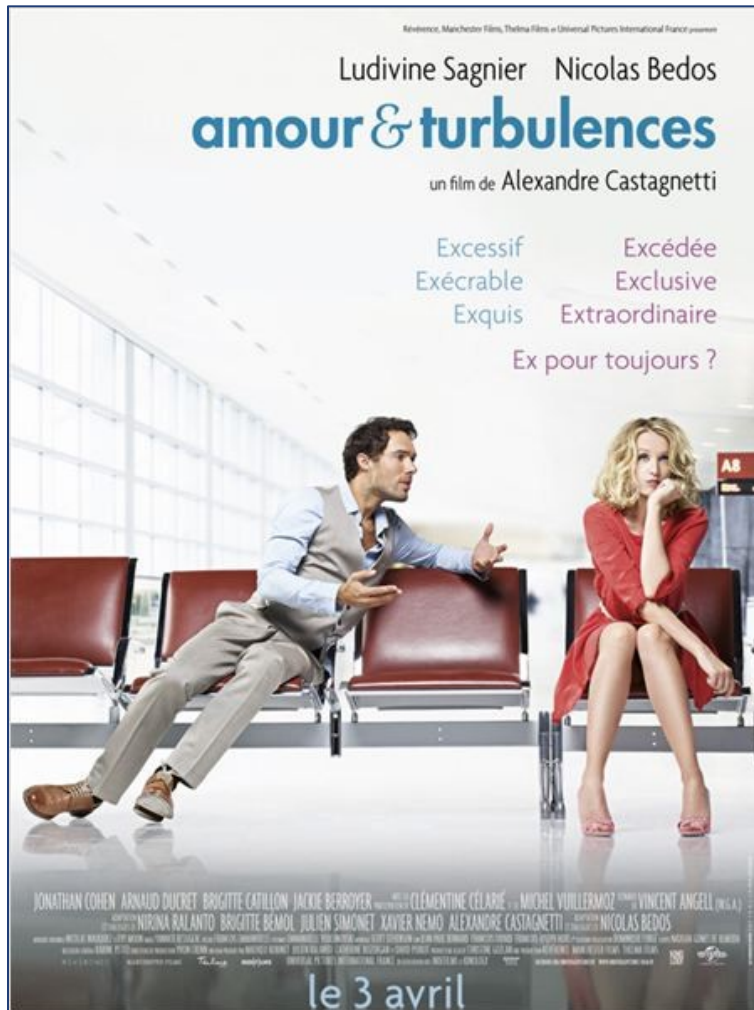
1

Defining the crystal-song: *Amour & turbulences*

Amour & turbulences (Alexandre Castagnetti, 2013)

353, 271 spectators

Studies
In
French
Cinema

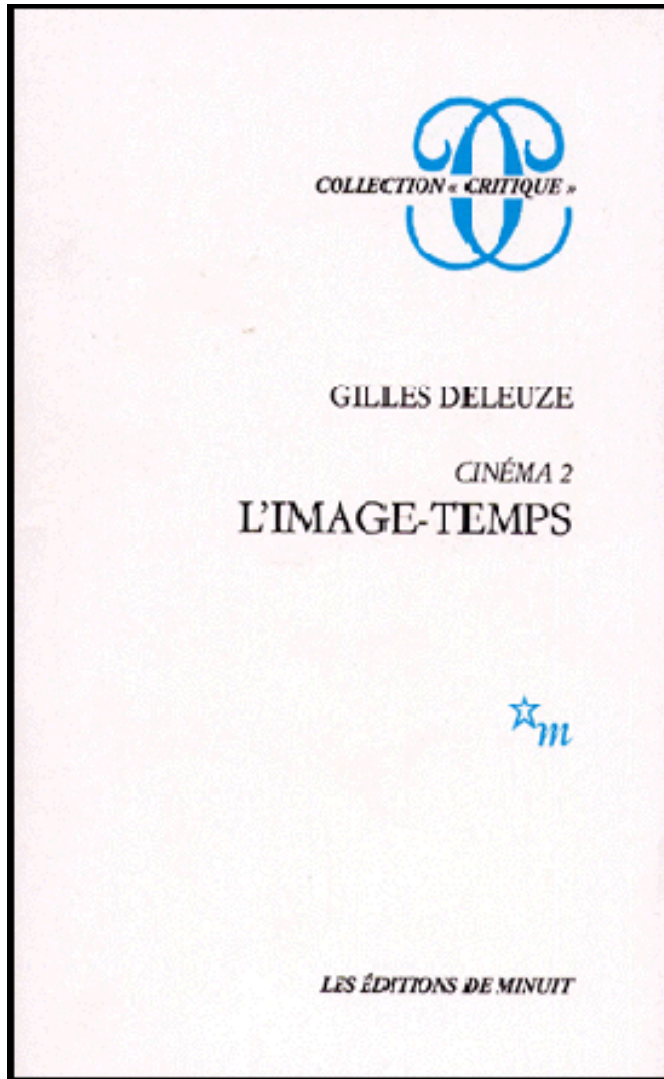
Brigitte Bardot, 'Ne me laissez pas l'aimer' (1964)

Amours & turbulences: the 'turbulence' of split screens

Deleuze's 'image-cristal'

Ce que nous voyons dans le cristal, ce n'est plus le cours empirique du temps comme succession de présents, ni sa représentation indirecte comme intervalle ou comme tout, c'est sa présentation directe, son dédoublement constitutif en présent qui passe et passé qui se conserve, la stricte contemporanéité du présent avec le passé qu'il sera, du passé avec le présent qu'il a été (1985, p.358).

[What we see in the crystal is no longer the *empirical* progression of time as succession of presents, nor its indirect representation as interval or as whole; it is its direct presentation, its constitutive dividing in two into a present which is passing and a past which is preserved, the strict contemporaneity of the present with the past that it will be, of the past with the present that it has been (1989, p.274).]

Deleuze on *Le Jour se lève* (1939)

L'image actuelle a elle-même une image virtuelle qui lui correspond comme un double ou un reflet ... Il y a formation d'une image biface, actuelle *et* virtuelle (1985, pp.92–93).

[The actual image itself has a virtual image which corresponds to it like a double or a reflection ... There is a formation of an image with two sides, actual *and* virtual (1989, p.68).]

Deleuze on *Lola Montès* (1955)

Le dédoublement des temps, qui fait passer tous les présents et les fait tendre vers le cirque comme vers leur avenir, mais aussi conserve tous les passés et les met dans le cirque comme autant d'images virtuelles ou de souvenirs purs (1985, p.112).

[A secondary procedure...what counts ... [is] the dividing in two of time, which makes all the presents pass and makes them tend towards the circus as if towards their future (1989, p.84).]

Deleuze on mirrors

L'image en miroir est virtuelle par rapport au personnage actuel que le miroir saisit, mais elle est actuelle dans le miroir qui ne laisse plus au personnage qu'une simple virtualité et le repousse hors champ (1985, pp.94–95).

[The mirror-image is virtual in relation to the actual character that the mirror catches, but it is actual in the mirror which now leaves the character with only a virtuality and pushes him back out-of-field (1989, p.70).]

Split mirrors

Brigitte Bardot, 'Ne me laisse pas l'aimer' (1964)

Ne me laisse pas l'aimer
– Pourtant **c'est lui que tu veux**
Ne me laisse pas l'aimer
– Et tu m'oublies peu à peu
Ne me laisse pas l'aimer
– Je sais qu'un jour viendra, tu
tomberas dans ses bras!

Ne me laisse pas l'aimer
– Mais il est déjà trop tard
Ne me laisse pas l'aimer
– Mais **tu l'aimes déjà**
Ne me laisse pas l'aimer
– Un jour, il fera mouche, tu
tomberas sur sa bouche!

Tu ne peux pas résister
Quand il vient te parler
Je vois tes yeux
Qui s'accrochent à ses yeux
Non, tu ne peux pas résister
Il sait que **c'est plus fort que toi**
Et comme il te veut
Un jour, il t'aura

Ne me laisse pas l'aimer
– Mais **tu te prends à son jeu**
Ne me laisse pas l'aimer
– Il est bien trop dangereux
Ne me laisse pas l'aimer
– Oh non, tu ne vois pas comme il
s'amuse de toi!

Ne me laisse pas l'aimer
– Il ne faut plus le revoir
Ne me laisse pas l'aimer
– Il fera ton désespoir
Ne me laisse pas l'aimer
– Jamais, oh non jamais, ne le revois
plus jamais!

Ne me laisse pas l'aimer
– Il ne faut plus le revoir

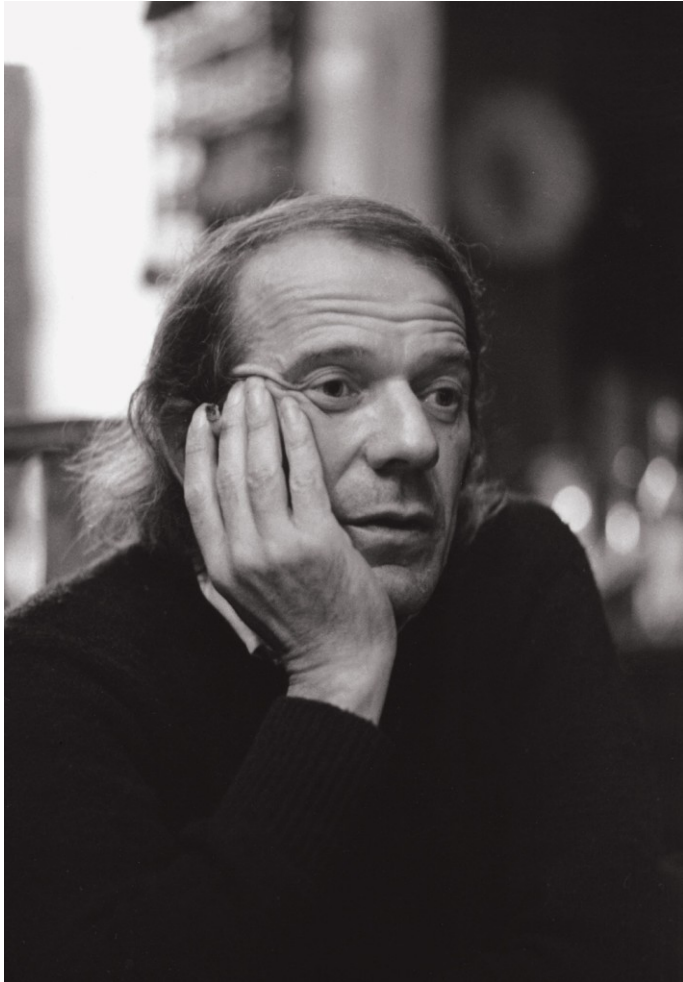

Image-cristal parfaite où les miroirs multipliés ont pris l'actualité des deux personnages qui ne pourront la reconquérir qu'en les brisant tous, se retrouvant côte à côte et se tuant l'un l'autre (1985, p.94).

[A perfect crystal-image where the multiple mirrors have assumed the actuality of the two characters who will only be able to win it back by smashing them all, finding themselves side by side and each killing the other (1989, p.70).]

L'image-cristal n'est pas moins sonore qu'optique ...
Le galop et la ritournelle, c'est ce qu'on entend dans
le cristal, comme deux dimensions du temps
musical, l'un étant la précipitation des présents qui
passent, l'autre l'élévation ou la retombée des
passés qui se conservent (1985, pp. 122–123).

[The crystal-image is as much a matter of sound as
it is optical ...The gallop and the ritornello are what
we hear in the crystal, as the two dimensions of
musical time, the one being the hastening of the
presents which are passing, the other the raising or
falling back of pasts which are preserved (1989, 92–
93).]

Deleuze on the ritornello in Renoir

Pour Renoir, la force de la vie est du côté des présents qui s'élancent vers l'avenir, du côté du galop ... tandis que la ritournelle a la mélancolie de ce qui retombe déjà dans le passé (1985, p.123).

[For Renoir, the force of life is on the side of the presents which are launched towards the future, on the side of the gallop ... whilst the ritornello has the melancholy of that which is already falling back into the past (1989, p.93).]

2

Non-diegetic combined songs: *On voulait tout casser*

On voulait tout casser (Philippe Guillard, 2015)

194,859 spectators

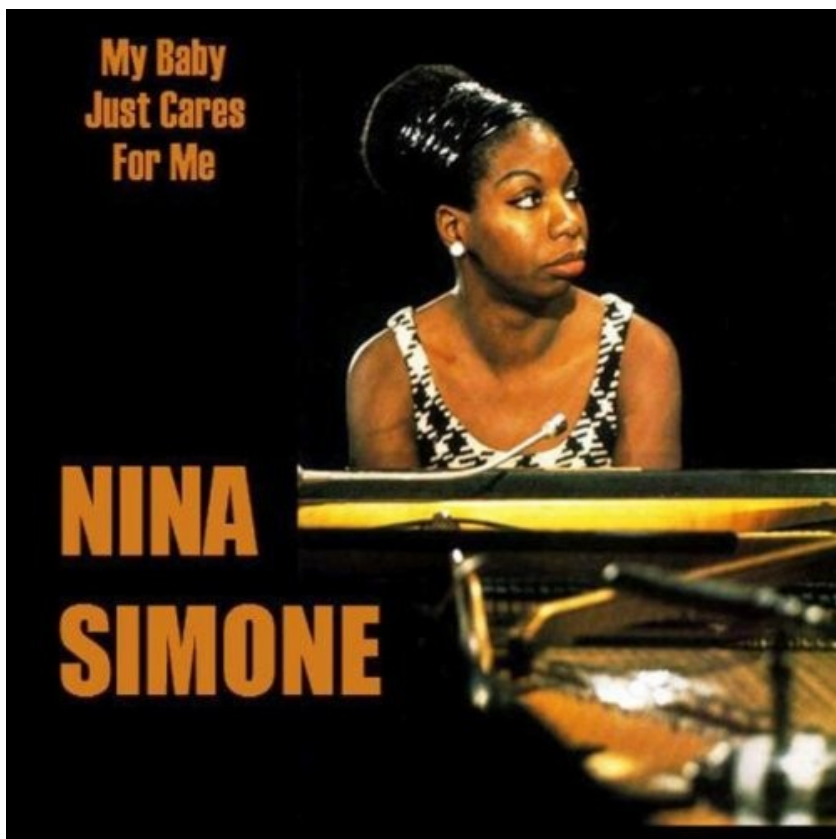
Songwriters

Maxime Lebidois and Alexandre Sookia

'My Baby Just Cares for Me' (1930)

Nina Simone (1958)/Ange Fandoh

The Tour d'Argent sequence

'Holy Water' (2013)

Jaye Kranz

The boat sequence

'Holy Water' (2013)

Jaye Kranz

I will drink the holy water

None besides

Wise to the weather

And feel the winter in my eyes

I'll close my eyes and I will ride

Sixteen feet along the winter's tide

Don't make me holler

Don't make me wait

Bring the holy water to the gate

When I close my eyes

I can hear the horses run

None beside

For me they come

I'll close my eyes and I will ride

Then like you make a rough one shine

Don't make me holler

Don't make me wait

[...]

Run horses run

There's none besides

The winter in my eyes

3

The diegetic repeated song: *Nos plus belles vacances, Une nouvelle amie*

Dave

Isabelle and a local sing 'Dix ans plus tôt'

The village fair

‘Dix ans plus tôt’ lyrics

J'aime bien les histoires/Qui me font boire/Sans désespoir,/Les mélodies carrées/Qui font danser,/Qui font aimer la vie./J'aime aussi, sur le tard,/Un piano bar/Qui meurt d'ennui,/Tous les disques oubliés/Qui font penser/Qu'on a déjà vieilli./Je n'sais plus comment finissait la chanson./J'ignorais qu'elle avait un nom./C'était la chanson du Bonheur/D'un vieil amant compositeur./Te souviens tu d'un slow,/Dix ans plus tôt,/Déjà dix ans/Tu voulais m'épouser./Quelle drôle d'idée./Tu n'avais pas quinze ans.

I like stories that drive me to drink but without despair, the neat melodies to dance to, that make you love life. I also like, later on, a piano bar, all those forgotten records that make you realise you've gotten old. I don't know how the song ended, I didn't even know the title. It was the happy song of of an old composer in love. Do you remember the slow, ten years before, already ten years, you wanted to marry me, what a funny idea, you were only fifteen.

In the Space of a Song

2011

'Hot N Cold' (2008)

Katy Perry

'Une femme avec toi' (1975)

Nicole Croisille

'Eva' sings 'Une femme avec toi' in the Amazone club

J'avais envie d'une chanson très premier degré, très simple. Les paroles étaient parfaites, avec un léger décalage de sens avec mon histoire. Quand j'ai rencontré des travestis pour faire le numéro, ils étaient très surpris de ce choix. Cette chanson est rarement utilisée dans le milieu des transformistes, ils préfèrent jouer davantage l'ironie.

[I wanted a really simple song. The lyrics were perfect, slightly out of phase with the story. When I met transvestites to perform the song, they were very surprised by this choice. This song is rarely used in trans circles, they prefer to play with irony.]

Claire 'resurrects' Virginie from her coma

Ozon on Claire's transformation

Elle qui était habillée plutôt banalement, redécouvre le plaisir de s'habiller grâce à cet homme qui se travestit ... À la fin, Claire assume sa propre féminité.

[She dressed very conventionally, but she rediscovers the pleasure in dressing thanks to this transvestite man ... In the end, Claire accepts her femininity.]

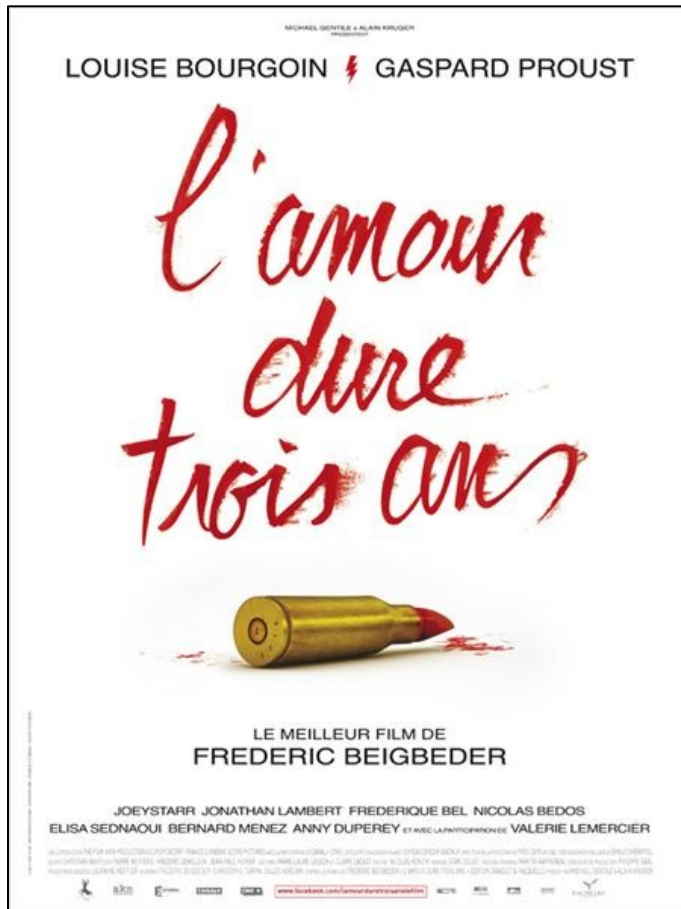

4

The diegetic composer song: *L'amour dure trois ans*

L'amour dure trois ans (Frédéric Beigbeder, 2012)

720,093 spectators

L'amour dure trois ans

Nana Mouskouri and Michel Legrand sing an English version of 'I Will Wait for You' (1963) on Marc's laptop

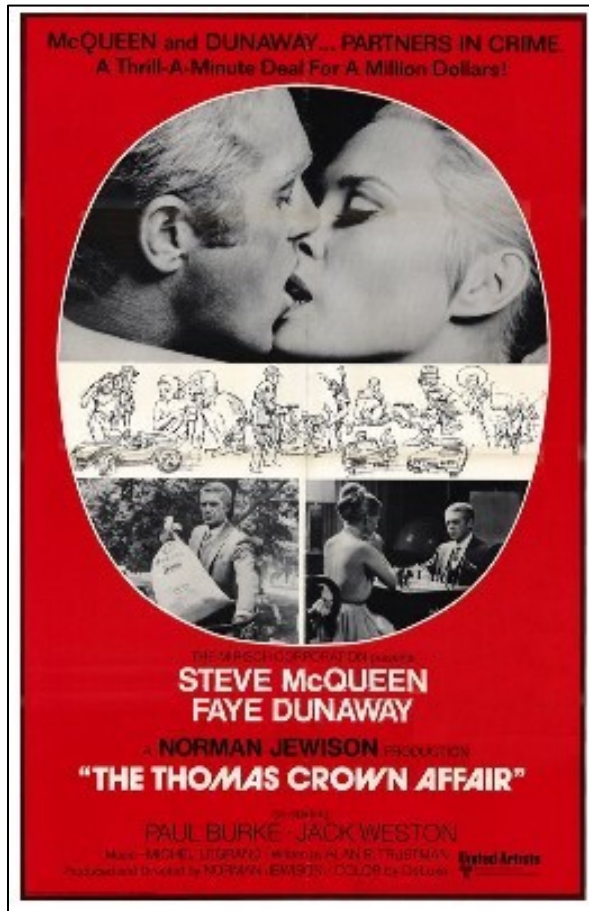
L'amour dure trois ans

'Amour, amour' from *Peau d'âne* (1970)

L'amour dure trois ans

'Chess Anybody' from *The Thomas Crown Affair* (Norman Jewison, 1968) on Alice's TV

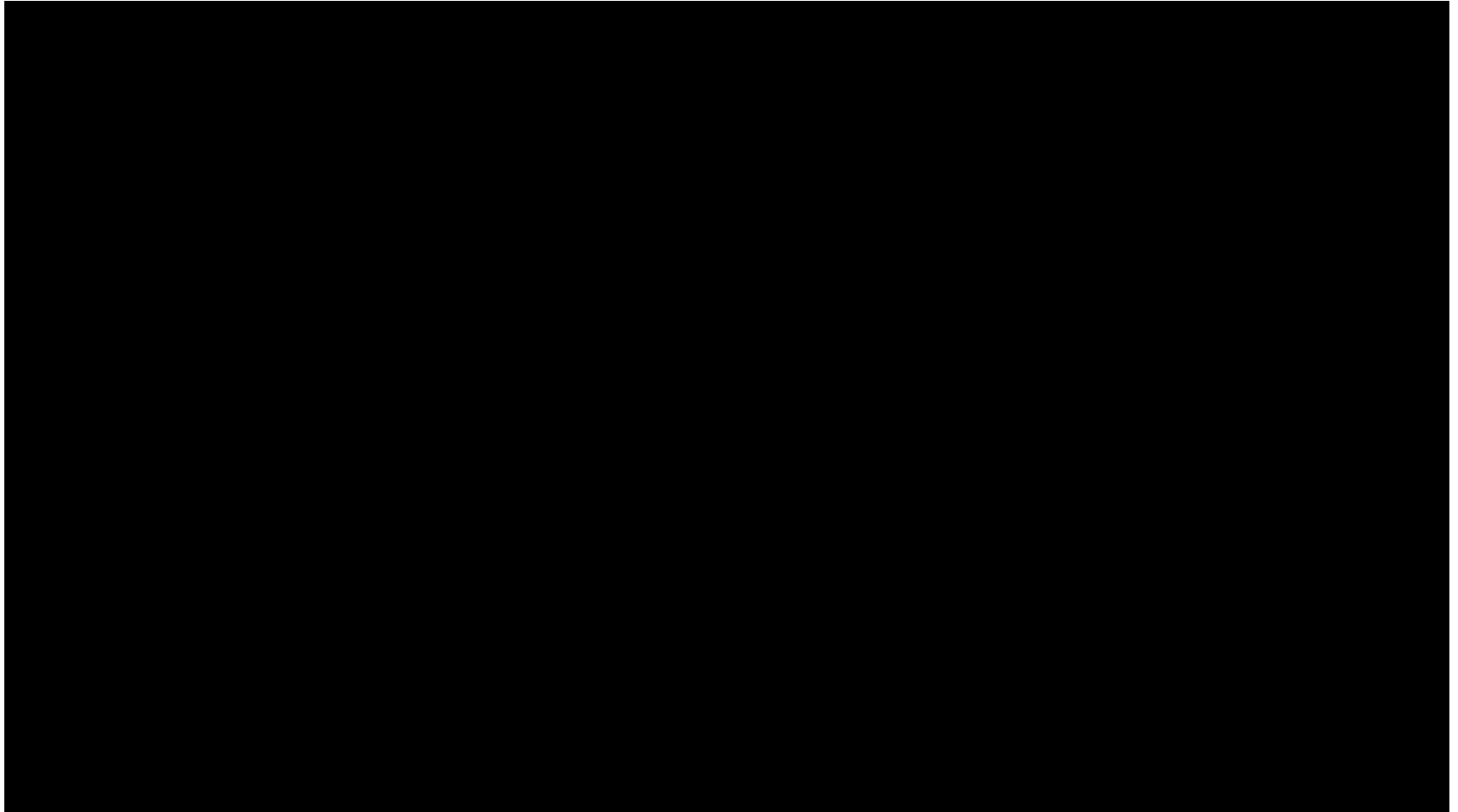
L'amour dure trois ans

The funeral (in English)

L'amour dure trois ans

The wedding (in French)

L'amour dure trois ans

'Windmills of Your Mind' from *The Thomas Crown Affair*

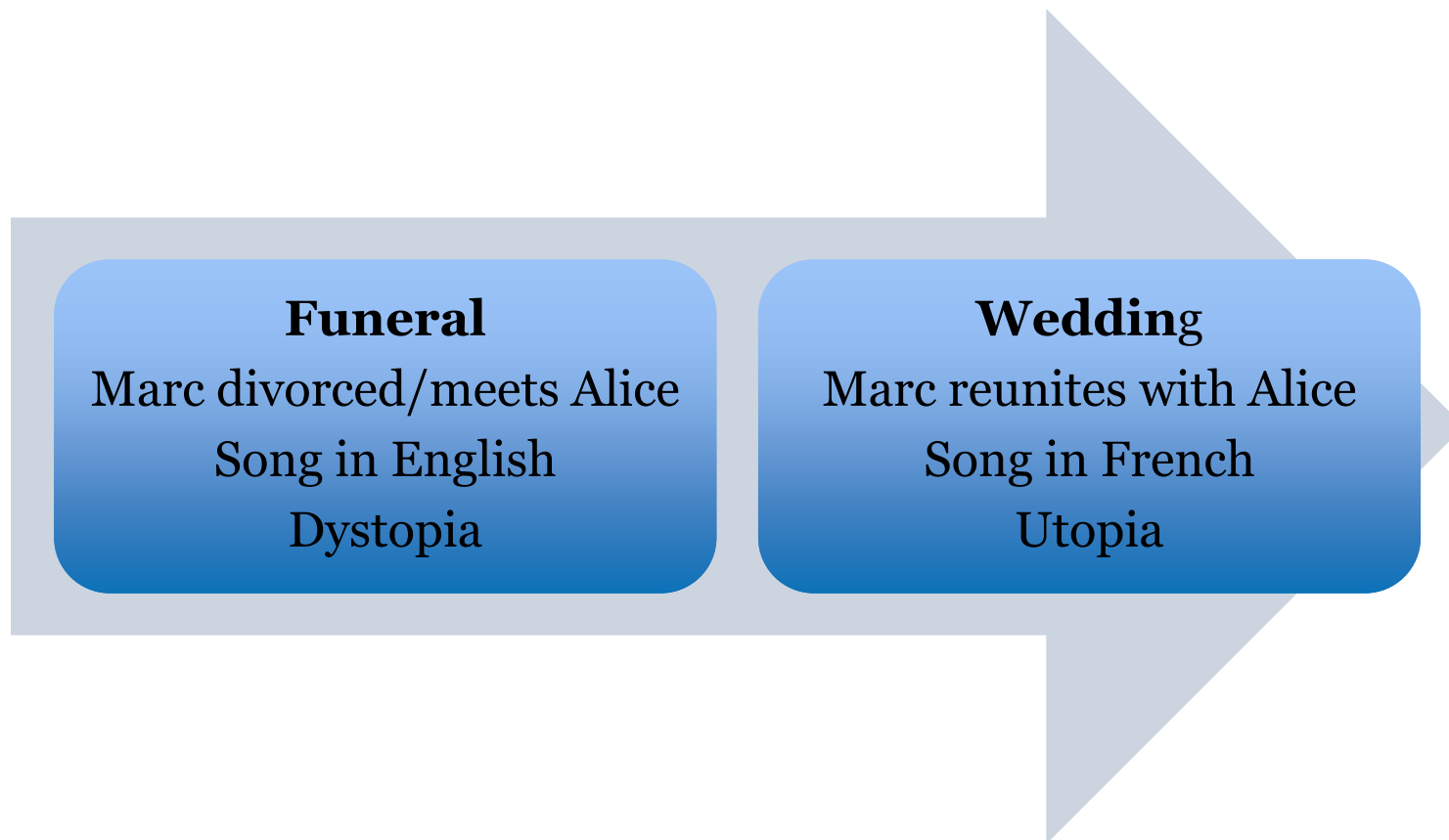
In English at the funeral

In French at the wedding

'Windmills of Your Mind'

From dystopia to utopia

'Windmills of Your Mind'

Affect

And the world is like an apple
whirling silently in space

Like the circles that you find in
the windmills of your mind!

Le voyage autour du monde d'un
tournesol dans sa fleur

Tu fais tourner de ton nom tous
les moulins de mon cœur

‘Windmills of Your Mind’

From the mind to the heart

And the world is like an apple
whirling silently in space

Like the circles that you find in the
windmills of **your mind**

Le voyage autour du monde d un
tournesol dans sa fleur

Tu fais tourner de ton nom tous les
moulins de **mon cœur**

5

The diegetic singer song: *Salaud, on t'aime*

Salaud, on t'aime (Claude Lelouch, 2014)

Dean Martin and Ricky Nelson in *Rio Bravo*

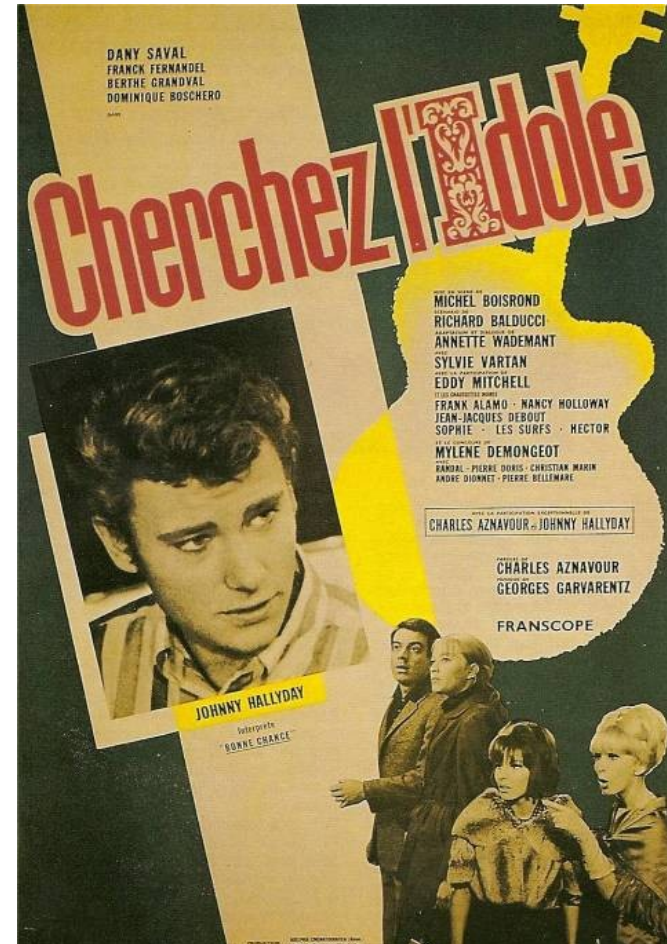

Il fallait absolument que le temps qui passe soit représenté dans ce film.

It was absolutely essential that the passage of time be represented in this film.

Johnny Hallyday and Eddie Mitchell in the 1960s

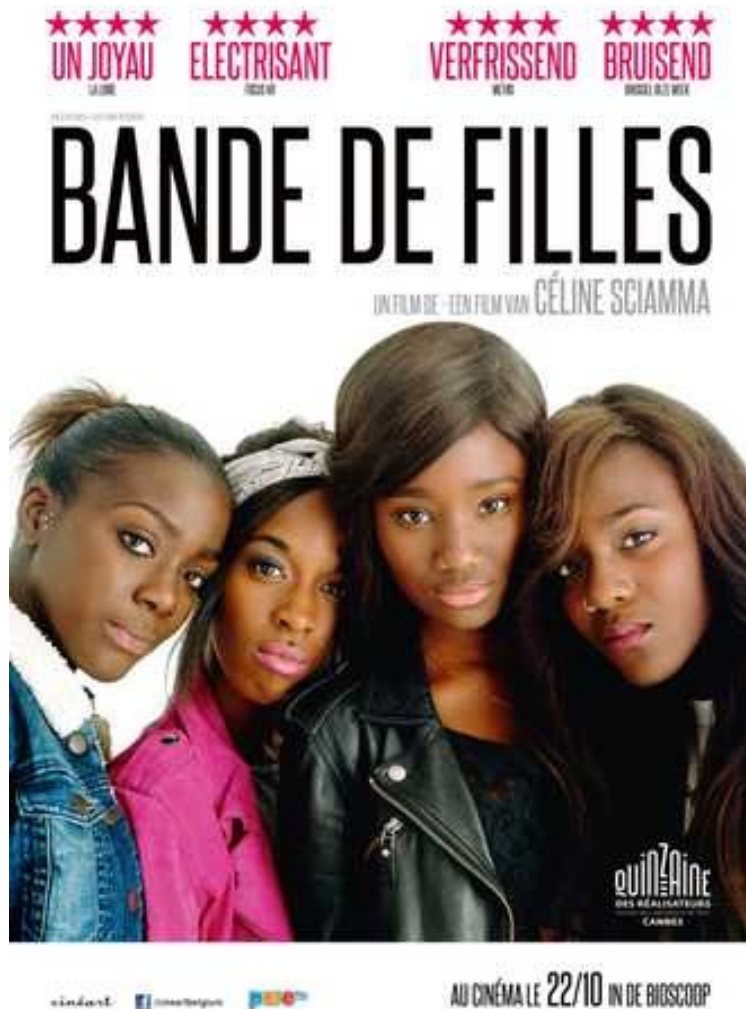

6

The long diegetic song: *Bande de filles*

Bande de filles (Céline Sciamma, 2014)

306,713 spectators

Studies
In
French
Cinema

'Diamonds' (2012)

Rihanna

The 'Diamonds' sequence

Céline Sciamma on the sequence

C'était une séquence que j'imaginai absolument iconique ... je voulais la penser comme une séquence culte, de culte, et donc tout a été mis en place pour qu'elle soit très marquante. Il y avait l'envie aussi de mettre la chanson in extenso Et puis, Rihanna, pour son caractère iconique elle-même, et puis pour la vertu du tube ... c'est à la fois une chanson du présent, vraiment, c'est le tube de l'été, et puis en même temps c'est un classique instantané.

[I imagined the sequence as absolutely iconic ... I wanted it to be a cult sequence, and so I did everything to make it exceptional. I wanted the whole of the song to be heard ... And then Rihanna because of her iconic status, and then for the song itself ... it's both a song of the present, very much so in that it was a huge hit, and then it's also an instant classic.]

Isabelle McNeill on *Bande de filles*

Journal
Studies in French Cinema >
Latest Articles

Enter keywords, authors, DOI etc.

586
Views

0
CrossRef citations

9
Altmetric

Original Articles

'Shine Bright Like a Diamond': music, performance and digitextuality in Céline Sciamma's *Bande de filles* (2014)

Isabelle McNeill
Published online: 25 Jul 2017

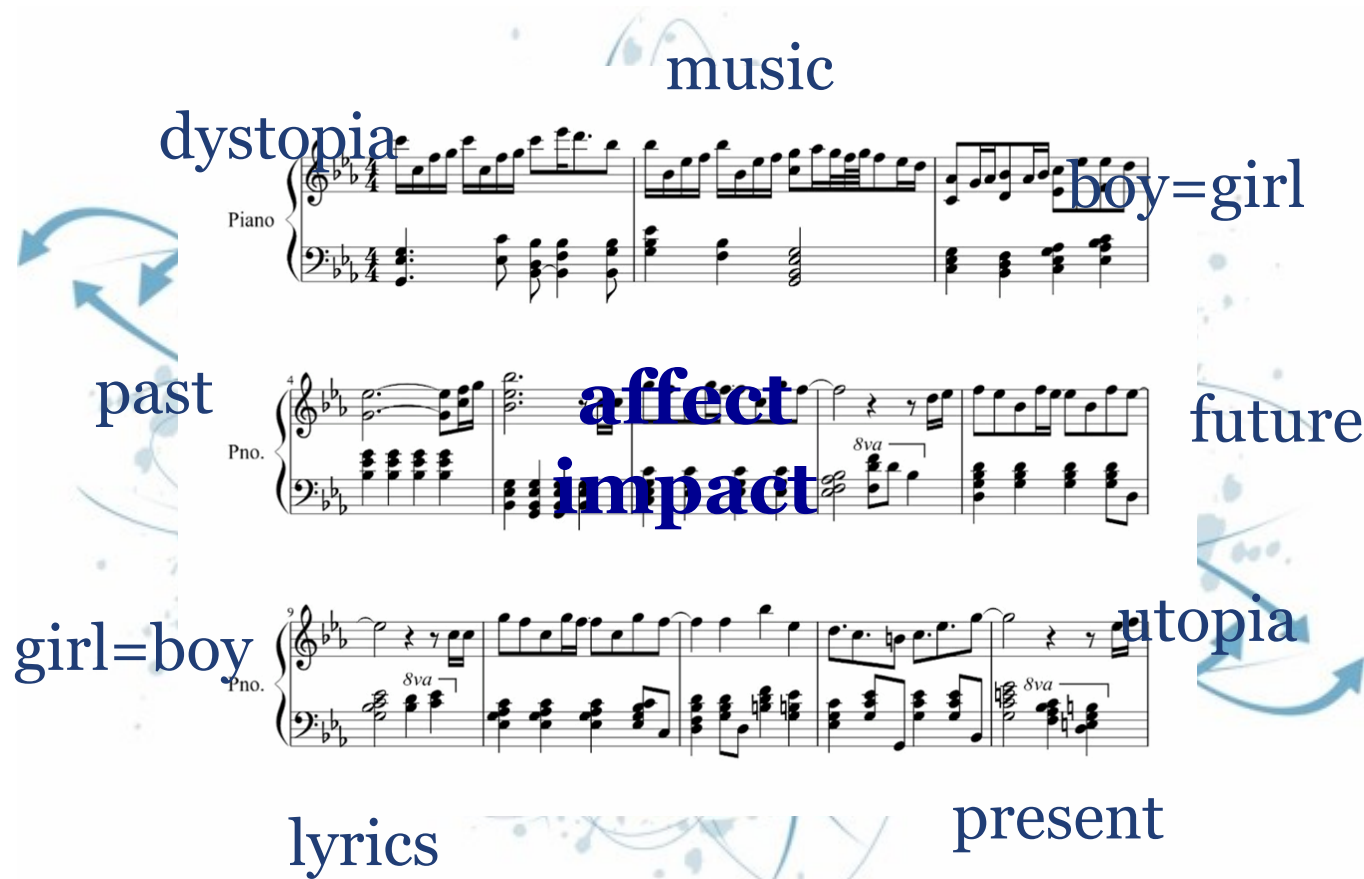
- 'The camera's proximity means the girls' movements constantly extend beyond the frame. A shallow depth of field allows them to emerge into and out of clear focus as they dance [leading to] a refusal to contain or fully display the girls as spectacle within the frame.'
- 'Through virtual networks of sound and image, the fictional world is brought into audience's world and vice versa, creating a point of intersection that is itself unstable and ambivalent.'

Conclusion

Crystal-song

The critical/crucial crossover

The image displays a musical score for 'Crystal-song' in 4/4 time, featuring piano accompaniment. The score is annotated with several key terms and concepts:

- music**: Located at the top center of the score.
- dystopia**: Located on the left side, above the first system.
- boy = girl**: Located on the right side, above the first system.
- past**: Located on the left side, above the second system.
- future**: Located on the right side, above the second system.
- girl = boy**: Located on the left side, above the third system.
- utopia**: Located on the right side, above the third system.
- lyrics**: Located at the bottom left, below the third system.
- present**: Located at the bottom right, below the third system.
- affect** and **impact**: Located in the center of the second system.

Blue arrows on the left and right sides of the score indicate a cyclical relationship between the 'past' and 'future' annotations.

‘[Music is] a kind of energy field, which surrounds the space of the film and responds to the presence of the characters ... we may speak of characters radiating music.’

Ben Winters, ‘The Non-Diegetic Fallacy: Film, Music, and Narrative Space’, *Music and Letters* 91:2, 2010, pp. 242–243.

The power of the crystal-song (1)

The crystal-song emanates from the affects of the characters and crystallises those affects.

Those affects not only arrive at the same time as the music, but the music shapes them.

The one is not the signifier and the other the signified; affects and music are always already both signifier and signified.

The power of the crystal-song (2)

It brings together soundtrack and image-track in a critical moment of utopian community and authenticity dominated by the heart rather than the mind.

The End