

QUELLES SONT LES RELATIONS ENTRE MUSIQUE ET CINEMA ?

Objectifs des programme d'Éducation musicale Cycle 4 :

Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création, Écouter, comparer, construire une culture musicale commune, Explorer, imaginer, créer et produire, Échanger, partager, argumenter et débattre

Objectifs des programme d'Histoire des Arts Cycle 4 : De la Belle Epoque aux « années folles » l'ère des avant-gardes (1870-1930) : cinéma : un nouveau rapport au réel, Description, représentation, transposition : à partir d'un morceau de musique, concevoir une narration sous forme d'un texte d'invention.

Objectifs du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture :

D1.4 Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps; D2.2 Coopération et réalisation de projets musicaux; D3.1 Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres; D5.2 Organisation et représentation du monde; D5.3 Invention, élaboration production.

500	1500	1600	1750	1800	1900	2000
Le Moyen Age	La Renaissance	Époque baroque	Époque classique	Époque romantique	Le XX ^{ème} s.	Le XXI ^{ème} s.

• Qu'est ce que le cinéma ?

Le cinéma est une **succession rapide d'images** qui fournit au spectateur une illusion de mouvement. Un film comprend entre 24 et 30 images par seconde.

1895 : Projection du premier film de l'histoire du cinéma La sortie de l'usine Lumière de Lyon créé par Auguste et Louis LUMIERE, les frères Lumière, suivi par Arrivée d'un train à la Ciotat.

Georges MELIES, invité de cette première projection publique, commence lui aussi à créer ses propres films, en y ajoutant les premiers trucages du cinéma, ainsi que des « touches » de couleurs.

1) Georges MELIES Le portrait mystérieux (1899)

• Au début du XXème siècle :

À l'époque du cinéma muet, la musique a deux fonctions : la première de couvrir le bruit des appareils de projection et la deuxième d'éviter à certains spectateurs l'angoisse d'une salle plongée dans le noir.

Il est d'usage qu'un pianiste suive « en direct » la projection et accompagne les scènes en s'adaptant le mieux possible à l'ambiance. Puis, d'autres instruments se rajoute peu à peu au piano.

2) Charlie CHAPLIN Les temps modernes (1936)

1922 : Début de la couleur avec le procédé « technicolor ».

• L'apparition du film parlant :

En 1927, le chanteur de jazz est le premier film sonore, parlant et chantant. Le cinéma fait désormais appel à des compositeurs spécialisés qui doivent établir un lien entre musique et images. La musique devient complémentaire de l'action et des événements qui se déroulent sous les yeux du spectateurs.

Les réalisateurs peuvent alors :

→ utiliser une **musique déjà existante dans le répertoire classique**, on parle d'une « **reprise** ».

3) Ainsi parlait Zarathoustra de Richard STRAUSS dans le film 2001, Odyssée de l'espace de Stanley KUBRICK

4) Adagio pour cordes de Samuel BARBER dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre JEUNET

→ utiliser une **musique spécialement composée pour le film**, on parle alors d'une « **bande originale** »

5) Star Wars de Georges LUCAS, musique composée par John WILLIAMS

6) Le Grand Bleu de Luc BESSON, musique composée par Eric SERRA

Quelques compositeurs :

• Le rôle de la musique :

La musique accompagne les moments forts de l'action et renforce la dimension de l'image. Elle peut évoquer la joie, la tristesse, la solitude, la victoire, la défaite, l'amour, la haine, la guerre,...

La musique peut appuyer un aspect précis du film comme un lieu géographique

7) Les cigales évoquent la Provence dans La gloire de mon père d'Yves ROBERT, musique de Vladimir COSMA

• Comment un compositeur de musique de films peut-il exprimer :

L'amour : **instruments : piano, violon, musique lente et douce**

La guerre : **instruments militaires (cuivres et percussions), ostinato rythmique, musique triomphale**

Le suspens : **crescendo, tempo rapide, cluster**

Vocabulaire de référence

• **Bande Originale** : musique spécialement composée pour un film

• **Reprise** : musique de film déjà existante dans le répertoire classique.

• **Ostinato** : formule rythmique et/ou mélodique qui se répète tout au long d'un morceau.

Évaluation des compétences

Je suis capable :

I F S TB

- de décrire une musique à partir d'images
- d'imaginer l'action à partir de la musique
- situer la musique de film dans son contexte historique.

I Insuffisant, F Fragile, S Satisfaisant, TB Très Bonne maîtrise