

Question problématique :
En quoi la musique d'un film apporte du sens à l'image ?

Séquence 1 : « Les musiques de film ! »

<https://madamemusique.netboard.me/f93witqpn1/?link=D1U6QpwO-n4w3pTy4-pYM2SVSY>

INTRODUCTION AU COURS

Quelle musique pour quel film ? Fais correspondre la musique que tu entends à l'image du film ! :

	<u>Extrait 1</u>	<u>Extrait 2</u>	<u>Extrait 3</u>	<u>Extrait 4</u>
Quel film ?	Harry Potter D. Yates / C. Columbus	Les dents de la mer S. Spielberg	Star Wars G. Lucas	Le grand bleu L . Besson
Justifie ta réponse (Instruments, Caractère musical, tempo...)	<ul style="list-style-type: none"> - Fantastique - Magie - Mystère 	<ul style="list-style-type: none"> - Horreur - Pression - Suspens - Puissance de l'orchestre 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuivres - Action - Percussions - Orchestre symphonique 	<ul style="list-style-type: none"> - Sonorités des fonds marins - Reproduction mer, océan - Atmosphère envoûtante
Conclusion : Que peux-tu dire ?	<p>La musique accompagne les moments forts de l'action.</p> <p>Le genre du film est souvent illustré par un choix d'orchestration précis et par un style musical.</p>			

I- LA DECOUVERTE DU SON AU CINEMA

◆ A- L'invention du cinématographe

A la fin du XIXe siècle, de nombreux chercheurs tentaient depuis longtemps de **mettre les images en mouvement pour recréer la vie** s'appuyant sur les progrès en photographie (apparue dans les années 1820) et en biologie humaine.

- 1895 : Invention du cinématographe par les Frères LUMIERE

Deux français, les frères **Auguste et Louis Lumière** inventent en **1895** un **appareil permettant à la fois de capturer les images et de les projeter à tous**. Ils l'appellent « **cinématographe** ». Du grec : Kinéma (mouvement), Graphein (écrire)

La première projection publique et payante du cinématographe eut lieu le **28 décembre 1895** au **Grand Café à Paris**.

Présentation de **dix films d'environ une minute chacun** dont le premier, intitulé « La sortie de « l'usine Lumière de Lyon » », montre les ouvriers et les employés des frères Lumière, propriétaires d'une usine de fabrication de matériel photo.

I- LA DECOUVERTE DU SON AU CINEMA

I- LA DECOUVERTE DU SON AU CINEMA

◇ B- La musique des films muets

- 1936 : Projection d'extrait des « Temps modernes » de Charlie Chaplin

Au début du 20ème siècle, pendant toute l'époque du **cinéma muet**, la **musique a deux fonctions** :

- Couvrir le bruit des appareils de projection
- Calmer l'angoisse de certains spectateurs plongés dans une salle obscure.

Il était d'usage qu'un pianiste suive « en direct » la projection et accompagne les scènes en s'adaptant le mieux possible aux différentes atmosphères (comique, tragique....). Parfois, le rôle était confié à un petit orchestre qui exécutait des œuvres musicales préexistantes.

I- LA DECOUVERTE DU SON AU CINEMA

◇ B- La musique des films muets

- 1936 : Projection d'extrait des « Temps modernes » de Charlie Chaplin

I- LA DECOUVERTE DU SON AU CINEMA

Il était d'usage qu'un pianiste suive « en direct » la projection et accompagne les scènes en s'adaptant le mieux possible aux différentes atmosphères (comique, tragique...). Parfois, le rôle était confié à un petit orchestre qui exécutait des œuvres musicales préexistantes.

I- LA DECOUVERTE DU SON AU CINEMA

C- Le premier film parlant

En 1927, « The Jazz singer » (le chanteur de jazz) d'Alan CROSLAND est le **premier film sonore, parlant et chantant**. Le cinéma fait désormais appel à des compositeurs spécialisés qui doivent **établir un lien entre musique et images**. La musique devient complémentaire de l'action et des événements.

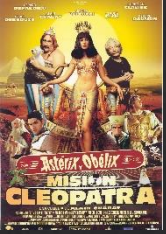

I- LA DECOUVERTE DU SON AU CINEMA

D- Deux catégories de musique apparaissent

- ◇ Pour la musique de leur film, les réalisateurs peuvent faire deux choix :
 - Celui d'utiliser une musique puisée dans le **répertoire musical** : Reprise

♪ Exemple : « **Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre** » (2002) un film réalisé par Alain Chabat. Il s'agit d'une adaptation de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre (1963) de René Goscinny et Albert Uderzo

- Celui d'utiliser une musique spécialement composée pour le film : une bande originale

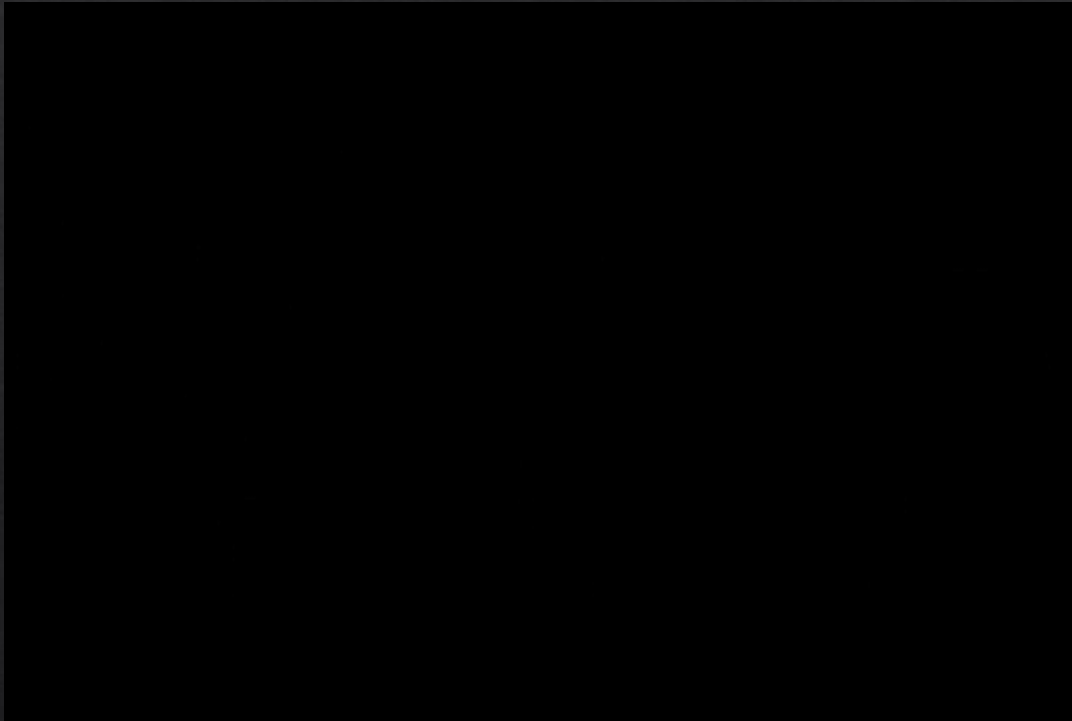
♪ Exemple : « **The Artist** » (2011) de Michel Hazanavicius. Les musiques du film ont été composées par Ludovic Bource.

I- LA DECOUVERTE DU SON AU CINEMA

D- Deux catégories de musique apparaissent

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

A- Le vocabulaire du son au cinéma

La musique au cinéma utilise un vocabulaire spécifique qu'il est nécessaire de maîtriser pour pouvoir parler de la musique de film :

- Musique diégétique « in » :

Musique entendue dont la source est visible à l'écran

- Musique diégétique « off » (Hors champ) :

Musique entendue dont la source n'est pas visible à l'écran mais présente dans l'histoire

- Musique extra-diégétique :

Musique qui n'appartient pas à l'histoire mais qui est rajoutée au montage

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

B- Fiche d'écoute

1ère écoute : découverte des différents thèmes marquants de STAR WARS : A ton avis, après écoute, quelle image correspond à quel musique ? : *Thème de la force, Han Solo et la Princesse, La marche impériale et le générique (thème principal)*

	<u>Extrait 1</u>	<u>Extrait 2</u>	<u>Extrait 3</u>	<u>Extrait 4</u>
<u>Thème ?</u>	La marche impériale	Le thème de la force	Le thème principal	Han Solo et la Princesse
				

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

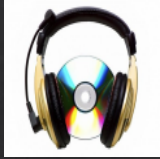

2- Ecoute principale : analyse détaillée du thème de « [La marche impériale](#) »

A- Introduction

- **Titre du film** : [The Empire Strikes Back \(Star Wars V : l'Empire contre-attaque\)](#)
- **Titre du thème entendu** : [The Imperial March](#)
- **Compositeur des musiques du film** : [John Williams \(1932-\)](#)
- **Genre** : [Musique de film](#)

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

B- Analyse : complète le tableau en entourant les bonnes réponses

- Formation instrumentale : **orchestre symphonique**
- Matériel sonore : **cuivres et percussions**

Les **percussions** et les cordes jouent un **ostinato rythmique** (rythme répétitif et régulier). Le tempo est modéré.

Ces éléments évoquent le déplacement des soldats. C'est une **marche**.

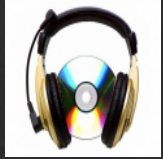
Dans la réalité, ces instruments ont eu et ont encore pour certains un rôle autre que celui d'instrument de musique lié au divertissement :

La **trompette** par exemple a longtemps servi de **moyen de communication**, pour prévenir d'un **danger** (arrivée d'ennemis), signaler **l'arrivée du roi** (homme puissant)...

On utilisait le **clairon** (petit cuivre) pour sonner **la charge** lors de combats pendant la guerre de sécession. Les percussions comme le **tambour** ou la **caisse claire** ont longtemps régulée la marche des soldats lors de déplacements de troupe (marcher « au pas »). La caisse claire est encore utilisée lors de **défilés** militaires.

Le **tambour** rythmait la cadence des rameurs sur certaines galères...

La **trompette** et la **caisse claire** sont des instruments **militaires** souvent utilisés pour représenter l'armée, la guerre, le pouvoir.

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

- Caractères essentiels : *Impressions d'ensemble* : **imposant, puissant, majestueux, guerrier, militaire, martial.**

Pour lui donner un tel caractère, John Williams utilise des éléments musicaux liés à la **guerre**.

Nuances d'ensemble : **mezzo-forte**

- Caractéristiques du thème principal : **Le thème est joué par les cuivres**

C'est une famille d'instruments à la sonorité **puissante**, avec un son très **brillant** qui apporte un caractère **majestueux** à une musique. Ces instruments sont souvent utilisés pour symboliser le **pouvoir**.

- Tempo : **moderato**

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

- Rapport à l'image : Dans la saga Star Wars, le thème de cette marche apparaît de nombreuses fois avec une orchestration différente, à un autre tempo, une autre nuance. Il symbolise l'Empire et plus particulièrement le personnage Dark Vador (Darth Vader en anglais).

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

3- Ecoutes complémentaires :

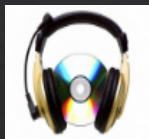
A- Le générique : le thème principal

Comme toutes les musiques de Star Wars, le thème est composé, dirigé par John Williams et interprété par le *London Symphony Orchestra*.

C'est un orchestre **symphonique** qui joue. On entend des trompettes claires et puissantes accompagnées de **percussions** mais aussi des cordes en nappes. Les cuivres sont souvent mis en avant.

Ce **thème** est sûrement le plus connu du cinéma. On le retrouve dans tous les épisodes et notamment lors des **génériques** de début et de fin.

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

B- Le thème d'Han Solo et la Princesse

Ici, on entend des **cuivres**, des nappes de violon, de la **harpe**, du basson et de la **flûte**. Ce **thème** est romantique, doux et donne un aspect frêle au personnage de la princesse.

C- Le thème de la force

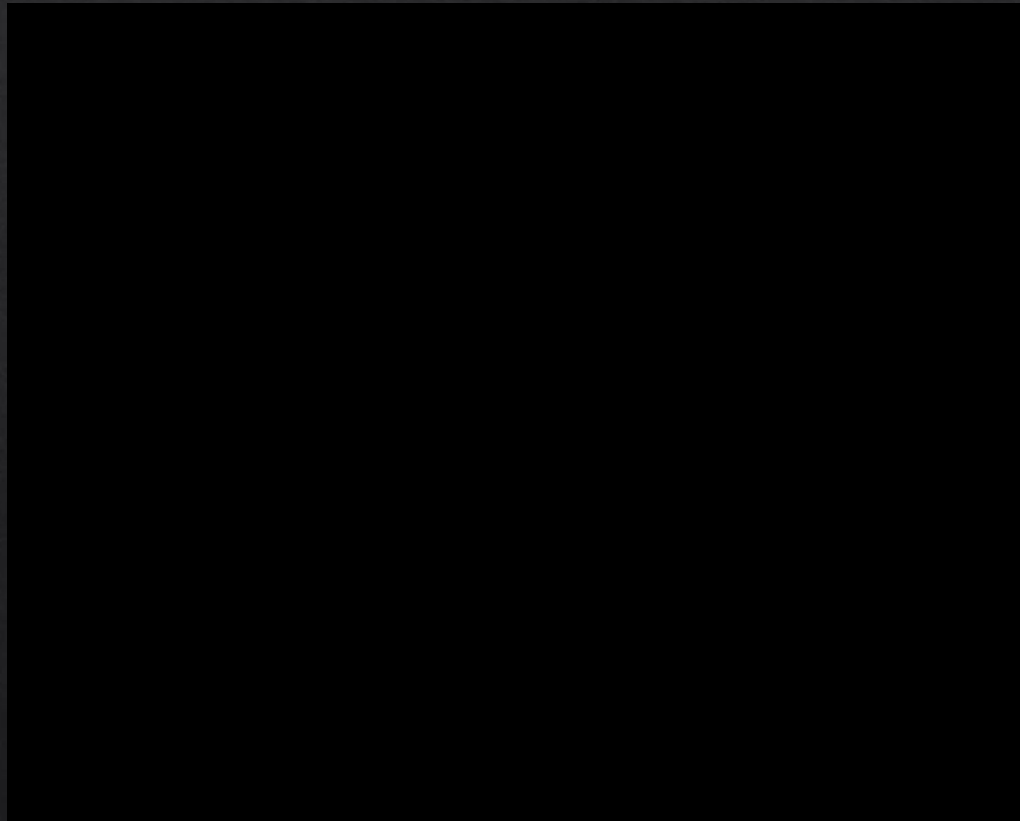
Il apparaît dans tous les épisodes. En 1977, pour **John Williams**, le thème de la **force** est également le thème des chevaliers Jedi et de l'Ancienne République. Son thème se évoque le côté lumineux que les Jedi représentent. En général, ses apparitions marquent des moments importants dans les films, symbolisés par un début **calme** et une hausse progressive de la **mélodie**.

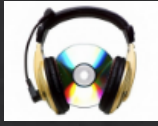

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

4- Musique diégétique in, diégétique off et extra-diégétique

- ◇ Petit exercice pour s'entraîner : D'après tous les éléments étudiés ci-dessus, indique pour chaque thème si la musique est diégétique in, diégétique off ou extra-diégétique (cf. définitions dans le cours).

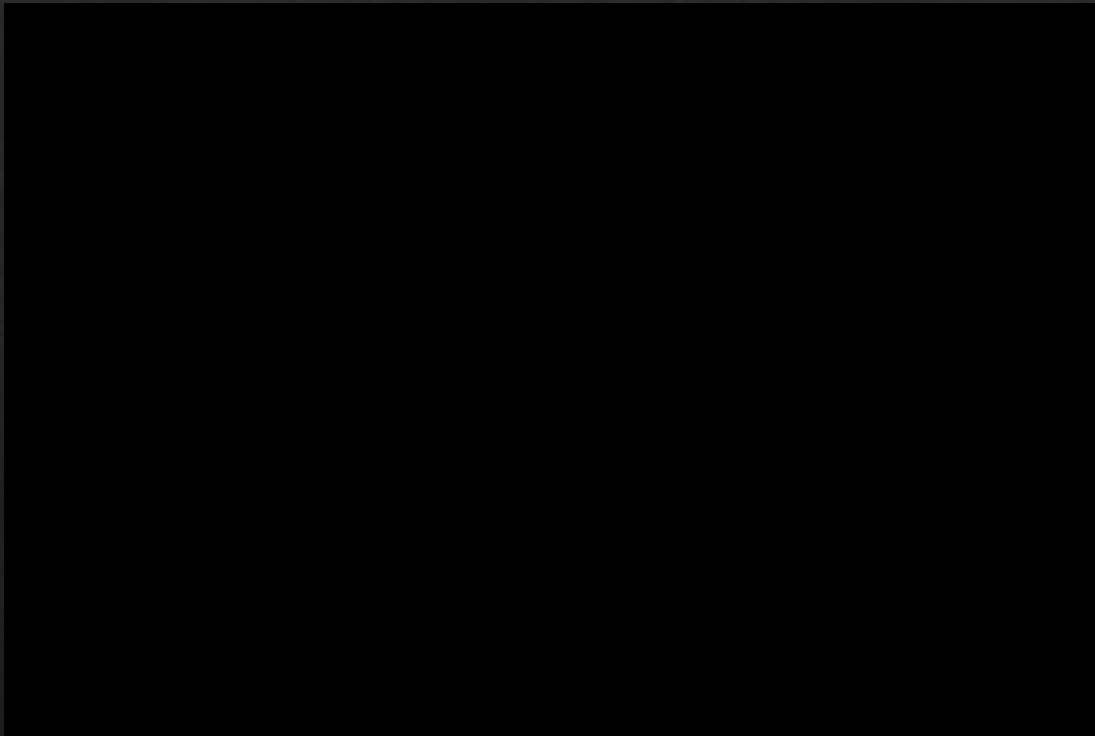
- La marche impériale : diégétique in
- Han Solo et la Princesse : diégétique off
- Le thème de la force : diégétique in
- Le thème principal : extra-diégétique

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

4- Vidéos : Marche impériale, le thème de la force, Han Solo et la Princesse et le thème principal

II- ŒUVRE DE REFERENCE

Analyse d'une musique de film

◆ Conclusion : Ce que je retiens ! :

Les différents thèmes que nous avons pu étudier sont des thèmes très connus de Star Wars. Ils sont devenus au fil du temps incontournables.

On reconnaît très rapidement le personnage du film qui correspond à la musique.

Le spectateur se repère donc très facilement tout au long du film.

II- ŒUVRE DE REFERENCE

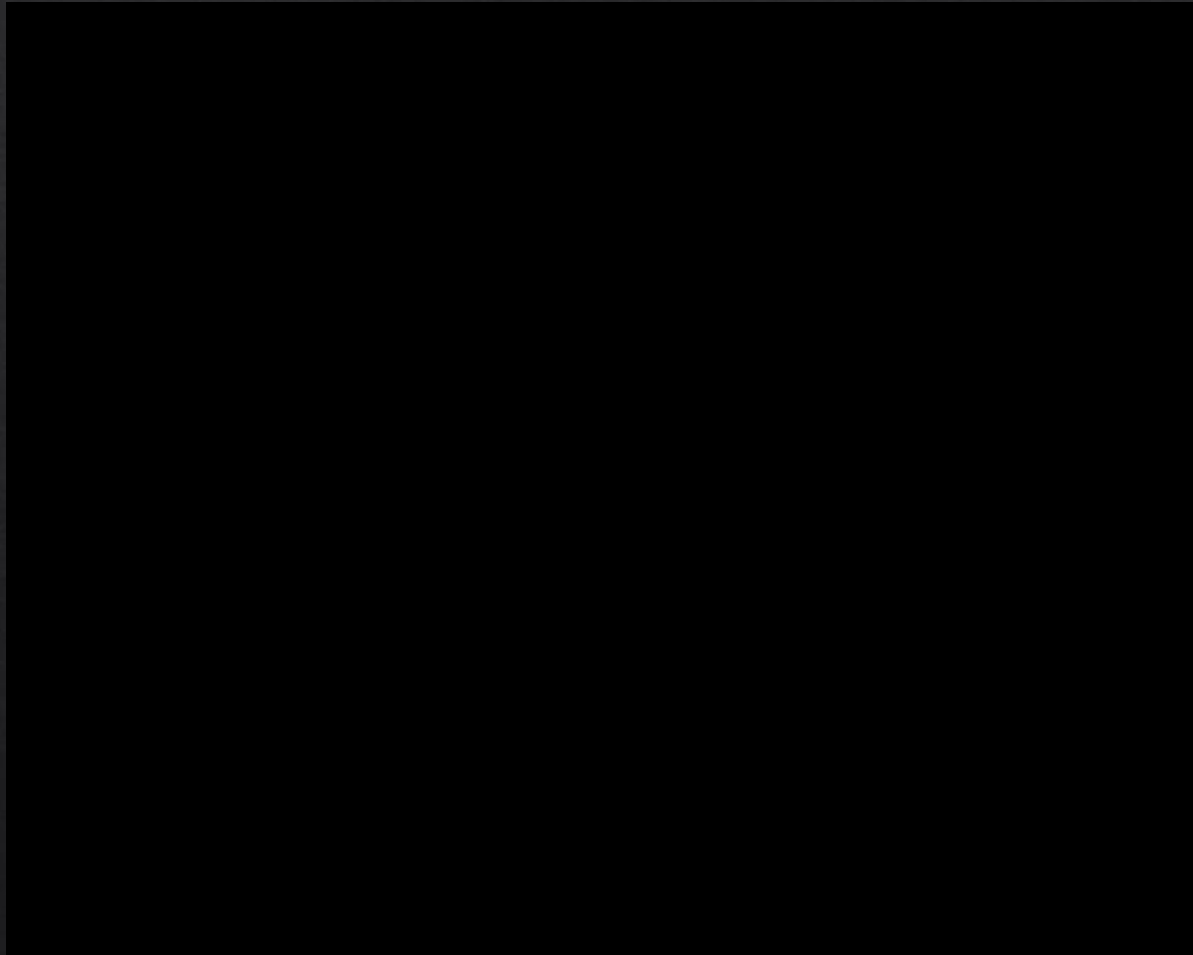
Analyse d'une musique de film

- Le thème de la marche impériale : Le thème qui représente le système totalitaire de l'Empire galactique dans son ensemble, et Dark Vador en particulier.
- Le thème principal : Générique de début et de fin de la Saga. C'est la mélodie la plus facilement identifiable. Elle est généralement associée à l'héroïsme et à l'aventure. Ce thème est entendu dans son intégralité au début de tous les films, et constitue la base du générique de fin.
- Le thème d'Han Solo et la Princesse : Un thème doux pour symboliser l'amour entre Han Solo et la Princesse Leïa.
- Le thème de la force : Associé aux chevaliers Jedi.
- Ces quatre thèmes ont donc une signification particulière. Ils permettent aux spectateurs d'avoir un repère tout au long du film et d'établir un lien entre musique et image.

III- LE ROLE DE LA MUSIQUE

- ◇ Petit exercice pour s'entraîner : regardons deux extraits et écoutons la musique qui les accompagnent :

III- LE ROLE DE LA MUSIQUE

- ◇ Petit exercice pour s'entraîner : regardons deux extraits et écoutons la musique qui les accompagnent :

	Vidéo 1 « Star Wars »	Vidéo 2 « Harry Potter »
<u>Musique 1</u> « Harry Potter »	Ressenti des élèves	Ressenti des élèves
<u>Musique 2</u> « Star Wars »	Ressenti des élèves	Ressenti des élèves

III- LE ROLE DE LA MUSIQUE

◇ Petit exercice pour s'entraîner : regardons deux extraits et écoutons la musique qui les accompagnent :

Qu'avons-nous remarqué ? :

Les extraits vidéo ne correspondent pas aux extraits audio. La musique entendue n'accompagne pas l'action du film.

◇ Conclusion :

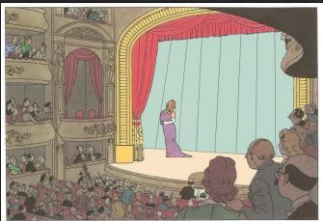
La musique de film ne se contente pas d'accompagner le générique de début ou de fin du film. Elle est présente tout au long du film et accompagne les moments forts de l'action, les moments d'émotions, sollicitant sans cesse la sensibilité du spectateur. La musique peut évoquer la joie, la tristesse, la solitude, la victoire comme la défaite etc.

IV- HISTOIRE DES ARTS

◆ En lien avec les musiques de film :

Arts du visuel : La bande dessinée « **Tintin et les bijoux de la Catastaphiore** » - Hergé

IV- HISTOIRE DES ARTS

◆ En lien avec les musiques de film :

Arts du visuel : La bande dessinée « **Tintin et les bijoux de la Catastaphiore** » - Hergé

Castafiore interprète « L'air des bijoux » qui est un air tiré de l'opéra Faust du compositeur français Charles Gounod (1810-1893). Bianca Castafiore est une cantatrice italienne dotée d'une voix de soprano. Hergé fera chanter « L'air des Bijoux » à la Castafiore dans pas moins de huit aventures de Tintin.

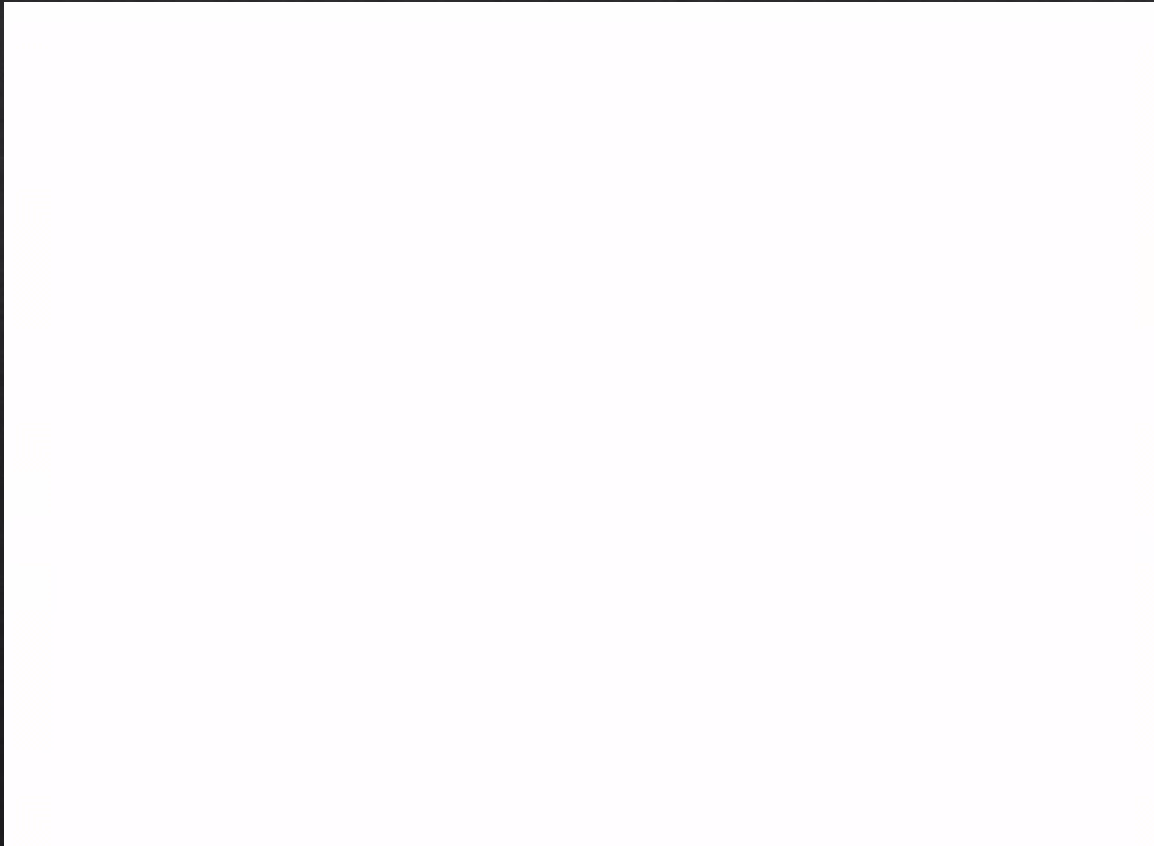
Cet album fut adapté en 1992 dans la série télévision et d'animation franco-belge canadienne en 21 épisodes.

IV- HISTOIRE DES ARTS

◇ En lien avec les musiques de film :

Arts du visuel : La bande dessinée « **Tintin et les bijoux de la Catastaphiore** » - Hergé

CONCLUSION

◇ Réponse à notre problématique de séquence :

En quoi la musique d'un film apporte du sens à l'image ? :

La musique d'un film apporte énormément de sens à l'image. En effet, grâce aux instruments utilisés, au caractère de chaque thème, au choix d'une instrumentation précise, chaque compositeur va compléter une scène particulière afin que le spectateur puisse se repérer tout au long du film.

A-t-on besoin d'une musique dans un film ? Oui, car si on enlève la musique, les images ont beaucoup moins de sens à nos yeux.

CONCLUSION

Pour finir cette séquence, regardons une scène de Star Wars sans musique.....

