

La musique et le cinéma

Quelques notions de vocabulaire

Avant de réaliser un film, il faut écrire l'histoire :

- Le **synopsis** est le résumé de l'histoire.
- Le **scénario** (écrit par le **scénariste**) détaille toute l'histoire. Il est découpé en *séquences* ou *scènes* (en **parties**). Chaque scène se déroule généralement dans le même lieu. Le scénario comprend différentes indications :
 - le **lieu** (où cela se passe : intérieur ? extérieur ? ...)
 - le **moment** (quand : matin ? soir ? dans le passé ? futur ?...)
 - les **personnages** présents dans la séquence (qui ?)
 - les **actions** des personnages (que font-ils ?)
 - les **dialogues** (que disent les personnages ?)
 - les **musiques** et **bruits**
- Le **scénarimage** ou **story-board** est la version illustrée du scénario avec des photos ou des dessins.
- Chaque *scène* ou *séquence* est découpée en **plans**. Pour chacun correspond une image. Cela permet de donner des précisions sur le *cadrage* et les *angles de vue* (gros plan, plan d'ensemble, plongée, contre-plongée ...)

Les différents métiers sur un plateau de tournage :

Trouve les métiers correspondant à chaque définition. Vous avez le choix entre les propositions suivantes :

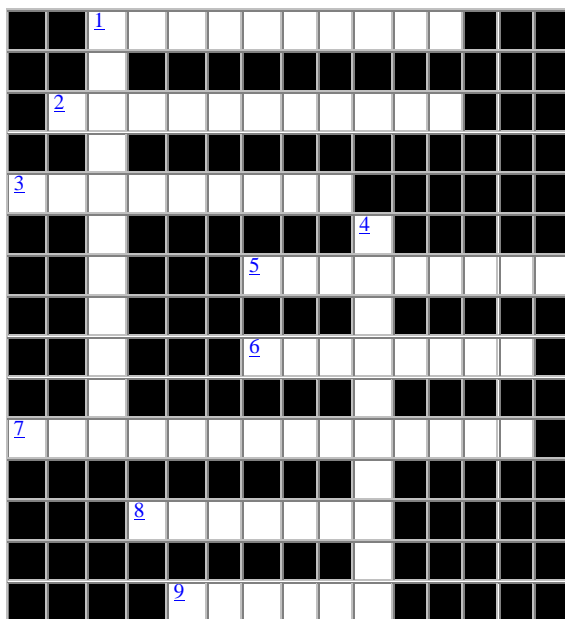
- perchiste
- scripte
- maquilleur
- machiniste
- réalisateur
- ingénieur du son
- cadreur
- bruiteur
- chef opérateur
- décorateur
- acteur

- Le réalisateur : dirige le tournage, les acteurs et toute l'équipe technique. (il a un assistant)
- Le scripte : personne qui est la mémoire du film. Les *scènes* ou *séquences* sont souvent tournées dans le désordre, elle vérifie maquillage, costumes, décors, afin qu'ils ne changent pas entre les *prises de vue*.
- Le chef opérateur (directeur de la photographie) : responsable de la lumière et du *cadrage*.

- Le cadreur (caméraman) : tient la caméra et respecte les indications de *cadrage* et de *prise de vue*.
- Le machiniste : déplace les caméras, le matériel.
- L'ingénieur du son : responsable de la prise du son et de sa qualité.
- Le perchiste : suit les acteurs avec un micro fixé sur une perche.
- Les acteurs : interprètent les rôles des personnages du film.
- Le décorateur : trouve les accessoires et réalise les décors sur le plateau.
- Le maquilleur : s'occupe du maquillage des acteurs.
- Le bruiteur : s'occupe de l'enregistrement des sons et bruits que l'on va reproduire pour le film.

Le vocabulaire du cinéma :

Remplis la grille après ce qui a été dit précédemment :

Horizontal :

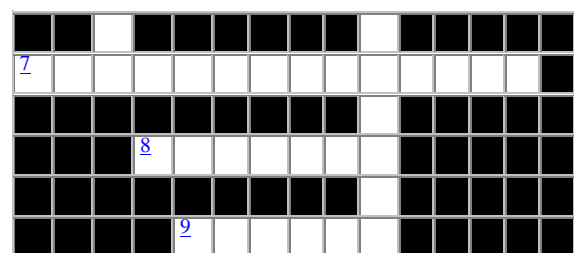
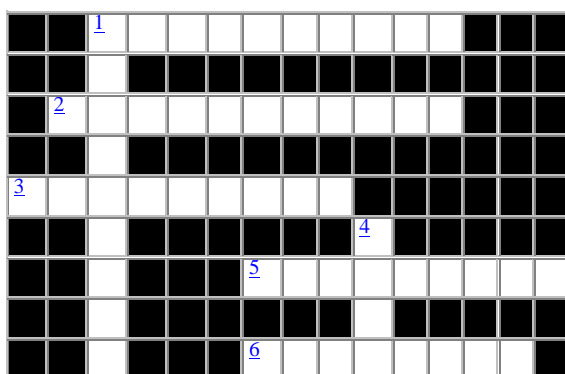
1. Il écrit les scénarios.
2. Il dirige le tournage, les acteurs et l'équipe technique.
3. Paroles échangées par les personnages.
5. Tient la caméra et respecte les indications de cadrage et de prises de vue.
6. Résumé de l'histoire.
7. Responsable de la lumière et du cadrage.
8. Vérifie que le scénario est respecté, costumes, maquillage et décors également.
9. Interprète le rôle des personnages de l'histoire.

Vertical :

1. Version illustrée du scénario.
4. S'occupe des accessoires et des décors.

Le vocabulaire du cinéma :

Remplis la grille après ce qui a été dit précédemment :

Horizontal :

1. Il écrit les scénarios.
2. Il dirige le tournage, les acteurs et l'équipe technique.
3. Paroles échangées par les personnages.
5. Tient la caméra et respecte les indications de cadrage et de prises de vue.
6. Résumé de l'histoire.

7. Responsable de la lumière et du cadrage.

8. Vérifie que le scénario est respecté, costumes, maquillage et décors également.

9. Interprète le rôle des personnages de l'histoire.

Vertical :

1. Version illustrée du scénario.

4. S'occupe des accessoires et des décors.

La musique de film constitue aujourd'hui un genre musical à part entière. Sa contribution à la **scène** d'un film est déterminante. De nombreux **thèmes** musicaux évoquent bien des années après des images, des **actions**, des visages **d'acteurs**.

Quelques repères

- **Le cinéma muet**

A ses débuts, la musique de cinéma a deux fonctions :

- **Cacher / couvrir / dissimuler** le bruit des appareils de projection.
- éviter pour certains spectateurs l'**angoisse** d'une salle plongée dans l'**ombre**.

Il est d'usage qu'un **pianiste** suive en direct la projection et **accompagne** les scènes en s'adaptant le mieux possible à l'**action**.

- **L'apparition du film parlant**

En **1927**, le *chanteur de jazz* est le 1er film sonore. Les réalisateurs font appel à des compositeurs **de musique**. La musique devient l'**alliée** de l'action qui se déroule sous les yeux du **spectateur**.

Cinéma et musique.

Certains réalisateurs ont pris le parti de prendre une musique déjà existante afin de l'insérer dans leur film, en l'occurrence de la **musique classique**.

Titre du film	Réalisateur	Compositeur	Nom de l'œuvre
2001 l'odyssée de l'espace	S. Kubrick	R. Strauss	Zarathoustra
Apocalypse Now	F.F Coppola	R. Wagner	Walkyries

1. 2001 Odyssée de l'espace : n°
2. Apocalypse now : n°

Certains compositeurs se sont spécialisés dans ce genre musical nouveau, formant avec les metteurs en scène des tandems célèbres.

Compositeur	Réalisateur	Films célèbres
John Williams	Steven Spielberg	E.T Indiana Jones La liste de Schindler
Eric Serra	Luc Besson	5me élément

1. E.T : n°
2. Liste de Schindler : n°
3. 5me élément : n°

Les genres cinématographiques

Ils sont souvent illustrés par un choix d'orchestration précis et un style musical adapté aux grandes catégories du cinéma : western, guerre, drame, policier, comédie, fantastique, aventure, suspense.

▪ Les films à suspens.

Voici 5 extraits de musiques de films célèbres. Pour chacun, identifie ceux correspondant aux films à suspens.

	1	2	3	4	5
Suspens					
Autre					

1. n° ? « Les dents de la mer » J. Williams
2. n° ? « Edouard aux mains d'argent » Danny Elfman
3. n° ? « Psychose » Bernard Hermann
4. n° ? « The thing » Ennio Morricone
5. n° ? « Retour vers le futur » J. Williams

Trouve à présent les caractéristiques musicales de ce genre.

Genre	Caractéristiques musicales
Suspense	Dissonances, ambiance inquiétante, crescendo, rythme lancinant, obsessionnel

▪ **Les films d'aventure.**

Voici 5 extraits de musiques de films célèbres. Pour chacun, identifie ceux correspondant aux films d'aventure.

	1	2	3	4	5
Aventure					
Autre					

1. n° ? « *Psychose* » Bernard Hermann
2. n° ? « *Indiana Jones* » J. Williams
3. n° ? « *Il était une fois dans l'ouest* » Ennio Morricone
4. n° ? « *E.T* » J. Williams
5. n° ? « *Star wars* » J. Williams

Trouve à présent les caractéristiques musicales de ce genre.

Genre	Caractéristiques musicales
Aventure	Masse orchestrale importante, importance des percussions, thèmes propres à certains personnages, dynamisme rythmique

▪ **Les films de western.**

Voici 5 extraits de musiques de films célèbres. Pour chacun, identifie ceux correspondant aux films de western.

	1	2	3	4	5
Western					
Autre					

1. n° ? « *Halloween* » J. Carpenter
2. n° ? « *Orange blossom special* » musique traditionnelle
3. n° ? « *Il était une fois l'ouest* »
4. n° ? « *Apollo 13* » J. Horner
5. n° ? « *La prisonnière du désert* » Max Steiner

Trouve à présent les caractéristiques musicales de ce genre.

Genre	Caractéristiques musicales
Western	Mélodies traditionnelles américaines, banjo, violon, harmonica, sifflements, voix d'homme, imitation du galop du cheval, chant des indiens

▪ **Les films de comédie.**

Voici 5 extraits de musiques de films célèbres. Pour chacun, identifie ceux correspondant aux films de comédie.

	1	2	3	4	5
Comédie					
Autre					

1. n° ? « *The thing* »
2. n° ? « *Pink panther* » Henry Mancini
3. n°? « *Pink panther* »
4. n°? « *The elephant man* » John Morris
5. n° ? « *Pearl Harbor* » Hans Zimmer

Trouve à présent les caractéristiques musicales de ce genre.

Genre	Caractéristiques musicales
Comédie	Mélodies gaies et spontanées, tonalités majeures, bruitages, thèmes faciles à mémoriser

▪ **Les films de guerre.**

Voici 5 extraits de musiques de films célèbres. Pour chacun, identifie ceux correspondant aux films de guerre.

	1	2	3	4	5
Guerre					
Autre					

1. n° ? « *Marche impériale* » J. Williams
2. n° ? « *Pink panther* »
3. n° ? « *Les sentiers de la gloire* » G. Fried
4. n° ? « *Il faut sauver le soldat Ryan* » J. Williams
5. n° ? « *La prisonnière du désert* »

Trouve à présent les caractéristiques musicales de ce genre.

Genre	Caractéristiques musicales
Guerre	Marche militaire, prédominance des cuivres et des tambours, caisse claire, cymbales, chœur d'hommes

Le Cinquième Élément – musique d'E. SERRA – de Luc BESSON

Ici, la musique originelle de l'extrait du film est prise à un opéra de DONIZETTI (compositeur **italien** du **20me** siècle) adaptée par Eric SERRA.

	<i>Première partie</i> « Air de folie » issu de <u>Lucia di Lammermoor</u> de DONIZETTI	<i>Deuxième partie</i> Bande originale d'Eric SERRA
<p><u>Musique</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formation instrumentale ? 2. Caractère ? 3. Tempo ? 4. La cantatrice a-t-elle une voix naturelle ou une voix travaillée à l'ordinateur ? 5. Comment se fait l'accompagnement : nuances, modes de jeu, ... ? 	<p>Orchestre + soprano</p> <p>Calme, mélancolique.</p> <p>Lent.</p> <p>Une voix naturelle.</p> <p>Pizzicati, trémolo, contrastes de nuances,</p>	<p>Instruments électroniques.</p> <p>Energique.</p> <p>Rapide.</p> <p>Une voix travaillée à l'ordinateur.</p> <p>Effets électroniques.</p>
<p><u>Rapport image et musique</u></p> <p>Décrire la manière dont la musique participe à la mise en scène dans cet extrait cinématographique.</p>	<p>Scène d'opéra.</p> <p>Gestuelle calme allant avec le caractère, plans longs.</p> <p>Couleur bleue : tempo lent.</p>	<p>Scène de combat.</p> <p>Les bruits de bagarre suivent une rythmique précise.</p> <p>Agitation, couleur rouge, plans courts : tempo rapide mis en valeur par la boîte rythmique, performance vocale grâce au recours électronique.</p>

Les séries TV et les musiques de PUB

La démarche est la même selon le genre d'une série ou la marque d'un produit à présenter.

Complète: Série TV

Trouve la série TV correspondant à l'écoute.

Titres	1	2	3	4	5	6	7	8
Amicalement vôtre								
Mission impossible								
Chapeau melon et ...								
Les mystères de l'ouest								
X-Files								
La famille Adams								
Ma sorcière bien aimée								
Les têtes brûlées								

Complète: musiques de PUB

Trouve la musique de PUB correspondant à l'écoute.

Titres	1	2	3	4	5	6	7	8
DIM non								
Perrier non								
Spontex non								
Café San Marco								
Parfum Lancôme								
Huile d'olive Puget								
Renault Espace								
Coup de foudre Citroën								

