

Quelques repères

1895 : les frères _____ inventent le _____.

1927: "The Jazz singer" premier film _____.

De quoi se compose la bande son d'un film?

- Les dialogues et sons synchrones enregistrés sur le tournage.
- Le montage son des effets et des ambiances
- Les bruitages enregistrés en postproduction
- La musique

☞ Ces différentes sources sonores sont alors mixées pour constituer la **bande son** finale du film.

D'où vient la musique ?

Source musicale **visible** à l'écran :
= j'entends ce que je vois

Il s'agit de musique _____.

Source musicale audible **inhérente** à l'histoire
mais **non visible** à l'écran :
= j'entends ce que je pourrais voir

Il s'agit de musique _____.

La musique ajoutée au film, dont la source est extérieure à la scène, se nomme musique _____.

Couples réalisateurs/compositeurs :

Les liens entre le réalisateur d'un film et le compositeur de la musique sont parfois si forts que leurs collaborations sont régulières et que des « couples cinématographiques » se sont formés comme :

- Nino Rota et Federico Fellini (15 x)
- Ennio Morricone et Sergio Leone (8 x)
- Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock (8 x)
- John Williams et Steven Spielberg (26 x)
- Eric Serra et Luc Besson (13 x)

PROJET MUSICAL

Extrait de la cantate opus 78
« Alexandre Nevski » de Serge Prokofiev

L
E

C
H
A
M
P

D
E
S

M
O
R
T
S

1938

Alexandre Nevski est une commande des autorités staliniennes. C'est un film épique de propagande contre les nazis qui retrace un événement important de l'histoire russe du XIIIe siècle : l'opposition du prince Alexandre Nevski à l'invasion des chevaliers teutoniques et notamment la bataille du lac Peïpous qui mit fin à leur expansion orientale. Il date de 1938.

Prokofiev a écrit l'accompagnement musical de ce film. Pour créer sa musique, il a travaillé en fonction de ce que réalisait Eisenstein : il visionnait dans l'après-midi un passage du film monté et revenait le lendemain avec la partition de ce passage. Prokofiev a adapté sa musique pour le film tout en composant une œuvre à part entière. Fierté, vigueur et phrases de tendresse se côtoient au service de l'argument politique de propagande d'Eisenstein.

d'après Aurore Legalvic in <http://blogshumanites.u-paris10.fr/>

Après la bataille, une jeune fille cherche son bien-aimé parmi les corps des morts qu'elle bénit, chantant sa douleur et le sacrifice des héros :

Thème A

Ia païdou pa- po liou bié la mou

J'irai à travers le champ blanc de neige

Pa ietchou pa po liou smier-tna- mou

Je volerai à travers le champ de la mort

Paï tchou ia-sla vniĥ sa kha lov

Je rechercherai les glorieux faucons

Jé ni hov maïĥ da-bru-ma la dzef

Mes prétendants, les jeunes preux

Thème B

Kto lé jit mé-tcha-mi pa roub len nyi

L'un repose ici d'une épée traversé

Ktolé jit stré-lo-iou pa ra nen nyi

L'autre est couché par une flèche blessé

Na-pa-yi-li o ni kro viou a la iou

Ils ont abreuvé de leur sang

Zem-liou-tché-snou sou

La bonne terre de Russie

Zem- liou rou skou iou

Thème B

Kto pa gui bza- rous- smert-iou do bra iou

Celui qui mourut noblement pour la Russie

Pa gué lou iou-no vo- vo té yort vi ié

Je l'embrasserai sur ses yeux clos

A ta mou- ma- la- tsou a—stal sia jit

Et pour ce vaillant jeune homme qui resta en vie

Bou-dou-ver-naï jé noi mi lai la do iou

Je serai une épouse fidèle, une tendre compagne

Thème A

Né vaz mov mou-jia kra si va va

Je ne prendrai pas d'un homme beau

Kra sa ta zem na ia kan tcha- ret- cia

La beauté terrestre a une fin

A paï dou—ia za hra bra va

Et je vais à la recherche d'un brave

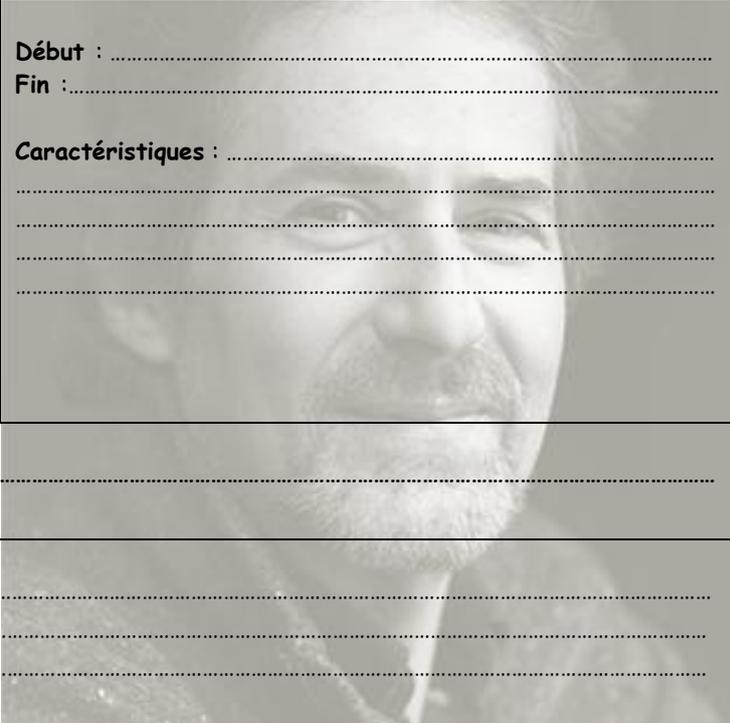
Et zo vi té sia ias-ni-sa ka li

Répondez, fiers aigles

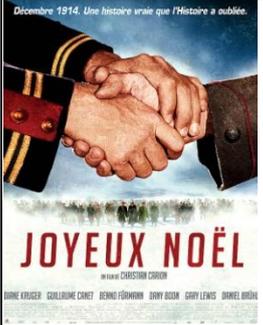
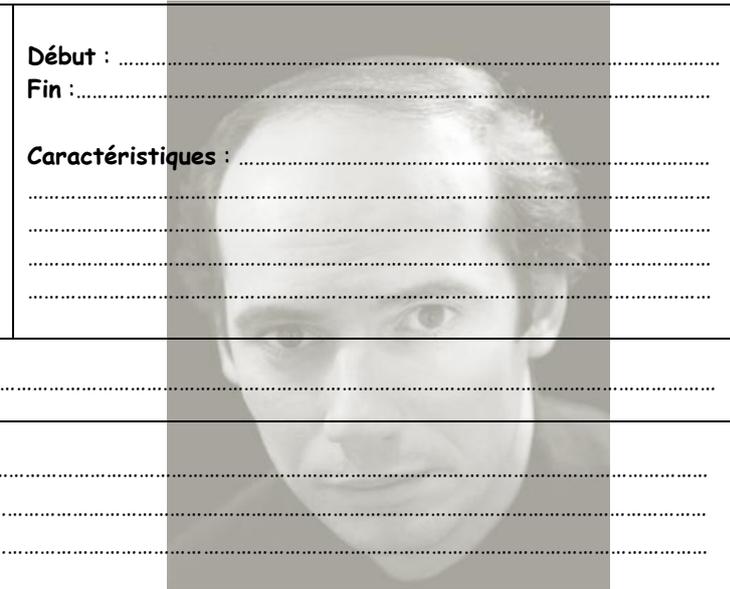
Qu'apporte cette musique à la scène ? _____

ANALYSE FILMIQUE

I. Bataille de Stalingrad, 1942/1943, (2e guerre mondiale) entre les forces de l'Union des républiques socialistes soviétiques et celles du Troisième Reich et de ses alliés.

	de Jean-Jacques Annaud 2001	Description de la séquence : de 20'05" à 21'13" « On ne passera pas! ». Un soldat allemand doit courir au milieu des tirs puis lancer une grenade. Type de scène :	 Début : Fin : Caractéristiques :
Source de la musique :			
Le rôle de la musique :			

II. la Trêve de Noël de 1914 lors de la Première Guerre mondiale.

	de Christian Carion 2005	Description de la séquence : 10'10" à 12'31" Attaque des Français Type de scène :	 Début : Fin : Caractéristiques :
Source de la musique :			
Le rôle de la musique :			

III. Attaque hélicoptérée d'un village vietnamien

Film de Francis Ford Coppola de 1979

Musique : Carmine et Francis Ford Coppola

Séquence : 20'05" à 21'13"

Type de scène : _____

A quel moment apparaît la musique ? _____

Caractère de la musique : _____

Formation : _____

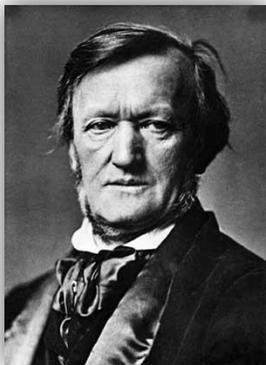
Cette musique est de _____, compositeur
 _____ (_____ - _____) de l'époque
 _____. Il s'agit de la
 _____, prélude de l'acte III de l'
 _____ « _____ » donné pour la

première fois en _____. Cet opéra est le second des quatre drames lyriques qui
 constituent *L'anneau du Nibelung*.

Le morceau repris dans le film correspond à l'arrivée des
 walkyries, des demi-déeses dont la mission est d'aller
 chercher les hommes morts au combat pour les mener
 au Walhalla, paradis des guerriers.

On les représente en cuirasses, avec tresses blondes et
 casques à cornes :

Il a également été utilisé par le parti nazi à des fins de
propagande.

On parle ici de musique _____.

Source de la musique : _____

Pourquoi l'officier fait-il entendre cette musique ? _____

Que se passe-t-il au moment où l'on voit le village à l'écran ? _____

Quel effet cela crée-t-il ? _____

Quand et comment réapparaît la musique ? _____

Qu'ajoute l'entrée de la voix au caractère de la musique ? _____

Rôle de la musique ? _____

IV. Valse avec Bachir, film d'animation documentaire long-métrage, réalisé par **Ari Folman** en 2008.

Le titre du film fait référence à une scène (53'30" - 58'18") durant laquelle, pendant un combat en plein Beyrouth, un soldat israélien tire longuement avec une MAG à quelques mètres d'un immense portrait de Bachir Gemayel dont le récent meurtre sera l'événement déclencheur des massacres de **Sabra et Chatila**.

Voix off : « ... Et au lieu de traverser la rue au pas de charge, il se met à danser comme un possédé. Il leur montre qu'il n'a pas l'intention de quitter la rue, qu'il entend bien y rester toujours. Il veut danser une valse entre les balles... »

Le personnage de Frenkel sort de sa cachette et arrose l'espace environnant. Son attitude est décalée : il exécute des pas de danse. Il se roule par terre. Il semble totalement aliéné. Dans cette scène, la perte totale de notion du temps, de l'espace et du lieu rappelle le principe même de la valse dans son mouvement - valse qui renvoie également à l'idée d'insouciance - et crée un moment tout à fait onirique.

Musique _____ : il s'agit de la _____ op. 64 en ut dièse mineur de _____.

Valse : _____ à _____ temps ; ici, la fluidité du mouvement est renforcée par le flot continu des croches de la main droite.

Partition pour piano :

liaison de phrasé : l'interprète doit **lier** les notes les unes aux autres

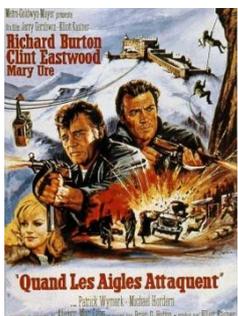
main droite (joue la mélodie) →

main gauche (joue l'accompagnement) →

Pianiste et compositeur polonais (Żelazowa Wola, près de Varsovie, 1810-Paris 1849) Frédéric Chopin est en plein _____ un musicien d'esprit encore classique. Il a joué un rôle exceptionnel dans la formation de l'harmonie moderne et dans l'histoire du piano.

Rôle de la musique : _____

V. Générique de « Where eagles dare » (Quand les aigles attaquent), film britanno-américain réalisé par **Brian G. Hutton**, sorti en 1968. En 1944, un commando britannique est parachuté en Autriche (dans les Alpes autrichiennes près du nid d'aigle d'Hitler en Bavière) pour récupérer un général américain, prisonnier dans une forteresse nazie, le « Château des aigles ».

Musique : **Ron Goodwin**, (1925 - 2003) compositeur anglais de musiques de films, généralement pour des films de guerre ou à grand spectacle.

Caractéristiques musicales : musique essentiellement _____

Tempo _____ Caractère : _____

Formation : _____

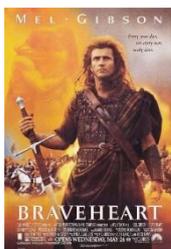
Entrée des instruments : 1. _____, instrument _____

2. _____, instruments _____

3. _____, entrées _____

Quand s'arrête la musique ? _____

Rôle de la musique : _____

VI . Braveheart film de **Mel Gibson**, 1995. Scène de la bataille de Stirling

Caractéristiques musicales - instruments : _____ . Ce sont des instruments _____ écossais. On entend également des _____ et des _____ . La musique ici a pour rôle de _____ et _____ l'action.

Récapitulatif

La musique de film ne se contente pas d'accompagner le générique de début ou de fin du film, elle est présente tout au long de celui-ci, **accompagnant les moments forts de l'action, renforçant la dimension de l'image :**

- en **sollicitant sans cesse la sensibilité du spectateur** (évoquant la joie, la tristesse, la solitude, la victoire, la défaite, l'amour, la haine etc..)

- en **appuyant un aspect précis du film** comme un lieu géographique ou historique (par l'emploi de certains instruments, style de musique etc..).

Les principales fonctions

La plupart de ces fonctions ne sont pas mutuellement exclusives (il peut y en avoir plusieurs)

- **Marquer le mouvement**
- **Représenter le lieu d'action**
- **Commenter les images**
- **Exprimer les émotions des acteurs**
- **Guider l'émotion de l'auditoire**
- **Anticiper une action subséquente.**
- **Tracer la structure formelle d'un film (Fonction de leitmotiv)**