

Travail d'histoire de la pédagogie

La musique au cinéma

Kévin Herin

Master didactique1

19/03/2014

Table des matières

Introduction historique:	2
L'invention du cinéma:	2
L' « ancêtre » du cinéma: l'opéra	2
La musique au cinéma:	3
Les rôles de la musique de films:.....	3
Eléments importants de la musique de film	3
Le Leitmotiv:	3
Le choix des instruments:.....	4
Pour aller plus loin.....	4
Sources:	5
Littéraires:	5
Informatiques:.....	5

La musique au cinéma

Introduction historique:

L'invention du cinéma:

Le cinéma apparaît pour la première fois en 1895. On attribue sa naissance aux frères Louis et Auguste Lumière, 2 ingénieurs et industriels français. En réalité ils ont inventé le cinématographe, qui est une synthèse de recherches d'autres personnes avant eux:

- La bobine souple, appelée celluloïd est inventée en format 70mm en 1888 en Amérique par John Carbutt.
- Suite à cela, en 1891, Thomas Edison et William Dickson conçoivent le film de 35mm (encore utilisé actuellement) et mettent au point 2 appareils : le kinétographe (appareil de prise de vues) et le kinétoscope (appareil de visionnement, mais individuel). Ils enregistrent alors les premiers films et peuvent les rediffuser au public.
- 1 an plus tard, en France, Emile Reynaud crée le premier dessin animé, qu'il dessine sur un celluloïd de 70mm et est le premier à projeter sur grand écran. C'est aussi lui qui commande la première musique de film.
- Quant aux frères Lumière, faisant une synthèse de tout cela, ce sont les premiers à organiser des séances de diffusion de films payantes.

Bien avant cela, on connaissait déjà le principe de persistance rétinienne et de mouvement décomposé. De la connaissance de ces principes naquit notamment le Folioscope (1868).

L' « ancêtre » du cinéma: l'opéra

« L'opéra est un drame musical dans lequel la musique participe essentiellement au déroulement de l'action et à la peinture des atmosphères et des sentiments. »

Les musicologues s'accordent à dire que le premier opéra, malheureusement perdu, est Dafne de PERI (1597), mais le premier grand opéra baroque est l'Orfeo de MONTEVERDI.

Il existe plusieurs sortes d'opéra: d'une part l'opéra seria et l'opéra buffa. On classifie ensuite l'opéra selon son origine: on parle d'opéra italien, français, allemand et même russe.

Parallèles entre le cinéma et l'opéra:

Cinéma	Scénario	Rôles	Acteurs	Musique	Plateau	Décors
Opéra	Livret		Chanteurs		Scène	

L'opéra buffa peut être associé aux films comiques.

S'il existe des différences entre les opéras en fonction d'où ils proviennent, il en va de même pour les films. Le cinéma américain est totalement différent du cinéma français (intrigues, musiques, effets spéciaux,...) ou encore du cinéma indien par exemple (incarné par Bollywood).

La musique au cinéma:

« La musique dans un film est déjà 50% de sa réussite » (Georges Lucas)

Georges Lucas, qui a participé à la réalisation de 2 grandes sagas cinématographiques: Star Wars et Indiana Jones.

Les rôles de la musique de films:

La musique au sein d'un film a plusieurs fonctions. Par exemple, elle peut:

- Servir à représenter l'ambiance relative au lieu de l'action: une région (orient, Indes, Afrique...), une époque (western, moyen-âge, futur (musique électronique par exemple)...), une classe sociale (bourgeoisie, classe ouvrière,...), un climat (désert, mer, plage,...), ...
- Renforcer l'action générale en cours: tempête, chevauchée, scène de guerre médiévale,...
- Renforcer l'action spécifique en cours. La musique sera directement jouée en rythme par exemple avec l'action d'un personnage (il saute, il marche au pas, il croise le fer avec un autre personnage,...)
- Accentuer le caractère émotionnel d'une scène: un personnage meurt=>la musique devient triste, une scène de poursuite=>musique rapide avec beaucoup de relief (=> sensation d'adrénaline accentuée), ...
- Accentuer le suspens en cours.
- Accentuer le suspens sur une action à venir inconnue: alors que tout se déroule bien dans le film, tout le monde est heureux, la musique s'assombrit, devient menaçante et d'un coup, une action violente vient interrompre l'action.
- Etre associée à un personnage (cfr. Leitmotiv) et ainsi aider à la structure du film.
- Etre à l'intérieur du film: c'est ce qu'on appelle la musique diégétique. C'est-à-dire que la musique prend sa source à l'intérieur du film (le chauffeur d'une voiture allume la radio, un personnage met un cd dans la stéréo, une fanfare joue pour occasion,...)

La musique ne sera pas la même en fonction de ces rôles. En effet, pour une musique thématique (leitmotiv, ambiance générale,...), il s'agira plutôt d'une musique mélodique; tandis que pour la musique associée à un mouvement par exemple, ou à une action, on entendra plus facilement de la musique à effet, ou un « thème » plus rythmique que mélodique (percussions par exemple)

Éléments importants de la musique de film

Le Leitmotiv:

Dans beaucoup de musiques de film, il y a un élément caractéristique, également présent dans la musique de beaucoup d'opéra. Il s'agit du leitmotiv.

En musique, le leitmotiv est un thème ou un motif associé à un personnage, un état, un lieu,...etc. Il peut également s'agir du thème principal d'un film. Le terme a été utilisé pour la première fois en 1860, au sujet des œuvres de Wagner.

On attribue souvent la « conception » du leitmotiv à Wagner. Cependant le principe était déjà utilisé depuis longtemps (Mozart l'a par exemple utilisé dans son opéra « Così fan tutte! »). Mais c'est Wagner qui a amené le principe à son paroxysme. Il sera repris, plus d'un siècle après par John Williams notamment, pour la musique de la saga Star Wars.

Le choix des instruments:

En fonction du rôle de la musique (thème, ambiance,...) le choix des instruments est primordial. Je vais parler ici pour un domaine qui m'est plus familier, à savoir les cuivres. La trompette est souvent associée à un caractère triomphal, elle va donc souvent être utilisée dans les moments forts du film (climax dans une bataille, victoire, parade,...). Mais elle peut aussi avoir son rôle à jouer dans un thème triste, ou plutôt solennel, voir militaire (par exemple le thème du film « JFK », écrit par John Williams).

Le cor quant à lui est utilisé pour soit pour un aspect solennel (cfr. Thème de « Universal pictures ») mais aussi dans des thèmes guerriers ou rappelant la chasse (par exemple le thème de « Robin Hood, prince of Thieves »)

Le tuba et le trombone sont très rarement utilisés en tant qu'instrument mélodique, mais sont souvent associés aux trompettes et aux cors pour l'effet grandiose (victoire par exemple).

Pour aller plus loin

Depuis une trentaine d'année maintenant, la musique est associée à un autre genre de « spectacle » visuel, qui ici devient interactif. Je veux parler bien sûr des jeux-vidéos.

La musique utilisée pour les jeux-vidéos modernes est en tout point semblable à celle utilisée dans certaines grosses productions hollywoodiennes. On y retrouve par exemple la présence de leitmotiv, l'utilisation d'orchestres symphoniques pour la bande son originale,...

Bien qu'à l'époque, au début des jeux-vidéos, la musique était surtout électronique, c'est essentiellement à cette période que les jeux devenus cultes ont marqué les esprits par leur musique. J'en veux pour exemple les jeux « tétis » et « super mario bros. ».

Sources:

Littéraires:

MICHIELS, U., Guide illustré de la musique (volume 1), trad. GRIBRENSKI, J., et LEOTHAUD, G., France, FAYARD, 1988, 284 p.

MICHIELS, U., Guide illustré de la musique (volume 2), trad. GRIBRENSKI, J., et COLLINS, D., France, FAYARD, 1990, 574 p.

Informatiques:

<http://www.citecinema.com/Histoire-Du-Cin%C3%A9ma/Historique/Historique-Cinema.html>

http://www.linternaute.com/histoire/categorie/39/a/1/1/histoire_de_l_opera.shtml

<http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr>

<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais>

<http://www.tagg.org>

<http://fr.wikipedia.org>