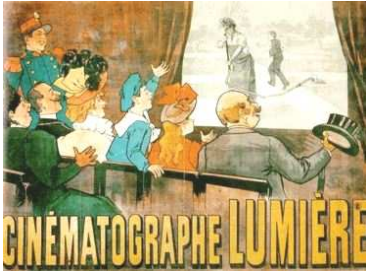

LA MUSIQUE DE FILM UN ART TOTAL ?

La musique de film constitue aujourd'hui un genre à part entière. Sa contribution à la réussite d'un film et son impact sur le public sont déterminants.

Historique :

- Grâce à leur invention du cinématographe, les frères Lumière organisent le 28 décembre 1895, la première projection cinématographique publique et payante. Elle eut lieu dans le salon indien, au sous-sol du Grand Café, à Paris ; Projection de 10 bandes d'environ 1 minute chacune dont :
La sortie des usines Lumière et L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat.

- Au début du 20ème siècle, à l'époque du film muet, la musique avait 2 fonctions essentielles :

- couvrir les bruits des appareils de projection
- calmer l'angoisse de certains spectateurs plongés dans le noir.

Cette musique était généralement jouée en direct par un pianiste qui improvisait en s'adaptant aux différentes atmosphères, ou par un orchestre « de salon » qui exécutait des œuvres préexistantes.

Puis, les compositeurs se sont peu à peu intéressés au genre et ont écrit des musiques dites « originales » (futures Bandes Originales : B.O)

- A partir des premiers films parlants, les réalisateurs ont eu le choix entre une musique du répertoire classique déjà connue et une musique spécialement composée pour le film. Ex de musique classique réutilisée :

Stanley Kubrick utilise *la 9ème symphonie de Beethoven* dans *Orange mécanique*, *Ainsi parlait Zarathoustra* dans *2001, Odyssée de l'Espace*, des extraits de *Schubert, Bach, Haendel, Mozart* dans *Barry Lyndon*.

Francis Ford Coppola reprend *la chevauchée des Walkyries de Wagner* dans *Apocalypse Now ...*

Voir : <http://classictoday.free.fr/film.php?menu=titre>

- Certains compositeurs se sont spécialisés dans le genre et ont formé de véritables tandems avec les réalisateurs :

- Sergio Leone avec Ennio Morricone : *Pour une Poignée de Dollars, Il était une fois dans l'ouest,*

Pour quelque s Dollars de plus, Le bon, la brute et le truand, ...

- Steven Spielberg avec John Williams : *La liste de Schindler, E.T l'extra-terrestre, Jurassic Park, Minority Report,*

Il faut sauver le Soldat Ryan, La série des Indiana Jones,

On doit également à John Williams la série des *Harry Potter*, dirigés par différents réalisateurs ainsi que la série des six *Star Wars* avec Georges Lucas.

- John Barry s'est lui attaché au personnage de James Bond

(Il a composé 11 B.O de film pour l'agent 007).

- Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann : *La mort aux trousses, Psychose,*

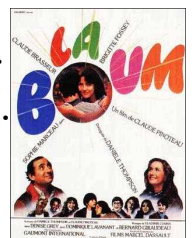
Pas de printemps pour Marnie, Les Oiseaux...

- Luc Besson avec Eric Serra : *Le grand bleu, Nikita, Le cinquième élément, Jeanne D'Arc, Arthur et les Minimoys, Léon...*

- Claude Lelouch avec Francis Lai : *Itinéraire d'un enfant gâté, Un homme et une femme, les Misérables, Tout ça pour ça...*

- Vladimir Cosma a, lui, beaucoup écrit pour Francis Veber : *La Chèvre, les compères, les fugitifs, Le dîner de con*

mais aussi pour Claude Pinoteau : *La boum 1 et 2*, Gérard Oury : *Les aventures de Rabbi Jacob*,

Rôle de la musique de film :

La musique de film est en réalité **une musique à programme**, elle accompagne tous les moments forts de l'action, elle peut évoquer la joie, la tristesse, la peur, la victoire, l'amour, la haine... bref, tous les sentiments humains. Elle peut également soutenir un aspect du film :

- **Lieu géographique** : exemple :

- **La Chèvre** (musique de Vladimir Cosma), dont l'action se situe en Amérique Latine, utilise une Kena.
- **Braveheart** (musique de James Horner), film historique parlant du peuple écossais, utilise une cornemuse.
- **Titanic**, (musique également de James Horner), s'inspire de la musique irlandaise (flûte).
- **Lawrence d'Arabie** (musique de Maurice Jarre) utilise une gamme orientale.

- **Films de guerre** : utilisation de marches militaires, prédominance des cuivres, tambours et caisses claires.

- **Westerns** : mélodies traditionnelles américaines, guitares, Banjo, violon, harmonica, guimbarde, Imitation du galop du cheval (...)

- **Comédies** : mélodies simples à retenir, gaies et spontanées...

- **Sentiments précis** : Romantisme (violon et cordes frottées) nature et paysages verdoyants (flûte traversière)

- **Films historiques** : la musique s'adapte à l'époque dont il est question.

- **Suspens, action, aventure...**

Importance du LEITMOTIV.

La musique est construite autour d'un ou plusieurs thèmes principaux appelés **leitmotiv**. Liés à une idée, un lieu ou un personnage, ils seront le fil conducteur de l'action et subiront des variations en rapport avec le caractère des différentes séquences (dramatique, passionnelle, comique ...).

Pour certains, la musique de film n'est que descriptive. Cette réduction de la musique à une fonction de doublage amena le compositeur Igor Stravinski, (1882-1971) grand compositeur de Ballets, symphonies... à la considérer comme du « papier peint » ...

Le genre s'est tellement développé que la musique de film est presque devenue un personnage à part entière. Elle fait plus que décrire, elle suggère, elle est chargée de sens et participe au récit.

Sur de simples images de paysage, par exemple, elle peut donner un sentiment de grandeur, d'espace (ex : Générique de fin de **Paris Brûle-t-il**, film de René Clément, musique de Maurice Jarre) ou au contraire préparer le spectateur à une scène angoissante (suspens).

On retrouve souvent les même « recettes » : Travail sur le timbre, sur le volume et l'espace, crescendo - decrescendo, plans sonores, tempo, rythme, modes de jeux...

INFLUENCE SONORE :

La musique est un apport essentiel à la bande son qui est à la base d'un film.

Cependant, elle a rarement le rôle principal, on s'en imprègne plus qu'on ne l'écoute. Accompagnant les moments forts de l'action, elle renforce la dimension de l'image, nous entraînant dans une situation involontaire où l'émotion sonore agit malgré tout sur notre sensibilité.

Souvent, les bruitages et les dialogues se superposent à la musique.

L'on distingue deux types de source sonore :

- ✓ **Le son diégétique** : son faisant partie de l'action, pouvant être entendu par les personnages du film (Radio, une musique dansée, jouée par des musiciens à l'intérieur du film, personnage qui pense à voix haute...)

Dans certains films historiques, la musique est réellement celle de l'époque. Elle est donc jouée à l'intérieur du film : Exemple :

Tous les matins du monde, film d'Alain Corneau, raconte la vie de Marin Marais, violiste du XVIIème et XVIIIème siècle.

La bande originale utilise des extraits de Marin Marais lui-même, de Jean-Baptiste Lully...

Amadéus, film de Milos Forman, retraçant la vie de Mozart, utilise la musique d'origine du compositeur.

Le Roi danse, Film de Gérard Corbiau, se passe sous Louis XIV et utilise également des extraits des œuvres de Jean Baptiste Lully (musicien du Roi).

Farinelli, également de Gérard Corbiau, raconte l'histoire d'un Castrat du XVIIIème siècle. La B.O utilise des musiques d'Haendel et de Pergolèse.

The Rose, film américain de Marc Rydell avec Bette Midler, retrace la vie d'une rockeuse prisonnière de l'alcool et de la drogue. Les titres interprétés pendant le film sont chantés par le personnage (inspiré de Janis Joplin).

C'est également le cas de **Ray**, film de Taylor Hackford retraçant la vie de Ray Charles ou encore de **La Môme**, film d'Olivier Dahan sur la vie d'Edith Piaf.

- ✓ **le son extra diégétique** : son ne faisant pas partie de l'action, comme la musique d'ambiance (ou une voix off).

