

Musique et cinéma

MUSIQUE ET ART DU VISUEL

ÉCOUTE : *Duel of the Fates* - (1999) – John Williams.

400	1500	1600	1750	1800	1900	2013
Moyen Age	Renaissance	Baroque	Classique	Romantisme	XX ^{ème} -XXI ^{ème}	

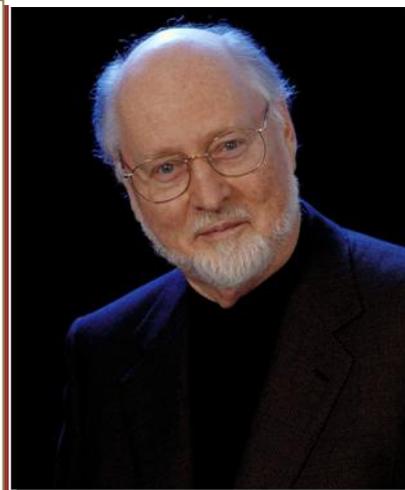

DUEL OF THE FATES

Ce thème est utilisé pour représenter l'affrontement entre la **lumière** et le **côté obscur**. Il est joué au cours de la bataille au sabre laser dans l'épisode I. Dans l'épisode II, il est joué lorsqu'Anakin part à la recherche de sa mère, événement déterminant dans sa lutte intérieure entre le bien et le mal. Dans l'épisode III, il sert d'accompagnement au duel entre Yoda et l'Empereur Palpatine.

JOHN WILLIAMS

John Williams est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain, né le 8 février 1932 à New York. Il est principalement connu pour ses **musiques de films**. Il est quasiment le compositeur attitré de Steven Spielberg et de George Lucas. Dans une carrière qui s'étend sur six décennies, Williams a composé un grand nombre des plus célèbres musiques de films de l'histoire d'Hollywood, notamment *Star Wars*, *Superman* et *Harry Potter*. En outre, il a composé la musique de quatre Jeux olympiques, la cérémonie d'investiture du président Barack Obama, et de nombreuses séries télévisées...Il est la personnalité vivante la plus oscarisée.

STAR WARS

Star Wars ou *La Guerre des étoiles*, est une épopée cinématographique de **science-fiction** créée par **George Lucas**, constituée de six longs-métrages réalisés entre 1977 et 2005. L'histoire se déroule dans une galaxie lointaine et raconte la lutte entre les chevaliers Jedi et les Sith, avec pour personnage central Anakin Skywalker, qui cède à la tentation du mal pour devenir le terrible Dark Vador. Les six films réalisés ont la particularité de ne pas avoir été tournés dans l'ordre chronologique de l'histoire : ainsi les épisodes IV, V et VI sont sortis entre 1977 et 1983, tandis que les I, II et III sont sortis entre 1999 et 2005.

I°: Son et images « *Duel of the Fates* » - John Williams

. **COMMENTAIRE D'ÉCOUTE** : Complétez le tableau ci-dessous.

Caractère	<i>Adjectifs qualifiant un extrait musical</i>
Formation	<i>Instruments et voix composant une œuvre</i>	Instrumental - Vocal - Mixte
Genre	<i>Classification d'une œuvre musicale</i>	Opéra – Musique de film – Concerto

. **ANALYSE DE LA SÉQUENCE VIDÉO** : Décrivez la séquence vidéo et faites le lien avec ce que vous avez entendu.

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Chœur ; symphonique ; BO ; orchestre ; thème musical] "Duel of the Fates" est un.....musical récurrent dans la saga Star Wars. Il a été composé par John Williams et enregistré pour la.....du film. Cette musique.....est jouée à la fois par un grand.....et un.....mixte.

LA BANDE ORIGINALE

*La musique de film est la musique pour un film voulue par le réalisateur et/ou le producteur. Il peut s'agir de musique pré existante ou de musique composée **spécialement** pour le film : on parle alors de « **bande originale** » ou BO. Une musique de film peut être constituée de **chansons** ou de morceaux **instrumentaux**, qui constituent la partition du film.*

II°: Les couleurs du son « *Duel of the Fates* » - John Williams

. **APPROPRIATION DES TIMBRES** : Pour chaque extrait proposé, nommez les familles d'instruments entendues.

1 : 2 : 3 : 4 :

. **ANALYSE D'ÉCOUTE** : Surlignez les différents timbres entendus dans chaque partie.

Parties	Timbre
2	Chœur – Cordes – Bois - Cuivres
4	Chœur – Cordes – Bois - Cuivres
5	Chœur – Cordes – Bois - Cuivres
6	Chœur – Cordes – Bois - Cuivres

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[*Timbre ; différencier ; couleur*] La.....du son est souvent liée au matériau de fabrication de l'instrument (cordes, bois, peaux...): c'est pourquoi chaque instrument et chaque voix a un.....qui lui est propre et c'est ce qui permet de les.....et de les identifier.

L'ORIGINE DE LA MUSIQUE AU CINÉMA

À l'aube du cinéma, le son n'existait pas. Cependant, la projection de film était souvent accompagnée par un **piano** ou même par un **orchestre**, pour des raisons multiples : couvrir le bruit du projecteur, rassurer les spectateurs dans le noir, distraire l'oreille, mais aussi le lien entre les différentes scènes du film, prolonger la tradition des spectacles « **audiovisuels** » antérieurs au cinéma muet (spectacles de cirque, de magie, ballet, lanterne magique...). Cet accompagnement renforçait aussi le **rythme** et l'**émotion**.

III°: L'intensité du son « *Duel of the Fates* » - John Williams

. **APPROPRIATION DES NUANCES** : Complétez le tableau récapitulatif des nuances.

	Nom en italien	Signification
<i>p</i>		
<i>mf</i>		
<i>f</i>		
<i>ff</i>		

. **ANALYSE D'ÉCOUTE** : Complétez le tableau suivant avec la nuance utilisée dans chaque partie.

Parties	1	3	7	8
Nuance				

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

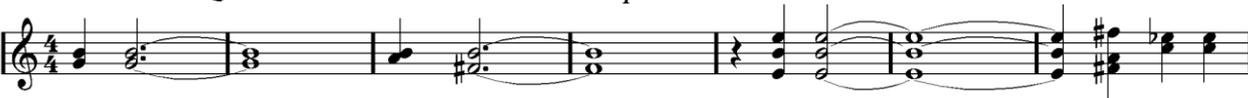
[*Fortes ; crescendo ; nuances ; volume*]. Le compositeur adapte le.....sonore en fonction de ce qui se passe à l'écran. Les.....seront douces lorsqu'il ne se passe pas grand-chose, et plus.....pendant les grandes actions. La bande musicale suit généralement l'intrigue du film et lorsqu'il s'agit de faire monter la pression, la musique prend l'allure d'un grand.....

LES FONCTIONS DE LA MUSIQUE AU CINÉMA

La musique est **présente** tout au long du film, accompagnant les moments forts de l'**action**, renforçant la dimension de l'image, soutenant les différentes **émotions** (joie, tristesse, victoire, l'amour...), sollicitant la sensibilité et l'**attention** du spectateur. Elle est construite autour d'un ou plusieurs **thèmes** principaux et sont 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...).

IV°: Mélodies et accompagnement «Duel of the Fates» - John Williams

. **APPROPRIATION MÉLODIQUE** : Voici le matériau utilisé par John Williams :

Le thème A :

Le thème B :

Le thème C :

. **ANALYSE FORMELLE** : Indiquez par une croix (X) le ou les thèmes entendus dans chacune des parties.

Parties		1	2	3	4	5	6	7	8
Structure	A								
	B								
	C								

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Mélodie ; chanté ; ostinato ; accompagnement] Le thème A est toujours....., le B est une autre.....jouée aux instruments. Le C est présent tout au long du morceau, on appelle ce type d'.....répétitif un.....

Synthèse

.Du simple pianiste dans la salle obscure aux **bandes originales** spécialement composées, la musique est très vite devenue une composante essentielle de la dramaturgie cinématographique.

.La **musique** devient **indissociable** de l'**image** et les réalisateurs y accordent une place croissante. Les **thèmes** musicaux de certains films deviennent de véritables **succès** populaires. Des collaborations durables s'installent entre metteur en scène et compositeur qui partagent le même univers, la même sensibilité : Alfred Hitchcock et Bernard Hermann, Sergio Leone et Ennio Morricone, Steven Spielberg et John Williams, Tim Burton et Danny Elfman, James Cameron et James Horner, Luc Besson et Éric Serra...

.La bande originale enchaîne les **tubes**. La **commercialisation** des musiques de film devient populaire. Les ventes de bandes originales explosent en proposant une compilation de morceaux connus.

Vocabulaire

MUSIQUE SYMPHONIQUE : l'ensemble des œuvres et des genres musicaux dédiés à l'orchestre symphonique.

TIMBRE : qualité sonore spécifique d'une voix ou d'un instrument.

NUANCE : intensité du son.

THÈME : mélodie principale d'un morceau.

ACCOMPAGNEMENT : partie musicale qui sert de soutien à la mélodie principale.

OSTINATO : L'*ostinato* est un type d'accompagnement répété durant tout le morceau.

La complainte de la butte

Musique du film « Moulin Rouge » (J.Renoir 1954 / Baz Luhrmann 2001)

La lune trop blême
Pose un diadème
Sur tes cheveux roux.
La lune trop rousse
De gloire éclabousse
Ton jupon plein d'trous.

La lune **trop** pâle
Caresse l'opale
De tes yeux blasés.
Princesse de la rue
Soit la bienvenue
Dans mon cœur blessé.

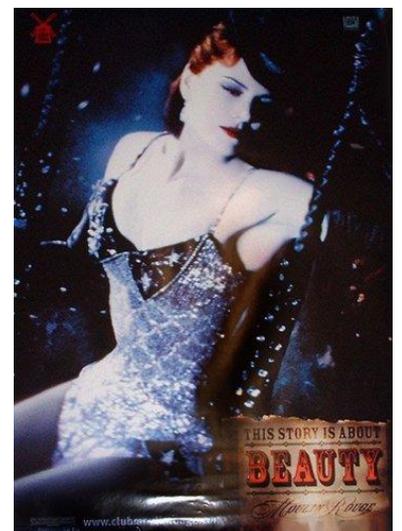
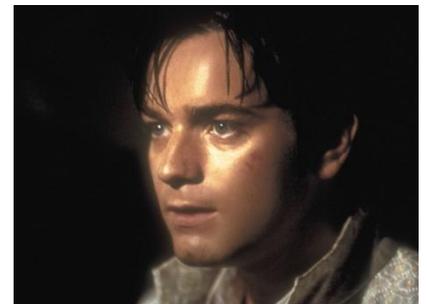
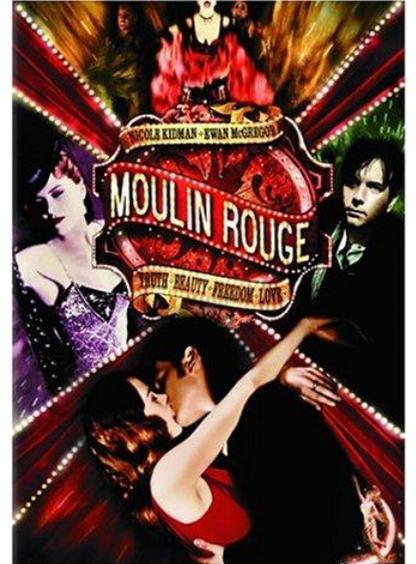
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux.
Les ailes du moulin protègent les amoureux.

Petite mendigote
Je sens ta menotte
Qui cherche ma main.
Je sens ta poitrine
Et ta taille fine
J'oublie mon chagrin.

Je sens sur **tes** lèvres
Une odeur **de** fièvre
De gosse mal nourri.
Et sous ta caresse
Je sens une ivresse
Qui m'anéantit.

Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux.
Les ailes du moulin protègent les amoureux.

Mais voilà qu'il flotte
La lune se trotte
La princesse aussi.
Sous le ciel sans lune
Je pleure à la brune
Mon rêve évanoui.
La la la la.....

Nom :

Classe : 5ème

Prénom :

Fiche d'évaluation pour la séquence 1 : *Musique et cinéma*

Placez des X au **crayon de papier** pour valider les compétences Acquises, En Cours d'Acquisition ou Non Acquises

Domaine de compétences	COMPETENCES A valider au cours de la séquence	A +	ECA =	NA -
Capacités évaluées				
<i>Percevoir la musique</i>	Le timbre utilisé dans chaque partie (4pts)			
	La nuance utilisée dans chaque partie (4pts)			
	Les thèmes du morceau (4pts)			
<i>Produire (savoir faire)</i>	Mettre des nuances dans mon chant (4pts)			
	Respecter les hauteurs du model donné (<i>chant</i>) (2pts)			
	Adapter mon chant selon l'accompagnement (2pts)			
Connaissances & Attitudes évaluées				
<i>Connaissance (savoir)</i>	Le lien entre ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu (4pts)			
	Les définitions (<i>mélodie, accompagnement, timbre, nuances</i>)			
	Le vocabulaire des « <i>nuances</i> » (2pts)			
	Le nom des familles d'instruments (2pts)			
	Le matériel sonore utilisé dans l'extrait			
	Quelques détails sur l'œuvre étudiée en classe			
<i>Attitude (savoir être)</i>	Rester calme et me concentrer en classe (4pts)			
	Positif pendant l'apprentissage du chant (4pts)			
	Je participe activement à l'oral (4pts)			

Capacités évaluées : / 20

Connaissances & Attitudes évaluées : / 20

Bonus de recherche et de présentation : +