

La musique de film

1. L'invention du cinématographe par les frères Lumière :

En 1895 : deux français, les frères Auguste et Louis Lumière inventent un appareil permettant à la fois de capturer les images et de les projeter à tous. Ils l'appellent « **cinématographe** »

En grec : Kinéma= mouvement et Graphein= écrire

La première projection publique et payante du cinématographe eut lieu en Décembre 1895 au Grand Café à Paris.

On y présenta 10 films d'environ une minute chacun dont le premier, intitulé « **La sortie de l'usine Lumière de Lyon** » montre les ouvriers et les employés des frères Lumière, propriétaires d'une usine de fabrication de matériel photo.

<https://www.youtube.com/watch?v=EXhtq01E6JI>

2. La musique dans les films muets :

Au début du 20ème siècle, pendant toute l'époque du cinéma muet, la musique a deux fonctions :

- couvrir le bruit des appareils de projection
- calmer l'angoisse de certains spectateurs plongés dans une salle obscure.

Il était d'usage qu'un pianiste suive en direct la projection et accompagne les scènes en s'adaptant le mieux possible aux différentes atmosphères (comique, tragique...). Parfois, le rôle était confié à un petit orchestre qui exécutait des oeuvres musicales préexistantes.

3. Le premier film parlant:

En 1927 : « **The Jazz singer** » (le chanteur de Jazz) d'Alan Crosland est le 1er 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.**

4. Deux catégories de musique :

Pour la musique de leur film, les réalisateurs peuvent faire deux choix :

- celui d'une **musique déjà existante : une reprise**
- celui d'une **musique spécialement composée pour le film : une musique originale**

5. Le rôle de la musique dans les films :

La musique joue un rôle très important dans les films car :

- elle participe à la création d'une atmosphère, elle peut être utilisée comme ponctuation, elle passe alors souvent inaperçue car elle accompagne des moments de transition entre deux actions.
- elle participe à l'identification des personnages ou des situations : Un thème (*une mélodie*) va être associé à un personnage ou à une situation. C'est ce qu'on appelle le **Leitmotif**
- elle aide également à renforcer les émotions que le réalisateur veut faire passer.

6. Les métiers liés au son dans le cinéma :

4 petites vidéos « Quand je serai grand, je ferai mon cinéma »

le métier de **compositeur de musique de film**: https://www.youtube.com/watch?v=W8lhF_NFBY4

le métier de **bruiteur** : https://www.youtube.com/watch?v=u892ah_NCyg

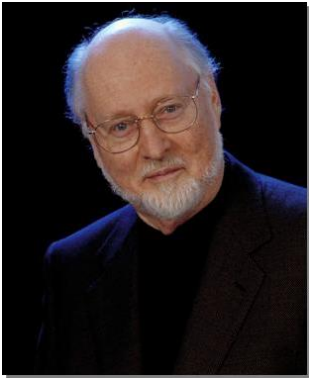
le métier d'**ingénieur du son** : <https://www.youtube.com/watch?v=SUF7jnkS8rI>

le métier de **mixeur** : https://www.youtube.com/watch?v=_4IgCcIimYE

7. Les duos de réalisateurs et compositeurs au cinéma.

John Williams et Georges Lucas

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.

Autres duos réalisateurs/ compositeurs qui ont étroitement collaboré :

Alfred Hitchcock / Bernard Herrmann	Sergio Leone / Ennio Morricone	Luc Besson / Eric Serra	Tim Burton/ Danny Elfman
19591960	19661968	19882006	2005201

