

LA MUSIQUE DE FILM

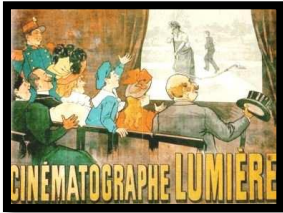
Dans un film, à quoi sert la musique ?

007⁵

Pourquoi la musique de film constitue-t-elle aujourd'hui un Genre à part entière ? Sa contribution à la réussite d'un film et son impact sur le public sont-ils déterminants ?



1/ Historique



Grâce à leur invention du cinématographe, les frères Lumière organisent le 28 décembre 1895, la première projection cinématographique publique et payante. Elle eut lieu dans le Salon indien, au sous-sol du Grand Café, à Paris ; Projection de 10 bandes d'environ 1 minute chacune dont :
La sortie des usines Lumière et *L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat*.

Au début du 20^{ème} siècle, à l'époque du film muet, la musique avait 2 fonctions essentielles :

- couvrir les bruits des appareils de projection
- calmer l'angoisse de certains spectateurs plongés dans le noir.

Cette musique était généralement jouée en direct par un pianiste qui improvisait en s'adaptant aux différentes atmosphères, ou par un orchestre « de salon » qui exécutait des œuvres préexistantes. Puis, les compositeurs se sont peu à peu intéressés au genre et ont écrit des musiques dites « originales » (futures Bandes Originales : B.O).

2/ Musiques du répertoire ou Musique originale ?

A partir des premiers films parlants, les réalisateurs ont eu le choix entre une musique du répertoire donc déjà connue et une musique spécialement composée pour le film.

a) Musique originale : (voir feuille spéciale : *Le bon, la brute et le truand*)



Cela signifie que la musique est composée spécialement pour le film. Les musiciens se sont souvent spécialisé dans ce domaine : E. Morricone (*Il était une fois dans l'ouest, Mission*), V. Cosma (*La boum, le grand blond, la soupe aux choux*), Vangelis (*Christophe Colomb*), J. Williams (*Star Wars, Tintin, Indiana Jones, Harry Potter*), H. Zimmer (*Le roi lion, Gladiator, Pirates des Caraïbes*).



b) Musique du répertoire :


C'est souvent un mélange de musiques assez différentes, n'ayant pas de liens particuliers entre elles. On y trouve beaucoup de musique classique (C. Orff dans *Jeanne d'Arc*, F. Mendelssohn dans *Les visiteurs*, J. Brahms dans *Le dictateur*), mais aussi des musiques pop (Adèle, Tina Turner ou P. Mc Cartney dans les *James Bond*, Abba dans *Mamma mia*, G. Brassens dans *Le dîner de cons...*).

3/ Le rôle de la musique

La musique de film accompagne tous les moments forts de l'action, elle peut évoquer la joie, la tristesse, la peur, la victoire, l'amour, la haine... On retrouve d'ailleurs souvent les même « recettes » : Travail sur le timbre, sur le volume et l'espace (crescendo - decrescendo, plans sonores, tempo, rythme, modes de jeux...).

Le genre s'est tellement développé que la musique de film est parfois devenue un personnage à part entière (Importance du LEITMOTIV). Elle fait plus que décrire, elle suggère, elle est chargée de sens et participe au récit. Sur de simples images de paysage, par exemple, elle peut donner un sentiment de grandeur, d'espace ou au contraire préparer le spectateur à une scène angoissante (suspens).

Quelques exemples :

- Un lieu géographique : utilisation d'instruments typiques (ex : *Braveheart* – la cornemuse)
- Une époque : utilisation d'instruments anciens (Louis XIV : Clavecin)
- Une atmosphère : les instruments utilisent des techniques particulières (Tremolo de cordes = suspense, Glissando de harpe = magie)
- Un genre : le film de guerre (cuivres, caisse claire, chœurs d'hommes), le western (banjo, harmonica, sifflements, rythme du galop du cheval ) , la comédie (mélodies gaies et courtes, flûtes traversières, xylophone).



Souvent, les bruitages et les dialogues se superposent à la musique et sont rajoutés après (Post-production).

L'on distingue alors deux types de sources sonores :

Le son diégétique : son faisant partie de l'action, pouvant être entendu par les personnages du film (Radio, une musique jouée par des musiciens à l'intérieur du film, personnage qui pense à voix haute...)

Le son extra-diégétique : son ne faisant pas partie de l'action, comme la musique d'ambiance (ou une voix off).

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Exercices

1/ Quel était le titre du **1^{er} film parlant**, en 1927 ?

2/ Qu'est-ce que **le champ** au cinéma ?

3/ Qu'est-ce que **le Panoramique** ?

4/ Qu'est-ce que **le Travelling** ?

5/ Quel est votre film préféré ? _____

Fiche technique : année : _____

Réalisateur : _____

Compositeur : _____

Acteurs principaux : _____
