

La musique de film

Qu'est-ce que la musique de film et quel est son rôle ?

La musique de film

En 1895, Auguste et Louis Lumière projettent le film de l'histoire : *La sortie de l'usine Lumière de Lyon*. Le cinématographe devient rapidement une véritable dans le monde entier.

Cependant, au début du XXe siècle, le cinéma est muet : il n'y a ni ni . De plus, les appareils de projection faisaient beaucoup de bruits. C'est pourquoi ; dans les salles de cinéma, il y avait un ou un pour accompagner en direct les scènes, en s'adaptant à l'ambiance (comique, tragique...).

En 1927, *Le Chanteur de Jazz* d'Alan Crosland est le premier film sonore, et . Le cinéma fait désormais appel à des compositeurs spécialisés qui doivent établir un lien entre musique et images. Les réalisateurs peuvent faire deux choix pour leur musique : celui d'une musique déjà existante – c'est une – ou celui d'une musique spécialement composée pour le film – c'est la .

La musique de film ne se contente pas d'accompagner le de début ou de fin du film, elle est présente tout au long de celui-ci, accompagnant les moments de l'action, renforçant la dimension de l'image, en soutenant les phases d'émotion qui s'en dégagent, sollicitant sans cesse la du spectateur. La musique peut évoquer la la tristesse, la solitude, la comme la défaite, l'amour comme la haine ou appuyer un aspect précis du film comme un lieu géographique.

Vocabulaire

Réalisateur :

Personne responsable de la réalisation d'un film. Il dirige la préparation et l'exécution du film.

Plan :

Portion de film comprise entre le début et la fin d'une prise de vue.

Séquence :

Ensemble cohérent de plusieurs plans successifs possédant une unité.

Montage :

Opération qui consiste à remettre les plans dans l'ordre prévu par le scénario.

Montage normal :

Il suit la chronologie de l'histoire.

Montage parallèle :

Permet de montrer différents lieux en même temps lorsque l'intérêt porte sur différents personnages.

Rythme :

Si les plans sont courts, leur nombre est d'autant plus grand et leur déroulement plus rapide. S'ils sont longs, le rythme du film sera plus lent.

Trois sources sonores :

La voix / la musique / le bruitage.

Mixage :

Mélange de différentes bandes sonores (bande parole enregistrée pendant le tournage, bande musique, bruitage).

Réception acoustique :

Le spectateur voit la source sonore émettrice.

Réception acousmatique :

La source sonore est dissimulée au spectateur (voix off). Si la source sonore est présente mais non visible, elle est dite « hors champ ».

Séquence hypermusicalisée :

La bande son ne comprend que la musique.

Séquence musicalisée :

La musique peut être couverte par des voix mais possède un rôle prépondérant.

Séquence accompagnée de musique :

Illustration ou accompagnement de l'image.

Analyse de la bande originale de *Godzilla – Partoche n°23*

Godzilla date de _____.

Le compositeur attitré du réalisateur Roland Emmerich est :

- Ennio Morricone ;
- David Arnold ;
- John Williams.

Ensemble, ils ont travaillé sur les films

_____, _____
et _____.

La richesse de l'orchestration est possible grâce à l'intervention _____ d'un ou plusieurs _____ en arrière-plan ; plusieurs _____ jouées en même temps, des _____ de harpes et de bois, des rythmes _____ aux cuivres – créant un « _____ » – et l'utilisation de beaucoup de _____. Le *pizzicato* à la Bartók est un effet réalisé par les instruments à _____ frottés, comme le _____ ou la _____.

Le thème _____ est discret mais est présent lors du _____ d'ouverture. A cause de son accord mineur, il est _____ ; la modulation souligne l'enjeu et la _____.

Le premier thème de _____ est présent à chaque fois que l'on voit le monstre _____. Joué par l'orchestre *tutti* et surtout les _____, il a un caractère _____, aussi par son écriture homorythmique : tous les instruments jouent ensembles avec le _____ rythme.

Le triton donne un côté très _____ et _____ ; le triolet produit une impression de _____.

Le second thème de _____ représente ses aspects _____ et _____ . Le retard de la contre-mélodie

des cors est une dissonance passagère qui est une _____ musicale agréable.

L'accord majeur illustre :

- L'énorme danger du monstre ;
- L'incroyable énigme biologique du monstre ;
- La puissance de l'armée américaine ;
- L'héroïsme du personnage principal.

Le thème utilisé avec des accords mineurs transforme la couleur en une musique _____, surtout avec l'ajout de chœurs.

Le thème _____ est entendu lorsque l'on n'a pas encore vu _____ ou lorsque qu'il y a une avancée dans les découvertes. Le thème est joué par le glockenspiel et le célesta, un instrument à _____ muni d'un _____ ; son son est cristallin et _____.

Le thème de l'armée américaine est toujours jouée par les _____, comme le thème des _____.

Le thème de la _____ varie au fil de l'histoire selon l'état d'esprit des personnages.

Le thème _____ est repris dans une autre bande originale :

- Shrek 3 ;
- Moi, moche et méchant 3 ;
- Namia 3.

U-turn (Lili) (2006) du groupe Aaron

Cette chanson est extraite du film *Je vais bien, ne t'en fais pas* (2006) de Philippe Lioret. Ce film est une adaptation du roman éponyme d'Olivier Adam.

Synopsis

Comme elle rentre de vacances, Lili (incarnée par l'actrice Mélanie Laurent), 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente dispute avec son père (incarné par Kad Merad), a quitté la maison. Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili finit par se persuader qu'il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche. Ce qu'elle va découvrir dépasse l'entendement.

La chanson

Dans le film, cette chanson a été enregistrée, à l'attention de Lili, par son frère avant de partir. On trouve dans les paroles une incitation à changer de voie, à se ressaisir, symbolisée par le titre *U turn* signifiant « Demi-tour » (le U représentant un virage à 180°).

Paroles

Lili, take another walk out of your fake world
Please put all the drugs out of your hand
You'll see that you can breath without no back up
So much stuff you got to understand

[Chorus]

For every step in any walk
Any town of any thought
I'll be your guide

For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide

Traduction

Lili fais un autre pas en dehors de ton monde illusoire
Je t'en prie pose toutes les drogues que tu as dans les mains
Tu verras que tu peux respirer par toi-même
Tant de choses que tu dois comprendre

[Refrain]

Pour chaque étape de toute marche
Toute ville de chacun de tes rêves
Je serai ton guide

Sur chaque route de n'importe quel lieu
Dans tous les endroits où tu n'es jamais allée
Je serai ton guide

Lili, you know there's still a place for people like us
The same blood runs in every hand
You see it's not the wings that make the angel
Just have to move the bats out of your head

[Chorus]

Lili, easy as a kiss we'll find an answer
Put all your fears back in the shade
Don't become a ghost without no colour
'Cause you're the best paint life ever made

[Chorus]

Lili tu sais qu'il reste une place pour les gens comme nous
Le même sang coule dans chaque main
Tu vois que ce ne sont pas les ailes qui font l'ange
Tu dois seulement faire sortir les démons de ta tête

[Refrain]

Lili aussi simplement qu'un baiser nous trouverons une
réponse
Laisse toutes tes peurs retourner dans l'ombre
Ne deviens pas un fantôme sans couleurs
Car tu es la plus belle peinture qu'ait jamais faite la vie

[Refrain]

Exercices

D'après les extraits visionnés, remplir le tableau suivant.

	Extrait 1	Extrait 2
Titre du film		
Source(s) sonore(s)	☐ voix ☐ bruitages ☐ musique	☐ voix ☐ bruitages ☐ musique
Réception(s) sonore(s)	☐ acoustique ☐ hors champ ☐ acousmatique	☐ acoustique ☐ hors champ ☐ acousmatique
Rôle de la musique		
Effets produits		
Procédés musicaux ?		

	Extrait 3	Extrait 4
Titre du film		
Source(s) sonore(s)	☐ voix ☐ bruitages ☐ musique	☐ voix ☐ bruitages ☐ musique
Réception(s) sonore(s)	☐ acoustique ☐ hors champ ☐ acousmatique	☐ acoustique ☐ hors champ ☐ acousmatique
Rôle de la musique		
Effets produits		
Procédés musicaux ?		