

Les Tontons Flingueurs

Document d'analyse

Auteur de la fiche : Isabelle Bougault

SOMMAIRE

I - Structure du film, analyse des extraits

II - Synthèse des notions abordées

Les tontons flingueurs, 1963.

Réalisateur = Georges Lautner

Dialogues = Michel Audiard

Musique = Michel Magne

Francis Blanche

Maître Folace

Robert Dalban

Jean

Lino Ventura

Fernand Naudin

Jean Lefebvre

Paul Volfoni

Bernard Blier

Raoul Volfoni

I - STRUCTURE DU FILM : ANALYSE DES EXTRAITS

En rouge : les scènes concernées par la musique.

En bleu : des questions-réponses qui pointent les éléments pertinents de chaque scène.

Il y a sans doute beaucoup d'autres choses à relever dans ce film si riche !

1 (0'41") Pré-générique, départ de Fernand.

2 (1'45") *Sur la route/Générique*

Quel est le style de musique ?

C'est du jazz.

Quels sont les instruments entendus ?

Guitare, batterie, orgue, cuivres.

Quelle est la structure du morceau ?

C'est un blues. On l'entend deux fois, la deuxième étant transposée.

Quand commence la musique ?

Elle commence avec le démarrage du moteur.

Quand finit la musique ?

Elle finit avec l'immobilisation de la voiture, le bruit du frein à main.

Quel est le rôle de la musique ?

Elle délimite le trajet. Elle permet un raccourci de temps et d'espace.

3 (2'42") Arrivée à Paris. Fernand relit un télégramme. Fin du générique

4 (3'10") Il pénètre dans une salle de bowling où l'accueille le gros Henri.

5 (3'56") *Henri l'accompagne auprès du "Mexicain" qui, allongé sur son lit, se fait faire une piqûre.*

Henri à Pascal

C'est Fernand !

Pascal à Louis

Monsieur Fernand est là !

Quelle est l'action pendant la musique ?

C'est le trajet du bowling à l'appartement du Mexicain.

Qu'est-ce qui marque le début et la fin de l'extrait ?

Les deux répliques.

Quel est le style de l'extrait ?

"Polar noir"

Quel est le tempo ?

Il est lent.

Que est le lien entre le rythme de l'image et celui de la musique ?

Les pas suivent le rythme lent de la musique.

6 (5'28") Le Mexicain est rentré en France pour mourir, il charge Fernand d'être son exécuteur testamentaire et de veiller sur sa fille. Il annonce sa décision à ses associés et meurt.

7 (11'02") Considérations philosophiques sur la vie et la mort et tentative d'intimidation. Fernand résiste.

8 (14'18") Coup de fil prévenant qu'il y a "du suif chez Tomate". Fernand part avec Pascal, l'ex-garde du corps du Mexicain. En route pour le tripot, Pascal brosse un portrait des associés.

9 (16'02") Devant chez Tomate, ils sont attaqués par deux tueurs. Ils entrent. Tout est calme, il n'y a jamais eu de problème!! Fernand téléphone au bowling mais ... Henri a été tué.

10 (19'31") Maison du Mexicain, soir. Autour de Patricia, la fille du Mexicain, vivent un majordome anglophile, John, et maître Folace.

11 (21'44") Maître Folace explique à Fernand ce qui l'attend avec sa "filleule" et l'installe.

12 (24'36") *Rencontre avec Patricia. Maître Folace met Fernand au courant: l'argent ne rentre pas. Rencontre avec Antoine, le petit ami de Patricia.*

Dans la salle de bains où Monsieur Fernand fait sa toilette

Patricia
Monsieur Fernand
Patricia
Monsieur Fernand
Patricia
Monsieur Fernand
Patricia

Oh, c'est drôle, je vous voyais plus grand, plus bronzé, mais c'est pas grave ; vous êtes bien l'oncle Fernand ?
Ben ... Oui.
On pourrait peut être s'embrasser ? Ça se fait.
Ah bon ben alors ... Si ça se fait, allons-y ! Dis donc, heureusement que je viens de me raser.
Papa m'avait annoncé votre arrivée.
Quand ça ?
Dans sa dernière lettre, il y a bien un mois. Ça vous étonne ?

Monsieur Fernand Euuuuuh ... Non, oh non.
 Patricia Y'avait trois pages, rien que sur vous : vos aventures, vos projets, sans compter tout ce que vous avez fait pour lui.
 Monsieur Fernand Dis moi, tu sais, j'aimerais bien avoir un petit peu de thé et du pain, du beurre et peut être des œufs au bacon aussi. Tu pourrais pas t'occuper de ça en bas ?
 Patricia Du thé à sept heures du soir ?
 Monsieur Fernand C'est à dire qu'en ce moment, j'suis un tantinet décalé dans mes horaires, oui.
 Patricia Ah bon ! Oh ! Au fait, ça a du être quelque chose la fois où vous l'avez sorti du fleuve ?
 Monsieur Fernand Qui ça ?
 Patricia Ben papa. Il m'annonçait dans sa lettre : "Fernand m'a sorti d'un drôle de bain". Ce qu'il a oublié de me dire, c'est quel fleuve c'était ?
 Monsieur Fernand Ecoutes, soit gentille, moi je meurt de fin, alors va t'occuper de mon petit en-cas, tu veux ?
 Patricia Vous ne voulez pas me répondre ?
 Monsieur Fernand Mais c'est pas que je veux pas mais comment tu veux que je m'en rappelle moi, hein ? La bas des fleuves t'as que ça, à droite, à gauche, devant, derrière, partout, et bourrés de crocodiles en plus, voilà t'es contente maintenant ? Bon alors maintenant va, et laisses moi finir ma toilette, et puis on parlera après hein ? Parce que tu t'en doutes Patricia, faut quand même qu'on parle.
 Patricia Oui, mon oncle.
 Monsieur Fernand Qu'on parle de choses sérieuses.
 Patricia Oui tonton. Ça ne vous ennuie pas que je vous appelle tonton ? Vous en avez tué beaucoup ? ... Des crocodiles ; et là bas y'a que ça, devant, derrière, à gauche, à droite, partout ! Bon, eh bien, je vais m'occuper de votre thé.

Quand commence et s'arrête la musique ?

Elle commence avec l'apparition de Patricia dans le miroir, elle finit quand elle quitte l'écran (coupure espace/temps avec la suite).

Quel est le style de la musique ?

"fleur bleue".

Quels sont les instruments entendus ?

Violons, flûtes, piano.

Que caractérisent ces instruments ?

Ils caractérisent la féminité, la jeunesse et la (fausse ?) naïveté de Patricia.

13 (30'29") Retour de Pascal: une réunion des associés a lieu en secret sur la péniche des Volfoni.

14 (31'57") Raoul Volfoni prêche la révolte contre Fernand. Pascal, Fernand et maître Folace arrivent et font une mise à plat des comptes. Tout le monde se plaint de la récession.

Raoul Volfoni Mais y connaît pas Raoul ce mec ? Y va avoir un réveil pénible, j'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini, j'vais le travailler en férocité, l'faire marcher à coup de lattes, à ma pogne j'veux le voir ! Et vous verrez qu'il demandera pardon et au garde à vous ...

Toc toc toc. Monsieur Fernand envoie un coup de poing à Raoul Volfoni.

Quels sont les instruments entendus ?

Le piano et le banjo.

A quel style de musique font-ils référence ?

Au western (duels).

A quelle action du film l'extrait est-il rattaché ?

Au coup de poing sur Volfoni.

Quel est le tempo ?

Rapide, comme l'action.

Quelle est la longueur ?

Une seule phrase du thème.

Que se passe-t-il quand Fernand sort ?

On réentend la musique, plus longue (3 phrases).

Monsieur Fernand J'avais oublié : les 10% d'amende. Pour le retard.
 Raoul Volfoni Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.

Quelle est l'action ?

Raoul Volfoni tâte son menton.

Quel est le tempo ?

Il est plus lent. Raoul Volfoni est affaibli.

Quelle est la durée du thème ?

Une seule phrase.

15 (40'31") Au retour, Fernand interrompt un tête-à-tête tendre entre Patricia et Antoine. Il met Antoine dehors.

Pascal, Monsieur Fernand et maître Folace reviennent à la maison du Mexicain

Maître Folace Cette petite fête m'a rajeunie de vingt ans. Monsieur Naudin a quelque peu bousculé Monsieur Volfoni senior.
Jean Mes compliments monsieur.
Monsieur Fernand Qu'est ce que c'est encore que ça ?

Monsieur Fernand entre dans la salle de séjour où Patricia et Antoine sont couchés dans le divan et écoutent de la musique

Antoine de la Foy Oh non, au moment où la petite flûte allait répondre au cor, vous êtes odieux !
Patricia C'est vrai tonton, ces choses là ne se font pas.
Monsieur Fernand Ah surtout, je t'en prie hein ?
Patricia Qu'est ce qui vous arrive, mon oncle ? Vous avez été contrarié dans vos affaires ?

Quand commence la musique ?

Quand la porte s'ouvre, et que Fernand entre.

Quel est le style de musique entendu ?

Un concerto pour flûte de l'époque Baroque.

Quels sont les instruments entendus ?

Des cordes, une flûte.

Que peut-on dire de l'intensité ?

Elle augmente soudainement quand la caméra entre dans le salon.

Quel est le statut de la musique ?

Au début, on peut penser off. Dans le salon, on voit la source (un électrophone, au second plan puis au premier plan). Elle devient donc in, dans le champ.

Comment s'arrête la musique ?

C'est Fernand qui enlève le bras de l'électrophone du disque.

Patricia Vous m'avez terriblement déçue, vous n'avez pas été gentil avec Antoine.
Monsieur Fernand C'est ce qu'aurait fait ton père, figure toi ; il a jamais pu supporter les voyous, là.
Patricia Antoine, un voyou ? Antoine est un grand compositeur, il a du génie.
Monsieur Fernand Et bien, les génies se baladent pas pieds nus, figure toi ! Hein ?
Patricia Et Sagan ?

Quelle est la musique entendue ?

C'est la musique "fleur bleue".

Pourquoi ?

Pour mettre en valeur le personnage de Patricia.

16 (43'11") Arrivent Pascal et Bastien, le tueur des Volfoni. Étant cousins et ne voulant pas avoir à se battre entre eux, ils démissionnent.

Monsieur Fernand dîne dans la salle de séjour (Pascal et Bastien entrent par la fenêtre)

Pascal Bonsoir !
Monsieur Fernand Vous êtes louf non ? Qu'est ce que c'est que ces façons d'arriver en pleine nuit par le jardin ?
Pascal Ben, on voulait pas sonner à cette heure là, réveiller toute la maison. Si la demoiselle se posait des questions. A cet âge là, on imagine.
Bastien Et puis, on avait à vous parler.
Monsieur Fernand Vous, je vous ai déjà vu quelque part ...
Bastien Tout à l'heure, chez les Volfoni. J'étais de l'autre côté.
Monsieur Fernand Asseyez vous, j'suis en train de becter.
Pascal Alors là, on est vraiment confus ! Voilà, si on est venu à deux, y'a une raison ! Bastien, c'est le fils de la sœur de mon père, comme qui dirait, un cousin direct, vous saisissez la complication Monsieur Fernand.
Monsieur Fernand Non, pas encore !
Bastien Ah, forcément, t'as pas donné à Monsieur Fernand mes références : 1ère gâchette chez Volfoni, 5 ans de labeur, de nuit comme de jour, et sans un accroc.
Pascal Vous la voyez ce coup là l'embrouille ? Dans le monde des caves, on appelle ça, un cas de conscience, nous on dit : un point d'honneur. Entre vous et les Volfoni, il va faire vilain temps, en supposant que ça tourne à l'orage, Bastien et moi, on est sûr de se retrouver face à face, flingue en pogne, avec l'honnêteté qui commande de tirer. Ah non, un truc à décimer une famille.
Monsieur Fernand Ouais, je vois ... Vous voulez boire un coup ?
Bastien Non, non merci, jamais entre les repas.
Pascal Moi non plus, chez nous c'est la règle : santé, sobriété.
Bastien On en a trop vu qui se sont gâtés la main aux alcools.

Monsieur Fernand J'peux rien vous reprocher, les histoires de famille, ça, c'est comme une croyance, ça force le respect. Bon, alors, qu'est ce que vous proposez ?
Pascal Bastien a donné sa démission à Monsieur Raoul.

Quelle est la musique écoutée ?

C'est un concerto de Corelli.

Quel renseignement donne cette scène ?

Le compositeur de la musique de la scène 15.

Quel est le statut de la musique ?

Elle est in, hors champ.

17 (45'52") Matin. Fernand surveille les devoirs de Patricia. Maître Folace constate que l'argent sort beaucoup mais rentre peu.

18 (48'00") Téléphone: Volfoni signale qu'il y a un problème à la distillerie.

19 (48'15") À la distillerie, Théo n'a plus de chauffeur pour la livraison d'un camion de pastis clandestin. Fernand décide de faire cette livraison.

20 (52'53") Sur la route, le piège est tendu. Le camion prend feu. Fernand s'en tire de justesse.

21 (55'15") Péniche. Les Volfoni sont interrompus par Fernand qui les "taxe" du manque à gagner.

Quelle est la musique entendue ?

La musique "western".

Pourquoi ?

Elle caractérise la situation "coup de poing".

22 (56'39") Maison du Mexicain, soir: une fête est organisée par Patricia. Fernand rejoint maître Folace dans la cuisine et le met au courant du piège.

Monsieur Fernand arrive à la maison du Mexicain, Patricia a organisé une petite fête ...

Un invité Convocation : 9 heures ! J'ai l'impression mon cher, que nous ne sommes pas en avance. Vous êtes un ami de Pat ou un copain d'Antoine ? Je me demande si il la saute?

Monsieur Fernand Si qui saute qui ?

Un invité Ben ... Antoine ... Patricia ...

Entend-on de la musique ?

Oui, dans le lointain.

D'où provient-elle ?

Elle provient de la maison.

Quel est son statut ?

Elle est in, hors champ.

Quel est ici le rôle des bruitages ?

Ils indiquent l'action, sans que celle-ci soit vue. Ils sont hors champ.

23 (1:01'11") Arrivée des Volfoni. Discussion dans la cuisine autour d'un "vitriol" fabriqué maison. La fête continue, Antoine demande à Patricia de l'épouser.

Cuisine : le taux d'alcoolémie monte. Raoul signale la présence d'Antoine. Fernand et ses amis chassent tout le monde au grand chagrin de Patricia.

1ère étape : pendant la fête

Quel est le statut de la musique ?

Elle est in, hors champ.

Y a-t-il une ou plusieurs musiques ?

Plusieurs.

Quel est leur point commun ?

Le style du début des années 60 : yé yé (en twist, slow ou rock). Elles caractérisent cette époque.

Que peut-on remarquer du point de vue de l'intensité ?

Elle est variable en fonction du lieu où est la caméra. Dans le hall ou le salon, l'intensité est forte. A la cuisine, elle est plus faible. Dans la cuisine, elle varie selon si la porte est ouverte ou fermée.

Quelle est l'évolution au cours de l'extrait ?

Dans les scènes qui se déroulent dans la cuisine, la musique a progressivement un rôle de musique off. Cela s'étend même au salon, où la musique laisse davantage la place aux dialogues et n'est pas aussi forte qu'elle devrait. On évolue d'une scène "musicale" à une scène "accompagnée de musique".

Comment la scène se termine-t-elle ?

Avec le chahut, l'intensité redevient forte. La musique s'arrête soudainement quand la porte est fermée, bien qu'il n'y ait pas eu de changement de lieu de la caméra.

3ème étape : après le départ des invités

Quand commence la musique ?

Elle commence quand Patricia apparaît sur les escaliers.

Quelle est la musique entendue ?

La musique "fleur bleue".

Quand la musique termine-t-elle ?

Elle se termine à la reprise des dialogues.

24 (1:15'10") **Matin. Patricia a disparu.**

Maître Folace	Elle est partie.
Monsieur Fernand	Mais enfin, c'est pas possible ?
Maître Folace	Vous avez connu sa mère ?
Monsieur Fernand	Quel est le rapport ?
Maître Folace	L'hérédité. Cette manie qu'elle avait, la maman de toujours faire la valise.
Monsieur Fernand	Suzanne "beau sourire" a été élevé à Bagneux dans la zone ; et à seize ans elle était sujet vedette chez Mme Reine alors j'avais répété, j'avais pas le rapport.
Maître Folace	On pourrait peut être prévenir la police ?

Quelle musique est entendue ?

C'est la musique "fleur bleue"

Pourquoi ?

Elle caractérise Patricia, donc son absence, son souvenir.

Quand commence-t-elle ?

Sur le mot "partie".

25 (1:17'22") **Fernand arrive chez Antoine. Il retrouve Patricia qui lui annonce qu'elle va épouser Antoine.**

26 (1:23'50") **Lendemain matin : Fernand est réveillé par ses amis qui lui souhaitent son anniversaire. Un cadeau arrive de la part des Volfoni, c'est une bombe.**

Qu'entend-on comme musique ?

On peut entendre trois notes tenues, très graves.

S'agit-il du thème utilisé jusqu'alors ?

Non, c'en est un autre.

Que symbolise-t-il ?

Il symbolise le suspense, et la notion d'explosion.

27 (1:25'08") **Péniche des Volfoni, Fernand vient "remercier" Raoul de son cadeau.**

Plus tard. Monsieur Fernand arrive sur la péniche des Volfoni, il frappe à la porte. Raoul Volfoni lui ouvre

Monsieur Fernand Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you ...

Quelle est la musique entendue ?

Il s'agit de la chanson chantée par Fernand.

Quel est le statut de la musique ?

Elle est in, dans le champ.

Monsieur Fernand décroche un coup de poing à Raoul Volfoni.

Quel est le thème entendu ?

Il s'agit du "western".

Quelle est ici sa particularité par rapport aux autres coups de poings ?

Le thème est entendu en entier.

28 (1:26'15") La nuit, Raoul installe une bombe. Fernand le surprend et l'envoie à l'hôpital.

Les Volfoni arrivent dans la maison du Mexicain

Quelle est la musique entendue ?

Il s'agit du "polar noir".

Par quel effet sonore est-elle caractérisée ?

Par les glissandi des cuivres.

Paul Volfoni On aurait pas dû venir.
Raoul Volfoni Ta gueule !
Raoul Volfoni Assures-toi qu'il s'est recouché !

Monsieur Fernand est à côté de Raoul Volfoni qui ajuste sa bombe et qui ne l'a pas vu

Raoul Volfoni Alors, y dort le gros con ? Ben y dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule ! Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban ; j'vais l'envoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux...

A l'hôpital

Raoul Volfoni Fumier va !

Quand commence la musique ?

La musique commence quand on voit Fernand, caché derrière Raoul Volfoni.

Quelle est la musique entendue ?

C'est un mélange du "polar noir" et du "western".

Quel est le tempo ?

Il est très lent.

Quel effet musical est accentué ?

Ce sont les glissandi des cuivres.

Pourquoi entend-on cette musique ?

Elle met en valeur le duo Fernand / Raoul Volfoni, qui auparavant était caractérisé par un coup de poing et la musique "western". Les glissandi font référence à la scène précédente, dont celle-ci est la suite logique.

29 (1:28'07") Matin. Fernand découvre que les coups fourrés étaient l'œuvre de Théo.

30 (1:29'48") Pascal téléphone à Fernand le résultat de leur enquête à la distillerie.

31 (1:30'41") Chez le Mexicain, le siège s'organise, la bataille commence, traversée par le père d'Antoine qui vient faire la demande en mariage. L'arrivée de Pascal et Bastien fait fuir les assaillants ... qui vont se défouler sur les Volfoni.

Dans cette scène, on pourra tout particulièrement étudier la question des bruitages et de la post-synchronisation.

Quels sont les bruitages entendus ?

Tous les bruitages possibles sont-ils entendus ?

Comment ont pu être recréés les bruitages en studio ?

Amédée de la Foy arrive en pleine fusillade et se dirige vers la maison, où il sonne à la porte

Jean Monsieur attendait quelqu'un ?
Maître Folace D'après Monsieur, serait-ce une feinte de l'ennemi ?

Quelle est la musique entendue ?

C'est la musique de Corelli.

Pourquoi ?

Elle caractérise le monde d'Antoine; elle donne donc un indice sur le nouveau personnage (son père).

Quand entend-on la musique ?

Quand on voit le père d'Antoine dehors, jusqu'à son entrée dans la maison.

Quel caractère donne la musique à cette scène ?

Elle lui donne un caractère comique en accentuant l'opposition entre deux mondes : la fusillade d'une part, le père d'Antoine de l'autre. La musique amène un certain décalage.

Théo	Les horribles !
Freddy	Séparément ils sont déjà pas drôles, j'suis pas pressé de connaître leur numéro de siamois.
Théo	Il faut bien admettre qu'exceptionnellement, Dieu n'est pas avec nous ! Mais il ne sera pas dit que nous avons sorti le matériel pour rien
	...

Les Volfoni sortent de l'hôpital, Théo et sa bande passent en trombe devant eux et les mitraillent.

Théo	Je ne dis pas que c'est pas injuste, je t'ai dis que ça soulage !
------	---

Quand entend-on le thème western pour la première fois ?

On l'entend quand on voit les Volfoni sortir de l'hôpital.

Le thème est-il en accord avec l'image ?

Oui : le tempo est allant, comme les pas des Volfoni, et gai, comme l'état d'esprit des deux frères.

Quand entend-on le thème pour la deuxième fois ?

Quand les frères Volfoni à nouveau à l'hôpital.

Quel élément musical est rajouté ?

Les glissandi des cuivres.

Que remarque-t-on concernant la mélodie ?

Elle est lente; elle est en mineur.

32 (1:37'14") Le jour du mariage est arrivé.

Chez le photographe

Le photographe	Ne bougeons plus !
Patricia	Mon oncle, c'est merveilleux, je n'aurais jamais pensé qu'on avait autant d'amis.
Monsieur Fernand	Nous en avons encore beaucoup plus que tu ne le penses !
Antoine de la Foy	Vous avez l'air exceptionnellement détendu, Oncle Fernand, heureux de vivre !
Monsieur Fernand	Ah oui, ça, vous pouvez le dire. Maintenant que ma mission de tuteur est terminée, et croyez moi ... Et puis quant aux diverses affaires constituant la dote de notre petite Patricia ; votre cher papa a accepté de les prendre en charge. Elles sont sans doute un petit peu particulière mais enfin, avec un vice président du fond monétaire à leurs têtes, ben moi je pense que tout ira bien !
Antoine de la Foy	Oui, surtout avec Papa, il ne comprend rien au passé, rien au présent, rien à l'avenir, enfin, rien à la France, rien à l'Europe enfin rien à rien ; mais il comprendrait l'incompréhensible dés qu'il s'agit d'argent.

Quel est le style de musique entendu ?

C'est la musique "fleur bleue".

Quand commence-t-elle ?

Elle commence quand la caméra entre dans la pièce.

Quand finit-elle ?

Elle finit quand la caméra change de pièce.

33 (1:38'59") Pascal prévient Fernand que Bastien et lui ont retrouvé Théo.

34 (1:40'00") Distillerie, l'heure des comptes a sonné. Théo parvient à s'enfuir.

35 (1:43'10") À l'église, Fernand arrive à temps pour mener Patricia à l'autel.

Quel est le caractère de la musique entendue ?

Elle est légère, pleine de gaîté et d'humour.

Quels sont les instruments entendus ?

Le xylophone, la flûte.

A-t-on déjà entendu ce thème ?

Non.

Quand démarre-t-il ?

Le thème débute dès la scène précédente. Il fait le lien entre les deux, et ainsi atténue le saut dans l'espace et dans le temps.

Quand finit-il ?

Il finit avec l'arrivée de Fernand.

Tout le monde se retrouve à l'Eglise pour le mariage

Monsieur Fernand à jean J'ai eu chaud.

36 (1:44'37") Tandis qu'à l'extérieur, Théo arrive, décidé à se venger. Mais Pascal et Bastien veillent.

Monsieur Fernand accompagne Patricia jusqu'à l'hôtel. Théo se gare devant l'église et charge sa mitraillette. La cantatrice chante, une explosion vient secouer l'église, Bastien et Pascal rentrent dans l'église et se signent. La voiture de Théo, avec lui dedans, a explosé...

1ère étape : l'entrée dans l'église

Quel instrument peut-on entendre ?

On entend un orgue.

Quels sont les liens qui rendent la musique en accord avec les images ?

L'instrument est de circonstance et est en accord avec le lieu; Le tempo de la musique suit le rythme des pas.

2ème étape : à l'extérieur

Quel thème entend-on ?

On entend le thème de basse, déjà entendu à la scène 26.

Pourquoi ?

Il indique qu'une bombe va être posée.

3ème étape : dans l'église

Quelle musique entend-on ?

On entend le thème chanté sur des paroles latines par une femme soliste, accompagné à l'orgue.

Quelle est l'incidence de l'explosion sur la musique ?

L'explosion interrompt la musique; celle-ci reprend avec une voix encore plus chevrotante.

Quel est l'effet ainsi mis en valeur ?

Il s'agit du comique de la scène.

II - SYNTHÈSE DES NOTIONS ABORDEES

Les nombres entre parenthèses indiquent le numéro de l'étape du découpage précédent.

1) De quoi est constituée la bande sonore d'un film ?

Pour une grande majorité des films, la bande sonore est le résultat d'un mixage en studio de trois enregistrements :

- Les dialogues
- Les bruitages
- La musique

Ces trois éléments sont facilement isolables et définissables dans l'étape 31.

Les notions abordées ci-dessous concernant la musique sont transposables aux bruitages et aux dialogues.

2) Quel est le rôle de la musique de film ?

a - Elle donne une unité au film.

Dans ce film, Michel Magne utilise un seul thème, issu d'un pseudo concerto pour flûte de Corelli. On entendra même à plusieurs reprises "l'original" de ce concerto (15-16).

A partir de ce thème, il fait entendre des variations. Il joue sur :

- l'instrumentation, la formation
- le tempo
- le caractère
- la structure (la longueur de l'extrait entendu)
- le mode utilisé (Majeur ou mineur)
- le genre (musique de variété, de jazz, religieuse ...)

De ces différentes combinaisons émanent sept "styles" différents :

- le thème "blues" (2)
- le thème "polar noir" (5-28)
- le thème "fleur bleue" (12-15-24-32)
- le thème "western" (14-21-27-31)
- le thème "original" (15-16-31)
- les thèmes "yé-yé" (22-23)
- les thèmes "mariage" (35-36)

On pourra remarquer que deux autres musiques sont utilisées :

- la mélodie très grave (26-36)
- la chanson d'anniversaire (27)

b - Elle caractérise une époque.

- 22-23 : Les musique "yé-yé" caractérisent l'époque du film : fin des années cinquante, début des années soixante.

c - Elle caractérise un personnage.

- 12 - 15 : Quand le personnage central de la scène est Patricia, on retrouve systématiquement le thème "fleur bleue". Ce thème caractérise son personnage. Le choix des instruments contribuent à caricaturer le personnage de Patricia (jeune fille Candide et naïve ...)
- 32 : On entend ce thème également quand elle est partie. C'est une référence au personnage, et un appel à la mémoire du spectateur.

d - Elle caractérise une situation

- 14-21-27-31 : A la situation "coup de poing sur les frères Volfoni" est rattaché le thème "western". Celui-ci évolue selon les scènes en longueur, tempo, caractère ... selon les besoins. Mais la sonorité caractéristique du banjo agit encore une fois sur la mémoire du spectateur. Elle souligne le caractère comique et redondant de ces scènes.
14 : On l'entend une première fois rapide, pour l'action (coup de poing), une deuxième fois lent pour la conséquence (Raoul Volfoni est "sonné").
- 35-36 : Lors du mariage, à l'église, des paroles latines sont ajoutées : "gloria, sanctus". C'est l'aspect religieux qui est renforcé. Cependant, celui-ci est en même temps tourné en dérision par les paroles d'une part, et la voix chevrotante de la chanteuse d'autre part.

e - Elle caractérise un état psychologique.

- 31 : La musique western est entendue à quelques secondes d'intervalles, caractérisant deux états psychologiques différents :
1er cas : les Volfoni sortent gaiement de l'hôpital : tempo rapide, mode majeur.
2ème cas : les Volfoni sont à nouveau à l'hôpital : tempo lent, mode mineur, glissandi pleurants des cuivres.

f - Elle caractérise un lieu.

- 36 : Lors du mariage, la musique entendue est jouée à l'orgue.

3) D'où vient le son ? Quel est le statut de la musique du film ?

a - La musique peut être OFF

- 5 : Le thème "polar noir" n'est pas entendu par les personnages.
- 12 : Le thème "fleur bleue" n'est pas entendu par les personnages.

La musique souligne un caractère de la scène (suspense, comique, tendresse ...)

b - La musique peut-être IN (dans le champ)

- 15 : Dans le salon, la musique est entendue par les personnages, et l'électrophone est vu par les personnages.

c - La musique peut être IN (hors champ)

- 16 : Dans la cuisine, on sait que Fernand écoute le disque (et que donc il l'entend), mais on ne voit pas l'électrophone.
- 36 : Dans l'église, on se doute que les personnages entendent l'orgue, mais on ne le voit pas.

d - Le cinéaste peut jouer sur des ambiguïtés et des passages d'une catégorie à l'autre.

- 2 : Dans la voiture, la musique démarrant en même temps que le démarreur, on peut se demander un instant si la musique n'est pas diffusée à l'intérieur de la voiture.

- 22-23 : Lors de la fête, le niveau sonore change en fonction de la position de la caméra par rapport à la source sonore (hall, salon, cuisine) et en fonction des ouvertures de portes. Cela est beaucoup moins net quand les dialogues prennent le dessus : les changements d'intensité s'estompent. La musique devient presque OFF.

- 15 : Quand Fernand entre dans le hall, on ne sait pas s'il s'agit d'une musique in ou off. On ne le sait que quand il entre ensuite dans le salon.

e - La notion de IN et OFF est valable pour les bruitages et les dialogues.

- 22 : On sait que Fernand a donné un coup de poing au jeune homme, alors qu'on ne voit que la voiture à l'écran. Ce sont les dialogues et les bruitages qui indiquent l'action. Ils sont donc IN, mais hors champ.

4) Quand arrive la musique ?

a - La musique peut être "bornée" par des actions.

- 2 : La musique du générique commence avec le démarrage de la voiture. Elle finit avec l'arrêt de la voiture et le bruit du frein à main.

- 5 : La musique est délimitée par les deux répliques.

- 12 : La musique est déclenchée par l'apparition à l'écran de Patricia.

b - La musique peut être bornée par un lieu.

- 32 : La musique dure le temps pendant lequel la caméra est dans la pièce où se trouve le photographe.

c - La musique peut faire un lien entre deux lieux, ou entre deux temporalités.

- 2 : Au moment du générique, le thème "blues" permet de symboliser le trajet de Montauban à Paris; D'une journée à une autre.

- 34 - 35 : La musique fait le lien entre les deux étapes, entre les deux lieux, entre les deux moments.

5) La musique est-elle en accord avec les images ?

a - La musique (off) peut-être en accord avec les images

- 5 : La musique "polar noir" suit le rythme des pas des personnages.

- 31 : Le tempo du thème est en accord avec le tempo de l'action.

b - La musique peut être en décalage avec les images

- 31 : La musique "originale" est en décalage avec la fusillade. Par contre, elle est en accord avec le personnage principal, le père d'Antoine. La musique accentue ici le décalage entre les deux actions parallèles de la scène.

Sources :

- Fascicule "collège au cinéma" du Centre National de la Cinématographie.

- Sites internet :

<http://lesflingueurs.free.fr/>

<http://www.audiard.net/tontons.html>

<http://www-sop.inria.fr/epidaure/personnel/malandain/tf.html>

http://dpallois.club.fr/les_tontons.html