

CLASSE DE TROISIEME - SEQUENCE N°2 MUSIQUE ET IMAGE

<u>CONNAISSANCES</u>	<u>CAPACITES</u>
4.44 Je suis capable d'expliquer le lien entre une musique et des images	3.4 Je fais la différence entre les parties en mettant la bonne intention
4.45 Je connais l'histoire de la musique de film	3.7 Je suis capable d'adapter le timbre de ma voix au style de musique interprétée
4.46 Je connais le statut de la musique de film (in / off)	3.26 Dans une polyphonie, je sais quelle voix je chante et je tiens ma partie
	3.30 Quand je chante, je respecte la conduite des notes longues
	4.47 Je sais repérer dans un film le statut de la musique
	4.48 Je sais expliquer le rôle de la musique dans un film
	7.1 Je sais reconnaître une musique pulsée ou non-pulsée
	6.5 Je sais repérer les changements de densité musicale au sein d'une œuvre
	6.6 Je sais repérer l'instrumentation d'une œuvre
	6.10 Je suis capable de différencier sons enregistrés et instruments acoustiques

I - Découverte du son au cinéma :

« Hôtel du Nord », Marcel Carmet

Le son donne des indices : le lieu, l'époque, les personnages, l'action.
Il n'y a pas de musique, mais des dialogues et des bruitsages.

« Le roman d'un tricheur », Sacha Guitry

Le texte parlé colle aux images.

La musique colle au texte : elle tient lieu de bande son.

Le son (musique + voix) et l'image sont redondants, il n'y a pas de décalage.

« Les vacances de Monsieur Hulot », Jacques Tati

La bande son ne correspond pas à l'écran : tout est hors-champ.

Elle donne seulement des indications de lieu, mais pas d'action.

Le son au cinéma :

La bande son définitive d'un film est constituée du mixage de trois bandes : les dialogues, la musique et les bruits.

II – Analyse d'une séquence : **"Le cinquième élément", Luc Besson**

	Première partie : « Air de folie » issu de <u>Lucia di Lamermoor</u> de Donizetti	Deuxième partie : Bande originale d'Eric Serra
<p align="center">Image</p> <ol style="list-style-type: none"> Où se situe principalement l'action ? Quelle couleur domine ? La gestuelle des personnages est-elle calme ou agitée ? Voit-on l'orchestre ? Le montage enchaîne-t-il des plans courts ou longs ? Il y a-t-il des montages parallèles ? 		
<p align="center">Musique</p> <ol style="list-style-type: none"> Quel est le tempo de cette musique ? La musique est-elle jouée sur des instruments acoustiques ou sur des instruments électroniques ? La cantatrice a-t-elle une voix naturelle ou une voix travaillée par ordinateur ? Le son est-il enregistré en prise directe ou remixé en studio ? Quels bruitages se superposent sur la musique ? Ces sons sont-ils émis selon une rythmique voulue ou aléatoire ? S'agit-il d'une séquence musicale ou accompagnée de musique ? 		

La place du son auprès de l'image :

- *Musique extérieur à l'action, de fond. Elle n'est pas entendue par les acteurs.*

Musique OFF = musique de fosse = musique extra-diégétique

- * *La musique fait partie de la scène, mais la source sonore n'apparaît pas à l'écran.*

Musique IN (= musique d'écran ou diégétique), HORS CHAMP.

* *La musique fait partie de l'action, la source sonore est visible à l'écran.*

Musique IN (= musique d'écran ou diégétique), DANS LE CHAMP

III) Extraits

a - Fahrenheit 9/11 de Michael Moore

Date de sortie : 07 Juillet 2004

Réalisé par Michael Moore

Avec Michael Moore, Debbie Petriken, George W. Bush

Genre : Documentaire

Durée : 1h 50min.

Année de production : 2003

1ère partie : on entend l'ambiance sonore, il n'y a pas d'images.

2ème partie : Sur les images, l'ambiance sonore disparaît, mais on entend la musique d'Arvo Pärt (gammes descendantes qui accompagnent la chute des objets)

b - Les sentiers de la perdition (2002)

Titre original

Road to Perdition

Réalisation

Sam Mendes

Acteurs principaux

Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Paul Newman, Jude Law

Musique

Thomas Newman

Durée

117 min.

Sortie

12 juillet 2002

L'histoire : Tom Hanks interprète Michael Sullivan, un tueur à la solde du caïd irlandais local, John Rooney (Paul Newman), qui l'a élevé comme son fils. Si John est un homme craint mais digne, son fils naturel, Connor (Daniel Craig), est au contraire un être lâche et incapable qui jalouse le lien qui unit John à Michael. Aussi lorsque Michael Jr (Tyler Hoechlin) est témoin d'une exécution perpétrée par son père et Connor, ce dernier y voit l'opportunité de se débarrasser une fois pour toute de ce « frère » gênant. Connor assassine l'épouse de Sullivan (Jennifer Jason Leigh) et son plus jeune fils. Seuls rescapés Michael et Jr partent en cavale, avec une seule idée en tête, la vengeance à tout prix.

C'est pratiquement le dénouement : Sullivan va se faire justice en tuant John Rooney, caïd irlandais local. Cette scène est réglée comme une sorte de ballet macabre, Sullivan semblant accomplir cette mission dans un état second. Rooney sort avec sa bande sous la pluie battante très présente (visuellement et auditivement). Pendant toute la scène, très violente, deux musiques extradiégétique se font entendre, la première (son cristallins ; gammes descendantes au piano) faisant taire progressivement la pluie (léger ralenti à l'image) ; la seconde (aux cordes) accompagne le retour progressif du son diégétique et ponctue l'exécution de Rooney donnant au son de la mitrailleuse une grande force (réverbération très importante) ; la première musique reviendra après cette exécution, montrant ainsi que, pour Sullivan, rien n'est fini.

c - Les virtuoses (1997)

Réalisé par Mark Herman

Avec Pete Postlethwaite, Philip Jackson, Jim Carter .

Film britannique.

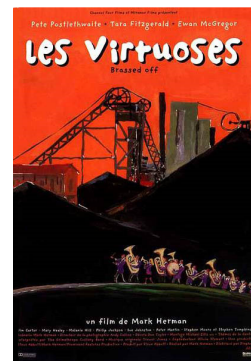
Durée : 1h 47min.

Titre original : *Brassed Off*

Musique de Trevor Jones

Début du film

La musique off devient in.

d - Pub évian

1) scénario :

A chaque fois que l'homme boit de l'eau minérale, on peut entendre son ventre chanter « we will rock you ». D'après la signification de la chanson, c'est donc notre corps qui nous demanderait de « changer », de « bouger », et ce grâce à cette eau minérale. Le commentaire en fin de pub paraît donc logique et cohérent avec le scénario : « Evian, déclarée source de jeunesse par votre corps ».

2) rôle de la musique :

- Le fait d'utiliser une chanson connue est une méthode fréquemment utilisée. Le public a déjà enregistré la musique, ce qui facilite la mémorisation du produit.

-La touche d'originalité vient du fait que cette chanson va être interprétée par des enfants. C'est un système très audacieux car non seulement il va permettre de revisiter ce « tube » de Freddy Mercurie , mais il va en plus servir le scénario de la pub.

-Il n'y a aucun dialogue, tout est suggéré par la mise en scène et la signification de la chanson, présente tout au long de la pub. Le téléspectateur se concentre donc exclusivement sur la musique, et sur la façon dont elle est interprétée.

3)Conclusion :

La musique a un rôle central dans cette publicité, car c'est autour d'elle que se construit tout le scénario pour mettre en avant le produit.

e - Kill Bill (évaluation)

Réalisation *Quentin Tarantino*
Acteurs principaux *Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, David Carradine*
Scénario *Quentin Tarantino*
Musique *RZA*
Durée *111 minutes*
Sortie *États-Unis 10 octobre 2003*
France 26 novembre 2003

La musique est in hors champ, puis in dans le champ puis off.

IV) Les genres cinématographiques

Ils sont souvent illustrés par un choix d'orchestration précis et un style musical adapté aux grandes catégories du cinéma : western, guerre, drame, policier, comédie, fantastique, aventure, suspense.

1) Les films à suspense

Suspense	Dissonances, ambiance inquiétante, crescendo, rythme lancinant, obsessionnel Absence de pulsation ou bien pulsation martelée
----------	---

2) Les films d'aventure

Aventure	Masse orchestrale importante, importance des percussions, thèmes propres à certains personnages, dynamisme rythmique
----------	--

3) Les films de western

Western	Mélodies traditionnelles américaines, banjo, violon, harmonica, sifflements, voix d'homme, imitation du galop du cheval, chant des indiens
---------	--

4) Les films de comédie

Comédie	Mélodies gaies et spontanées, tonalités majeures, bruitages, thèmes faciles à mémoriser
---------	---

5) Les films de guerre

Guerre	Marche militaire, prédominance des cuivres et des tambours, caisse claire, cymbales, chœur d'hommes
--------	---

V) Quelle musique pour cet extrait ?

Propositions de musiques pour le générique de "Shining".

VI) Quel son pour ces images ?

Sonorisation d'un extrait des "Tontons flingueurs".

