

MUSIQUE ET CINEMA

Est-ce la musique qui sert l'image ou l'inverse ?

Les premiers pas du cinéma

C'est à la fin du XIXème siècle que les premières images ont pu être filmées grâce à l'invention du cinématographe par **Auguste et Louis Lumière** (« les frères Lumière »). Cet appareil permettait de capturer des images et de les projeter.

La première projection publique et payante eut lieu en **1895** à Paris. Il s'agissait de dix films d'environ une minute dont le premier La sortie de l'usine Lumière de Lyon montrait les employés des frères Lumière sortant de leur usine de fabrication de

matériel photographique.

Ces premières projections n'étaient accompagnées d'aucune musique.

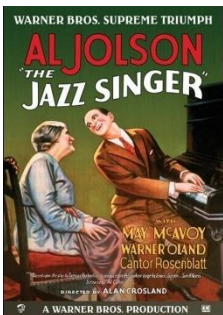

Au début du XXème siècle, le cinéma était **MUET**. Les musiques commencèrent à être utilisées pour plusieurs raisons : couvrir le bruit du projecteur, rassurer les spectateurs dans le noir, distraire l'oreille...

La plupart du temps, un pianiste jouait « en direct » en adaptant le mieux possible sa musique aux différentes atmosphères (comique, tragique...).

Parfois, le rôle était confié à un petit **ORCHESTRE** qui exécutait des œuvres musicales déjà existantes.

Les débuts du cinéma parlant

Le premier film parlant The jazz singer (Le chanteur de Jazz) d'Alan Crosland est projeté en **1927**. Il s'agit du premier film sonore, parlant et chantant qui a entraîné un déclin rapide et irréversible du film muet (et de toutes leurs stars).

Ecoute et identifie les éléments de la bande-son

La Musique	Les Paroles	Les Bruitages
ORCHESTRE : CORDES FROTTÉES, VENTS (CUIVRES), PERCUSSIONS	LE TEXTE DU CHANTEUR	ENTRECHOQUEMENT D'ASSIETTES, BRUITS DE COUVERTS, BRUITS DE PAS, BROUHAHA DE LA FOULE, APPLAUDISSEMENTS

Par la suite, les producteurs de cinéma demandent à des compositeurs spécialisés de créer des **musiques en lien avec les images**. La musique devient alors complémentaire de l'action et des événements de **L'HISTOIRE**.

Quels choix alors pour les réalisateurs ?

Pour la musique de leur film, les réalisateurs peuvent choisir entre :

- une musique déjà existante puisée notamment dans le **répertoire classique** : on parle d'une **reprise**

♪ Exemple : 2001 L'Odyssée de l'espace (1968) de Stanley Kubrick (« Ainsi parlait Zarathoustra » (1896) de Richard Strauss dans le générique et au début du film)

- une musique spécialement composée pour le film : on parle d'une **musique originale**

♪ Exemple : The Artist (2011) de Michel Hazanavicius. Les musiques du film ont été composées par Ludovic Bource.

Les genres du cinéma

Comédie	Drame	Horreur	Thriller	Western	Aventure
Action	Science-fiction	Fantastique	Animation	Comédie Musicale	Historique

« Les lumières de la ville » (City Lights) - 1931

C'est un film ..... malgré l'apparition du cinéma parlant quelques années plus tôt.

Il a été écrit, réalisé, mis en musique et interprété par .....

dit ..... (1889-1977). Il met en scène le célèbre personnage

de ....., personnage créé par le réalisateur et omniprésent dans ses différents films.

Synopsis (résumé de l'histoire) : ..... vagabond vient en aide à une jeune fleuriste aveugle et se fait passer pour un homme riche. A force de travail il réunit assez d'argent pour que la jeune fille recouvre la vue.

L'extrait se situe ..... du film. Errant dans les rues, ... se fait chahuter par des enfants avant de retrouver la fleuriste. La scène est une ..... avec certains moments .....

Les dialogues sont ici évoqués par des ..... (images fixes contenant du texte-dialogue intercalé au montage entre deux plans) très utilisés dans le cinéma .....

La musique est interprétée par un petit ..... dans lequel il est surtout possible de percevoir la famille des ..... Au moment où le personnage de ..... est face à la fleuriste, le ..... se détache des autres instruments en jouant une mélodie plutôt ..... en rapport avec les sentiments suscités par la scène (la tendresse des retrouvailles).

Dans cet extrait, la musique **accompagne les moments de l'action en renforçant la dimension de l'image**, en **soutenant les phases d'émotion** qui s'en dégagent et en **sollicitant la sensibilité du spectateur**.