

SEQUENCE 1 : MUSIQUE ET CINEMA

Question transversale : Comment la musique se met-elle au service de l'image dans le domaine du cinéma ?

Séance 1

♪ Audition 1(vidéo) : Shining

Réalisé par Stanley Kubrick

Musique de Wendy Carlos et Rachel Elkind

Shining est un film réalisé par Stanley Kubrick en 1980 avec Jack Nicholson et inspiré d'un roman de Stephen King.

→ Après avoir visionné le générique une première fois sans la bande son et une deuxième fois avec, que peux-tu conclure ?

La musique reprend une mélodie du moyen-âge : le dies Irae (jour de colère)

♪ Audition 2 (vidéo) : Le bond, la brute et le truand

Réalisé par Sergio Leone

Musique de Ennio Morricone

La scène se déroule à la fin du film. Les 3 personnages se retrouvent au milieu d'un cimetière où sont enterrés 200 000 dollars dans une tombe. Ils vont s'affronter dans un duel (à3).

→ Au début de la scène, que peux-tu dire de la mélodie ?

Qu'ajoute cette mélodie pour le caractère de la scène ?

Ensuite, comment évolue la musique ?

Comment est le caractère ?

Pendant ce temps, que font les personnages ?

D'après toi, combien de temps dure la scène ?

La scène est longue, les personnages ne font presque rien. La musique tient le rôle le plus important. C'est elle qui remplace l'action et qui alimente la tension et le suspense du duel.

Sergio Leone avait l'habitude de tourner les scènes de ses films avec l'orchestre qui jouait en même temps, au même endroit que les acteurs. C'est aussi pour cette raison que dans ses films la musique tient une place primordiale et est aussi importante que les images.

Vocabulaire lié à la leçon

Ostinato	
----------	--

Séance 3

🎵 Audition 4 (vidéo) : Le dictateur-le travail en musique
Réalisé par Charlie Chaplin (1940)
Musique : Danse hongroise n°5 de Brahms (1833-1897)

Le dictateur est un film, américain de type satirique de 1940. Charlie Chaplin est le réalisateur et l'acteur principal. Ce film réalisé pendant la seconde guerre mondiale dénonce le régime fasciste d'Hitler en utilisant comme arme le rire.

→ Quelle est la formation instrumentale ? _____
Comment est le caractère de ce morceau ? Que peux-tu en déduire ?

Quel est le lien entre la pulsation de la musique entre l'attitude de Charlie Chaplin ?

Quel est le lien entre les phrases musicales (les parties) de la musique entre l'attitude de Charlie Chaplin ?
Trouve un exemple.

...

Que peux-tu conclure ?

→ Dans le bon, la brute et le truand, on ne peut parler pas de musique imitative. Mais il s'agit de musique suggestive, car elle suggère une ambiance qui n'est pas spécialement décrit par les images.

Un peu d'histoire

Dans les années 1900, au début du cinéma muet, la musique a pour fonction de couvrir le bruit des appareils de projection. Improvisée par un pianiste, elle va peu à peu soutenir le rythme du film et devenir une véritable composition adaptée à l'action.

Vers 1925, l'arrivée du cinéma parlant permet d'enregistrer directement la musique sur la piste sonore. Des compositeurs se spécialisent dans la musique de film, réussissant une relation parfaite entre leurs œuvres et les images.

Vocabulaire lié à la leçon

Satirique	
Fascisme	
Musique descriptive	