

MUSIQUE ET IMAGE

I - Pour une première approche du son au cinéma : quel est le son ? que nous dit le son ? d'où vient le son ?

« 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.

« 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.

« Les tontons flingueurs », Georges Lautner, scène 15

La musique fait partie de l'action, mais on ne la voit pas forcément dès le départ.
La nuance change quand on rentre dans la pièce d'où est originaire la musique.
On voit l'électrophone, la musique est arrêtée par Fernand.

CONCLUSION :

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.

La place du son auprès de l'image :

- Musique extérieure 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

II - Quand arrive le son ?

« Les tontons flingueurs », scène 1

La musique arrive avec le générique. Elle suit le trajet, et s'arrête à la fin du trajet.

Style : jazz

Instruments : guitare, cuivres, batterie.

« Les tontons flingueurs », scène 12

La musique arrive dès qu'on voit Patricia.

« L'homme qui en savait trop », Alfred Hitchcock

Les bruits de pas arrivent avant l'image.

III - D'où est originaire la musique du film ?

« Le cinquième élément », Luc Besson

- Première partie : la musique est extraite d'un opéra de Donizetti, « Lucia de Lamermoor ».

Le caractère de la musique et la gestuelle des personnages sont calmes. La couleur dominante est le bleu (apaisant). Les plans sont longs.

- Deuxième partie : la musique est inspirée de la précédente, mais adaptée et remixée par Eric Serra spécialement pour le film.

Le caractère de la musique et la gestuelle des personnages sont agités. La couleur dominante est le rouge (tendu). Les plans sont courts.

III - Quels sont les liens entre la musique de film et l'action du film ?

1) La musique caractérise un personnage

« Les tontons flingueurs », scènes 15 et 24

Les instruments et le caractère du thème caractérisent Patricia, présente ou absente (son souvenir).

2) La musique caractérise une époque

« Les tontons flingueurs », scène 22

On entend les musiques à la mode chez les jeunes à l'époque du film : yéyé, crooner, rock and roll ...

« L'allée du roi »

La musique utilisée est de la musique baroque (XVIIIème siècle), siècle auquel se déroule l'action du film.

3) La musique caractérise une situation

« Les tontons flingueurs », scène 14, 21 et 27

La musique renforce le côté comique de la scène par les notes répétées et les instruments (banjo, piano).
La même musique sera présente pour une même action (coup de poing).

« Les tontons flingueurs », scène 34

La musique caractérise le lieu (église) et les circonstances (mariage).

4) La musique donne une unité au film

« Les tontons flingueurs »

La musique est basée sur des variations d'un même thème.
Les éléments variants sont l'orchestration, le style, le tempo.

« Star Wars », musique de John Williams

Le thème principal de la guerre des étoiles est présent dans tous les épisodes de la série.

Orchestration : orchestre symphonique (côté grandiose du film).

Côté guerrier : prédominance des cuivres et percussions, caractère rythmique, ostinatos rythmiques.

C'est une succession de courts thématiques car cette musique est entendue pendant le générique : elle prépare la suite du film.

« Amélie Poulain », musique de Yann Tiersen, « la valse d'Amélie »

Les trois présentations de la valse sont jouées par des ensembles différents :

- petit ensemble (accordéons + percussions + clavecin + clarinette)
- orchestre
- piano seul