

Musique et image autour de la musique de film

Comment la musique s'est-elle mise au service de l'image et de l'émotion et a-t-elle contribué au succès de cette nouvelle expression artistique ?

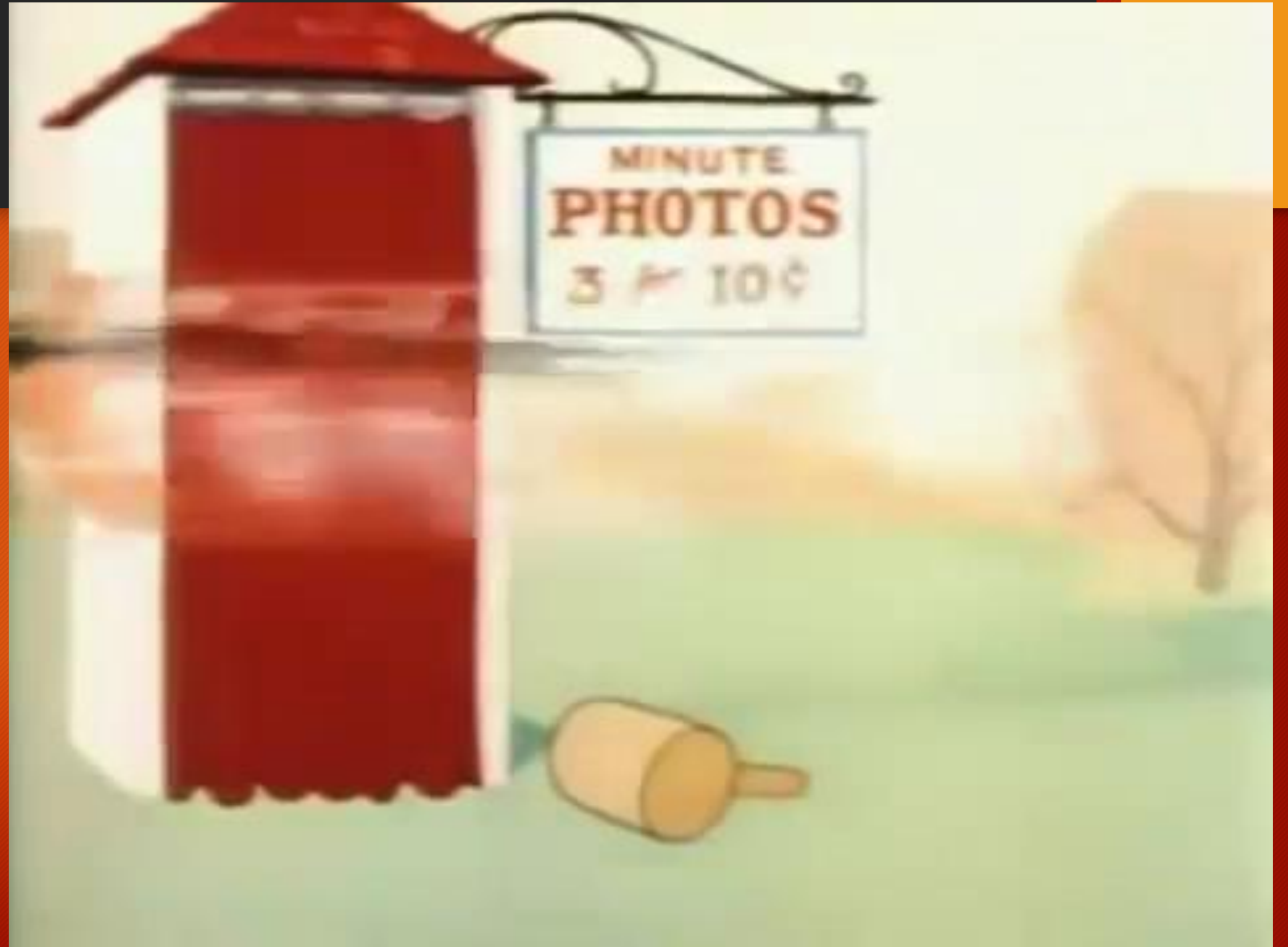
Dire « bonjour », tout un art...

- Itinéraire d'un enfant gâté - Claude Lelouch

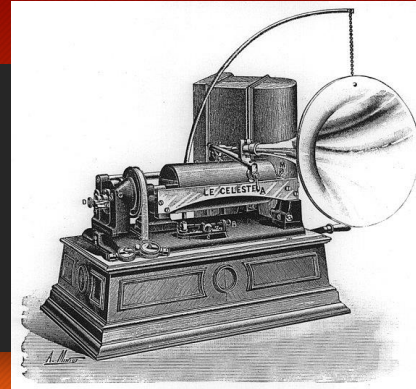

Tex Avery

- Acteur / bruiteur
- Clin d'œil au
  - Kinetoscope
  - vitaphone

L'invention du cinéma

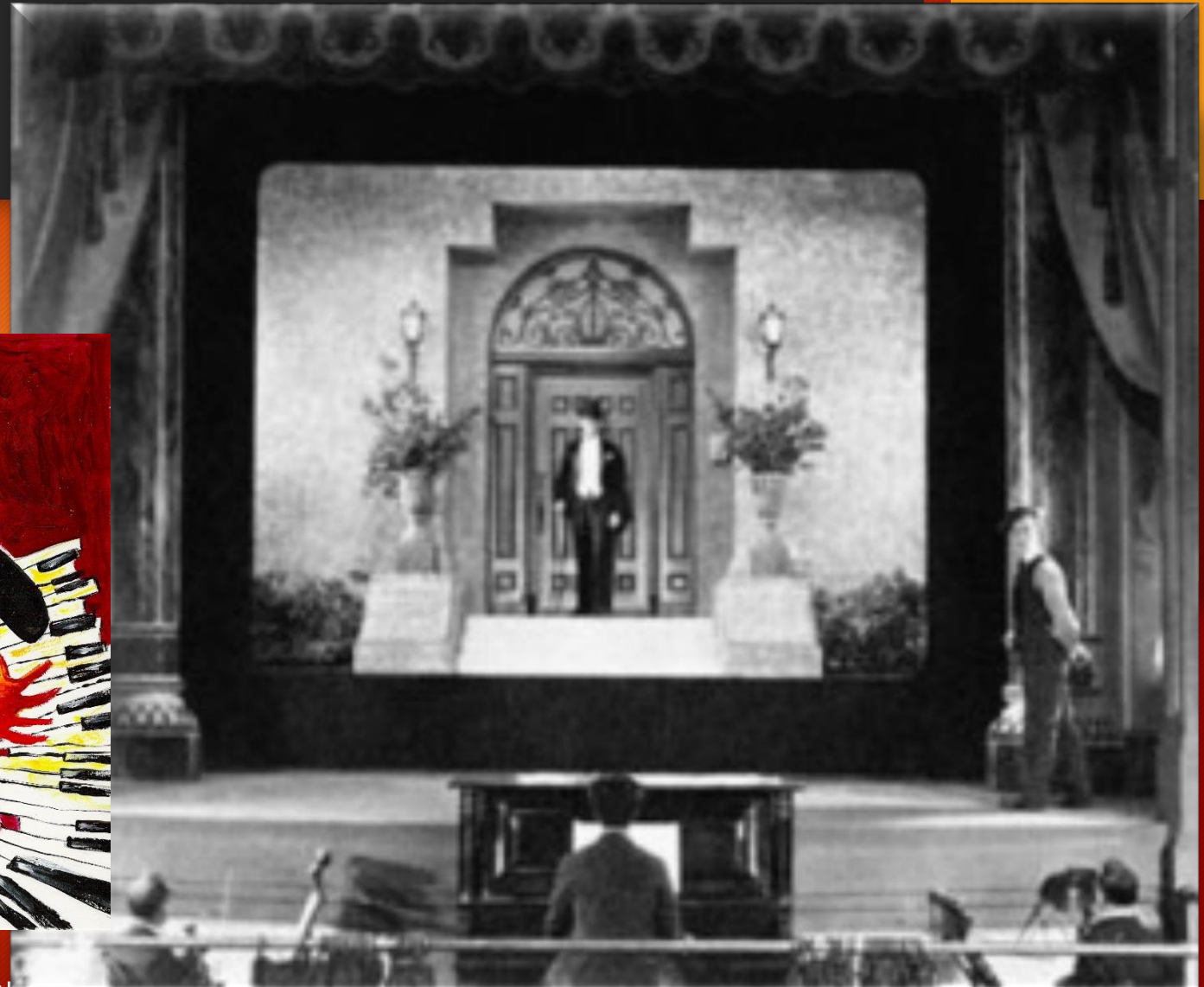

- Le cinéma c'est quoi ?
  - Le KINETOSCOPE : Une machine permettant d'enregistrer et de projeter des vues photographiques en mouvement
- Des scientifiques
  - Thomas Edison
  - Emile Reynaud
  - Dickson
    - Plus tardivement les frères lumières qui améliorent le procédé

Le cinéma sonore

- Les ingrédients de la bande son :
  - Pianiste
  - Bruiteur
  - Bonimenteur
  - Dialoguiste

- Le cinéma muet ne s'est jamais déroute en silence...

Le cinéma sonore, Les premiers compositeurs

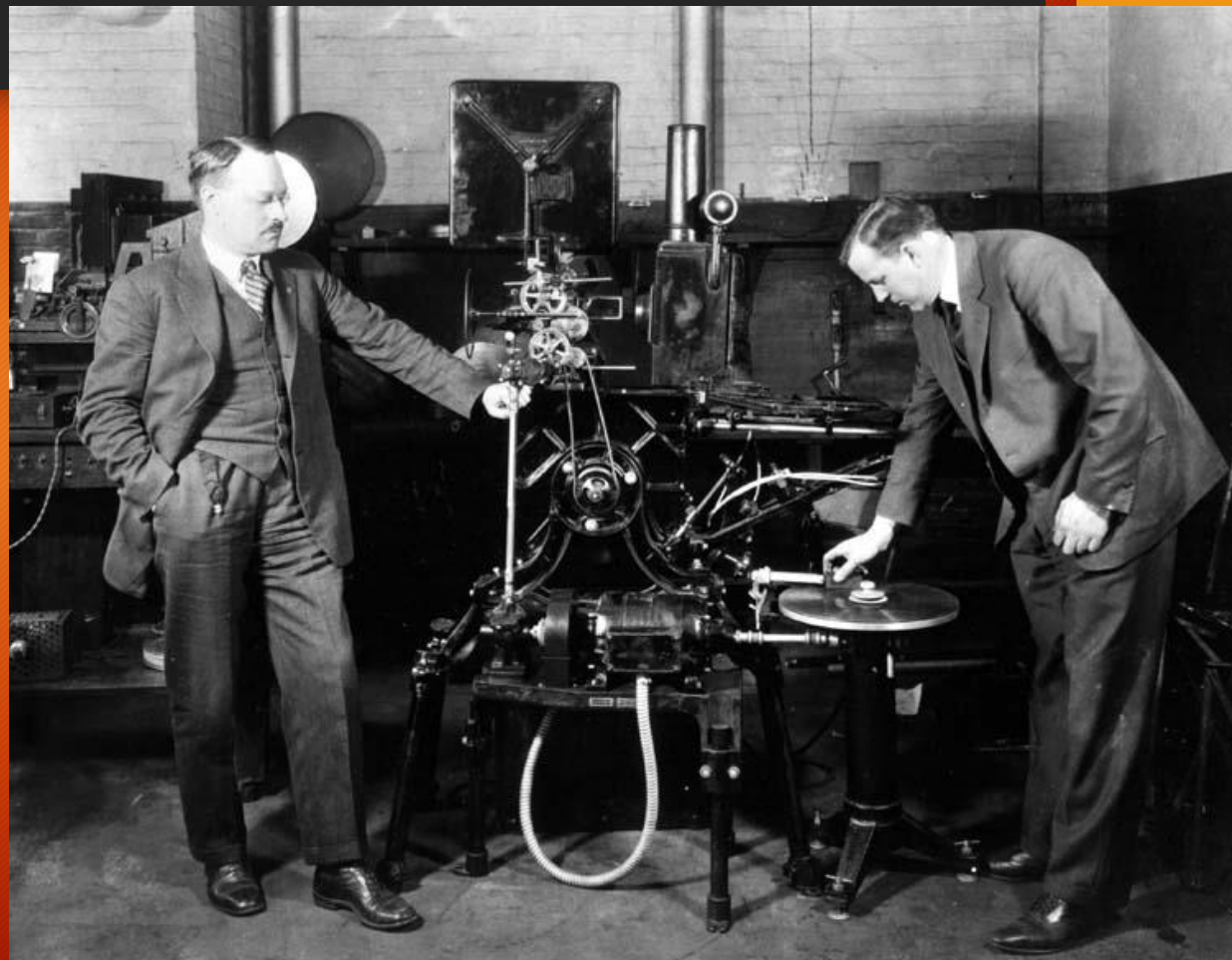
- Camille Saint Saëns
  - *Opus 128 pour cordes, piano et hamonium*
- Arthur Honegger
  - *Pacifique 231 pour La roue de Abel Gance*
- Charlie Chaplin
  - *The limelight*

L'assassinat du duc de guise

Le cinéma sonore

- Le vitaphone
  - 1924

Le cinéma sonore

- Le premier film chantant :
  - The Jazz singer

Quel est le rôle de la musique au côté de l'image ?

- Le leitmotiv

- motif ou thème assez caractéristique, destiné à rappeler, dans un ouvrage musical, une idée, un sentiment, un état ou un personnage
  - John Williams
  - Ennio Morricone

Quel est le rôle de la musique au côté de l'image ?

Accompagner l'émotion de la narration en utilisant...

- Hermann - Hitchcock
- Goran Bregovic - Patrice Chéreau
- Ennio Morricone - Sergio Leone

- Musique diégétique / extradiégétique
- Musique in / off
- Musique empathique
- Musique anempathique

...des procédés musicaux :

- La dissonance / consonance
- Les contrastes
  - D'intensité
  - De densité
  - De timbre
- Spatialisation du son
- Grande formation orchestrale
- Tempi changeants
- « Rythmes liés à l'image »
- Récurrence d'éléments sonores
- Mélange bruitages - instruments
- Crescendo / decrescendo

Musique anempathique... Et plus encore

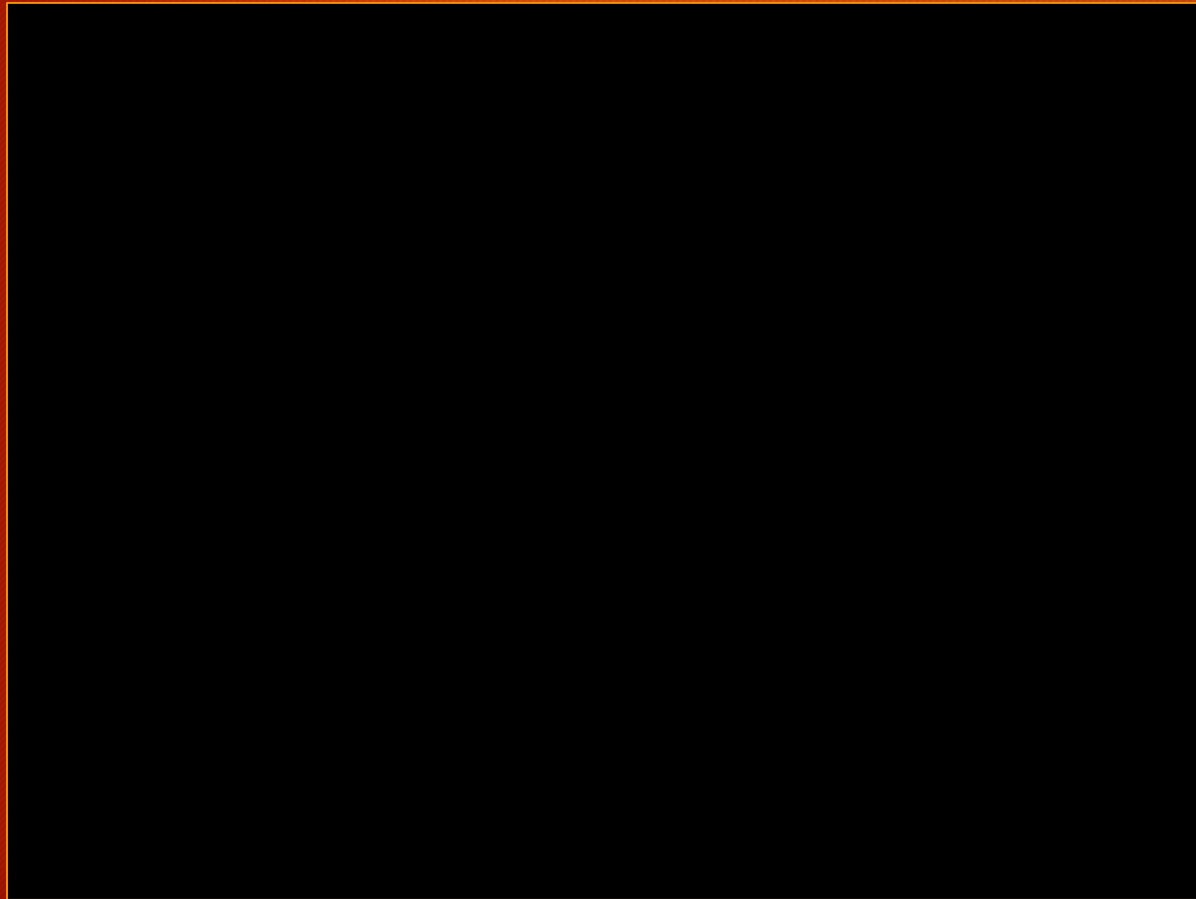
This clip is for educational
purpose only

* * *

Ce clip est conçu dans un but
éducatif seulement

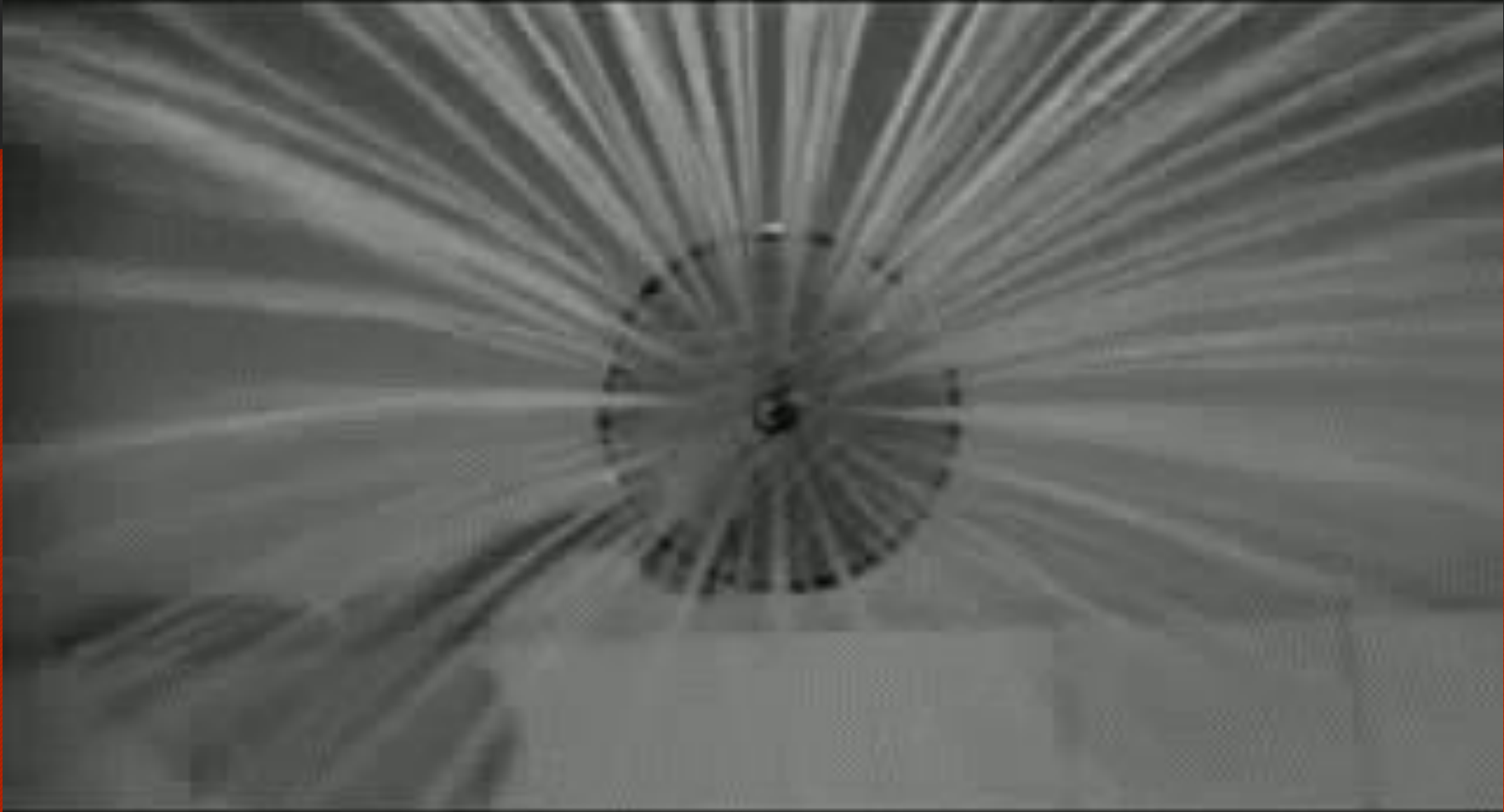
- Merci aux collègues qui ont réalisé ces montages

Pour s'exercer

Hermann et Hitchcock

Goran Bregovic - Patrice Chéreau

Valse d'Amélie Poulain - Yann Tiersen

Compositeur : Yann Tiersen

Réalisateur : Jean Pierre Jeunet

Le Fabuleux Destin
d'Amélie Poulain

Un film de **JEAN-PIERRE JEUNET**

Une musique référence à plus d'un titre...

- MAHLER Gustav, adagietto de la symphonie n° 5 en Do mineur - 1904
- Luchino Visconti utilise le quatrième mouvement de la Symphonie n° 5 de Mahler, l'*Adagietto*, dans *Mort à Venise* (1971), film où l'amour et la mort sont constamment présents et entremêlés.

L'*Adagietto* y est d'autant plus important que c'est l'une des seules musiques qui n'est pas jouée directement à l'écran et qui apparaît dans la bande originale de manière récurrente.

Il est présent dès le début du film et à chaque moment clé : la première référence à la mort ; quand le héros croise Tadzio, un jeune homme dont il s'est épris, au moment où il croit le quitter définitivement ; quand il fait teindre ses cheveux blancs chez le coiffeur et qu'il suit Tadzio et sa famille dans les rues de Venise ; à la fin, q

- uand il meurt sur la plage en regardant Tadzio. La scène finale est ici. L'*Adagietto* a été composé par Mahler dans un contexte qui, à lui seul, pourrait justifier sa présence dans le film. En effet, la symphonie dont il est issu date de 1901/1902, période durant laquelle Mahler a rencontré et épousé Alma Schindler. Le compositeur considère l'*Adagietto* comme une lettre d'amour musicale.

Les techniques de diffusion du son dans les salles de cinéma

- Dolby surround
- Le 2.1
- Le 5.1

Cinéma, une bibliographie, sitographie

- Michel CHION, Musique et multimédia
- Michaël ANDRIEU, Réinvestir la musique - autour de la reprise musicale et de ses effets au cinéma
- <http://www.centreimages.fr/vocabulaire/index.html>
- <http://apprendre-le-cinema.fr/le-son-au-cinema/>

Live and let die

- <https://youtu.be/QuBF5tPiSVA>