

**Questions :** Quel est le rôle de la musique de film ? Quelles sont les techniques utilisées ?

Le cinéma (apparu à la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle) est un art du spectacle désigné en France comme le 7<sup>ème</sup> art. De nombreux chercheurs tentaient depuis longtemps de **mettre les images en mouvement pour recréer la vie quotidienne**. Deux frères français, **Auguste et Louis LUMIÈRE** furent les premiers à inventer un appareil permettant à la fois de capturer les images et de les projeter à tous. Cet appareil, breveté en mars 1895, s'appelle le **cinématographe** (du grec *Kinema* = mouvement et *Graphein* = écrire).



**Exercice :** Regarde chaque extrait vidéo tout en complétant le tableau ci-dessous.

	Extrait Vidéo N°1	Extrait Vidéo N°2	Extrait Vidéo N°3
<b>Titre du film</b>	<i>La Sortie de l'usine Lumière à Lyon</i>	<i>L'Assassinat du duc de Guise</i>	<i>The Jazz Singer (Le Chanteur de Jazz)</i>
<b>Date de sortie</b>	1895	1908	1927
<b>Réalisateur</b>	Louis LUMIÈRE (1864-1948, français)	André CALMETTES (1861-1942, français)	Alan CROSLAND (1894-1936, américain)
<b>Durée approximative</b>	40 secondes	15 minutes	90 minutes
<b>Que voit-on (faire un résumé) ?</b>	Le personnel de l'usine Lumière sort après le travail : d'abord les ouvrières puis les hommes. Dans la première version, on voit fermer les portes après la sortie	Le duc de Guise chez la Marquise de Noirmoutier est averti des mauvais desseins du Roi. Scène qui se passe à l'intérieur	Un homme joue du piano et chante en anglais pour une dame. Ils semblent heureux lorsqu'un vieux monsieur vient les interrompre (« stop ! »)
<b>Que peux-tu dire au niveau du son ?</b>	Aucun son = cinéma muet	Toujours du cinéma muet mais une musique instrumentale accompagne les images	Le son du piano + les voix des acteurs. Ensuite, une musique extérieure vient accompagner les images
<b>Quelle formation (instruments/voix) ?</b>	Rien	Piano + petit orchestre	Piano + voix d'homme chantée Petit orchestre avec des cordes/vents
<b>Particularité de l'extrait :</b>	Un des premiers films tournés avec le cinématographe	1 <sup>ère</sup> musique composée spécialement pour un film	1 <sup>er</sup> film sonore/parlant

IMPORTANT

IMPORTANT

### LA MUSIQUE AUX DÉBUTS DU CINÉMA

IMPORTANT

IMPORTANT

A l'aide des mots entre-crochets, complète le texte ci-dessous : [muet , improvisait , orchestre , bruit , piano]

A l'aube du cinéma, le son n'existait pas (= période du cinéma **muet**). Mais la projection de film fut rapidement accompagnée par un **piano** et ceci pour diverses raisons : couvrir le **bruit** des appareils de projection, rassurer les **spectateurs** plongés dans l'obscurité, **distraindre l'oreille**, etc. Généralement, le pianiste **improvisait\*** en direct pendant la projection du film tout en essayant de s'adapter le mieux possible aux scènes (comique, tragique, etc.). D'autres instruments se rajouteront peu à peu au piano jusqu'à avoir la présence d'un **orchestre** pour la projection de certains films.

Projection d'un film muet avec accompagnement musical joué par un piano

Projection d'un film muet avec accompagnement musical joué par un orchestre



Le pianiste

L'orchestre



La première musique composée spécialement pour un film est une musique de Camille SAINT-SAËNS (1835-1921, français) pour le film *L'Assassinat du duc de Guise* (1908). Cette musique orchestrale était jouée en salle en même temps que la projection du film.

En 1926, le procédé **Vitaphone** est inventé (système permettant de synchroniser l'image et le son). Le premier film à en bénéficier est *The Jazz Singer* (1927) → 1<sup>er</sup> film sonore/parlant où le son sort directement des haut-parleurs de manière synchronisée avec l'image.



**Titre du film de référence :** *Pirates des Caraïbes - La Malédiction du Black Pearl*

**Réalisateur :** Gregor dit "Gore" VERBINSKI (né en 1964, américain)



**Compositeurs :** Klaus BADEL (né en 1967, allemand) et Hans ZIMMER (né en 1957, allemand)

**Date de sortie :** 2003

Que voit-on dans cet extrait (faire un résumé) ? On voit un rassemblement sur la place publique pour l'exécution de Jack Sparrow. Au moment de l'exécution, William Turner vient en aide à Jack Sparrow (l'exécution est donc évitée de justesse). Les deux héros tentent de prendre la fuite mais sont poursuivis par des gardes → scène d'action, de combat

Quel est le nom des instruments que l'on entend dès le début ?  timbales  claves  tambours  caisse claire  tambourins

Que font ces instruments ? Ils accompagnent l'exécution en jouant en boucle le même rythme → On appelle ceci un **ostinato rythmique\***

Que se passe-t-il musicalement lorsque l'on voit à l'écran ces instruments ? Le rythme change : ils font un roulement de tambour



Que se passe-t-il au niveau musical lorsque le bourreau actionne le levier ? Une musique extérieure (son off) est lancée et vient accompagner les images

Quel est le caractère de la musique (adjectifs) ? Suspense, dynamique, entraînant, vaillant, etc.

D'après toi, la musique est-elle en accord avec les images ?  Oui  Non

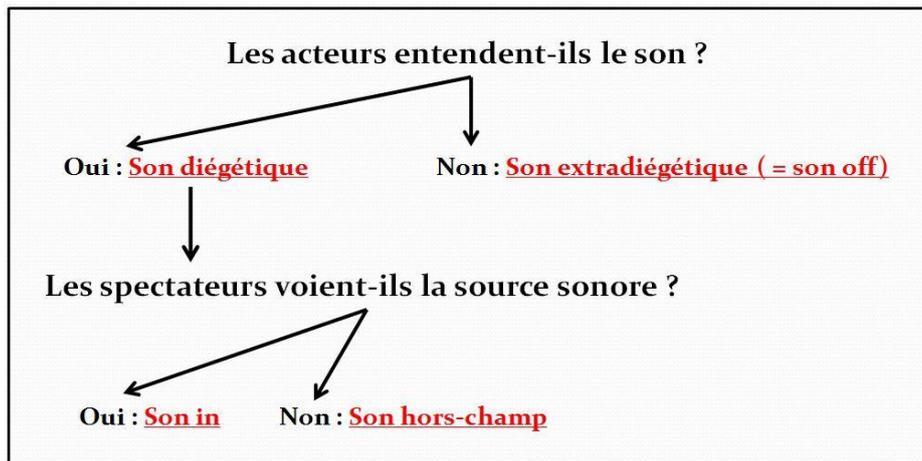
Pourquoi ? Caractère de la musique lié au caractère des images (dynamique). Crescendo → de + en + de gardes. Des coups d'épée accompagnés d'accents musicaux. La musique s'arrête en même temps que la fuite (coup de poing), etc.

### VOCABULAIRE DU SON PAR RAPPORT À L'IMAGE

**Son diégétique in (= son in) :** un son qui correspond à une action visible à l'écran (dans le champ de la caméra).

**Son diégétique hors-champ (= son hors-champ) :** un son qui appartient à la scène/histoire mais que l'on ne voit pas à l'écran (hors du champ de la caméra).

**Son extradiégétique (= son off) :** un son extérieur aux images, rajouté au montage (ex : une musique en fond sonore).



**Exercice :** Pour chaque extrait, place une croix dans le tableau en fonction du type de son qui correspond.

Type de son	Son diégétique in	Son diégétique hors-champ	Son extradiégétique	Note
Extrait N°1 : le son des tambours (début → 1'20)		X		___ / 5
Extrait N°2 : l'orateur qui prononce le mot "contrebande" (20")		X		
Extrait N°3 : le son du perroquet quand il se pose sur le drapeau (40")	X			
Extrait N°4 : le son de l'épée qui sort de son étui (1'37)	X			
Extrait N°5 : la musique qui accompagne l'action, les combats (1'44 → 2'46)			X	

### TEST AU NIVEAU DES DIFFÉRENTS TYPES DE SON À PARTIR D'EXTRAITS DE FILMS

- Extrait N°1 : La musique est... ?  Diégétique  Extradiégétique
- Extrait N°2 : La musique est... ?  Diégétique  Extradiégétique
- Extrait N°3 : La musique est... ?  Diégétique in  Diégétique hors-champ  Extradiégétique (off)
- Extrait N°4 : La voix du chanteur est... ?  Diégétique in  Diégétique hors-champ  Extradiégétique (off)
- Extrait N°5 : La voix du chanteur est... ?  Diégétique in  Diégétique hors-champ  Extradiégétique (off)
- Extrait N°6 : La musique est... ?  Diégétique in  Diégétique hors-champ  Extradiégétique (off)
- Extrait N°7 : La musique est... ?  Diégétique in  Diégétique hors-champ  Extradiégétique (off)
- Extrait N°8 : La musique est... ?  Diégétique in  Diégétique hors-champ  Extradiégétique (off)
- Extrait N°9 : La musique est... ?  Diégétique in  Diégétique hors-champ  Extradiégétique (off)
- Extrait N°10 : Le son de la batterie est... ?  Diégétique in  Diégétique hors-champ  Extradiégétique (off)



**NOTE :**

\_\_\_ / 10

## L'IMPORTANCE DU LEITMOTIV AU CINÉMA

Un **leitmotiv\*** (mot allemand signifiant « motif conducteur ») est un thème/motif musical apparaissant régulièrement et accompagnant souvent un personnage, un lieu, un sentiment/sensation, un objet, etc. Toujours reconnaissable, le leitmotiv peut toutefois subir des variations/changements au niveau : du tempo, de la formation, du caractère, de l'intensité, etc. Ce procédé d'écriture du leitmotiv est apparu dans l'opéra du XIX<sup>ème</sup> siècle.

**Exercice :** Pour chaque leitmotiv, complète le tableau ci-dessous.

Titre du film	Star Wars	Le Hobbit	Mission Impossible
Compositeur	John WILLIAMS (né en 1932, américain)	Howard SHORE (né en 1946, canadien)	Danny ELFMAN (né en 1953, américain)
Leitmotiv	Personnage : Dark Vador	Lieu : La Comté	Sentiment/Sensation : Suspense
Caractère (mots pour exprimer le ressenti)	Majestueux, triomphant, inquiétant, etc.	Joli, merveilleux, mélodieux, apaisant, joyeux, expressif, etc.	Suspense, intrigant, mystérieux, etc.
Formation (instruments/voix)	L'orchestre symphonique (cordes, vents et percussions) avec prédominance des cuivres et des percussions	Une flûte accompagnée par des cordes frottées et des bois	Batterie, guitares électriques, guitare basse, synthétiseur, cuivres, etc.
Hauteur (registre)	Grave / Médium	Médium / Aigu	Grave / Médium

**IMPORTANT**

**IMPORTANT**

### LES FONCTIONS DE LA MUSIQUE AU CINÉMA

**IMPORTANT**

**IMPORTANT**

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 de celui-ci ! Elle peut avoir différentes fonctions : renforcer la dimension de l'image, accentuer les émotions/sentiments (joie, tristesse, victoire, défaite, amour, etc.), accompagner les moments forts de l'action, attirer l'attention du spectateur, etc.

La musique peut également donner des informations sur le film (utilisation d'une musique de samba pour une scène au Brésil par exemple).

**IMPORTANT**

**IMPORTANT**

### LA MUSIQUE DE FILM

**IMPORTANT**

**IMPORTANT**

Au niveau musical, les réalisateurs et/ou producteurs ont deux possibilités :

- Choisir une musique déjà existante : on parle alors de **musique d'emprunt**.
- Faire appel à un compositeur qui composera une musique spécialement pour le film : on parle alors de **musique originale** (Bande Originale).

**Exercice :** Relie (par des flèches) chaque extrait musical à son film.

- |              |  |  |  |                      |
|--------------|--|--|--|----------------------|
| Extrait N°1  |  |  |  | Pirates des Caraïbes |
| Extrait N°2  |  |  |  | Intouchables         |
| Extrait N°3  |  |  |  | Star Wars            |
| Extrait N°4  |  |  |  | Superman             |
| Extrait N°5  |  |  |  | Titanic              |
| Extrait N°6  |  |  |  | Rocky                |
| Extrait N°7  |  |  |  | Gladiator            |
| Extrait N°8  |  |  |  | Jurassic Park        |
| Extrait N°9  |  |  |  | Danse avec les loups |
| Extrait N°10 |  |  |  | Harry Potter         |



**NOTE :**

\_\_\_ / 10

### Deux compositeurs célèbres de musiques de films



John WILLIAMS (né en 1932, américain) : Star Wars, Superman, Harry Potter, Indiana Jones, etc.



Hans ZIMMER (né en 1957, américain) : Le Roi Lion, Gladiator, Inception, Interstellar, Pirates des Caraïbes, etc.

## VOCABULAIRE

**Bande son :** c'est la partie sonore d'un film (dialogues, bruitages, musiques).

**Improviser :** c'est jouer librement, sans suivre de partition, en inventant la musique au fur et à mesure.

**Leitmotiv :** c'est un thème ou motif musical associé à un personnage, à un lieu, à un sentiment/sensation ou à un objet.

**Ostinato rythmique :** c'est une formule rythmique (rythmes) qui se répète en boucle.

**Connaître le vocabulaire du son par rapport à l'image (cf. page précédente)**