

Différents procédés utilisés dans la musique de film

1. Un thème qui revient, sous des habillages différents, souvent lié à un personnage (leitmotiv).
2. Un instrument lié à un personnage (la musique peut remplacer les dialogues)
3. La citation (d'un thème populaire, ou issu du répertoire classique...)
4. L'inspiration de grands compositeurs
5. L'expression de sentiments, du mouvement, la création d'une ambiance, d'un décor.
6. Les bruitages et effets sonores
7. Passage d'une scène à l'autre (transition / rupture)

Son et image

On peut définir trois types de rapports entre le son et l'image :

- Le son *in* : la source du son est visible à l'écran. Le son est dit *synchrone* ;
- Le son hors-champ : la source du son n'est pas visible à l'image, mais elle peut être imaginativement située dans l'espace-temps de la fiction montrée. Le son est dit *diégétique*¹. Par exemple, on entend la course d'un cheval avant de voir l'animal apparaître à l'écran, alors qu'on se trouve au milieu d'un pré ;
- Le son *off* : il émane d'une source invisible, située dans un autre espace-temps que celui qui est représenté à l'écran. Le son est dit *hétéro* - ou *extradiégétique*. Par exemple, toutes les musiques dont les interprètes n'appartiennent pas à l'histoire. Un son hors-champ peut devenir *in* et réciproquement, de même pour le son *off*.

Illustration dans *Sidewalk Stories* :

1. Un thème et ses variations	Le thème de l'artiste Le thème de l'enfant Le thème de l'amour
2. Un instrument lié à un personnage	Scène de David et Goliath (la dispute des deux portraitistes) Tango du portier (Le portier refuse l'entrée à l'artiste et la fillette)
3. La citation	Chanson enfantine « Dodo, l'enfant do » L'hymne américain La sonnerie du clairon Marche nuptiale de Mendelssohn
4. L'inspiration de grands compositeurs	Quatuor de Beethoven (Les parents font faire le portrait de leur fille / le père joue) Récitatif d'opéra baroque (les kidnappeurs) Quatuor de Schubert (découverte de la maison détruite)
5. Le mouvement, l'ambiance, le décor	Le monde de la rue : travelling du début du film Alternance : La dispute des parents - le bac à sable - la bibliothèque - la salle de bains
6. Les bruitages et effets sonores	Leurs apparitions dans le film
7. Passage d'une scène à l'autre	Transition ou rupture
8. Son in - son off	Quartet jazz

On repérera le rythme récurrent de la mélodie et on pourra chanter le début de ce thème.

Le thème apparaît pour la première fois dans cette version à la première apparition de la jeune femme.

Là encore, on pourra faire écouter puis chanter ce thème aux élèves avant la projection et leur demander de repérer à quoi il correspond.

Thème de l'amour (début)

Marc Marder

Des thèmes sous différents visages :

extraits	Thème	Instrumentation	Tempo	Caractère - organisation	Action
02	Thème de l'artiste	Saxophone + contrebasse	Moyen	La mélodie hésite au démarrage : des trilles du saxo ponctuent les premières interventions	Premier retour de l'artiste au squat
03	Thème de l'artiste	Piano	Lent	Mélancolie	Sur le trottoir, l'artiste a du mal à trouver des clients.
04	Thème de l'artiste	Instruments jazz, avec des incursions des instruments classiques, puis piano. Puis tous se mélangent, se répondent	Moyen	La mélodie est transformée au début. On la retrouve jouée au piano. Une autre mélodie s'interpose (cordes). A la fin, les différents instruments se répondent sur le thème. Amorce de mélange des mondes.	Sur le trottoir. La jeune femme arrive, embrasse l'artiste et l'invite avec la fillette à dîner le soir même.
05	Thème de l'artiste	Instruments classiques (cordes, flûte, clarinette)	Lent	Le thème de l'artiste est joué uniquement sur les instruments classiques. Mélange des deux mondes. Sérénité	Le dîner. Après avoir pris un bain, l'artiste explore le salon de la jeune femme.
07	Thème de l'amour	Instruments classiques : cordes, flûte, clarinette, hautbois, puis piano seul	Largo	Premières annonces de l'incipit du thème, puis le thème est joué au piano, très lyrique.	Dans le magasin. La jeune femme a repéré l'artiste. Elle comprend la situation, fait semblant de ne rien voir et offre même une peluche.
08	Thème de l'amour	Instruments classiques	Très lent	La mélodie s'étire. Attente...	L'artiste et la fillette s'apprêtent à partir de chez la jeune femme. Mais celle-ci leur propose de rester.
09	Thème de l'amour	Orchestre	Animé	Rythme latino Passion, explosion des sentiments.	Un baiser passionné avant de partir et après avoir imaginé ce qui aurait pu se passer.
11	Thème de l'enfant	Piano + violoncelle	Assez lent	C'est la suite de la première version présentée : à la reprise, un très beau contrechant au violoncelle. Conclusion sur des notes	Dans le squat

				suraiguës (harmoniques) du violoncelle.	
12	Thème de l'enfant	Piano, dans les notes aiguës	Plus rapide	Effet de boîte à musique. Une réverbération à la fin. Un coup de cymbale en synchronisme vient nous réveiller !	Un foyer de sans abri. L'artiste attache un fil au bras de la fillette. Coup de cymbale quand la fillette se tourne dans son sommeil et que ça réveille l'artiste.
13	Thème de l'enfant	Piano	Plus lent, mais plus de notes à la main gauche.	Un démarrage hésitant. La mélodie est jouée en octaves.	Retrouvailles avec la maman.
14	Thèmes enfant puis artiste	Instruments de l'orchestre (principalement les vents, les cordes étant à l'accompagnement.	Lent	Deux expositions de la première phrase du thème de l'enfant, en ternaire ; la deuxième fois est en décalage avec l'accompagnement. Puis enchaînement avec le thème de l'artiste. Soulagement, retrouvailles	L'artiste, après avoir sauvé la fillette des kidnappeurs, la pose sur la calèche.
15	Thèmes enfant et artiste mélangés	Flûte (enfant) et violon (artiste)	Lent	Fusion entre les deux personnages, juste avant la séparation.	Chez la maman
16	Thème de l'amour Thème de l'enfant Thème de l'artiste	Accordéon	Très lent et étiré Modéré Assez rapide	Style Astor Piazzola Très détaché, léger Très gai. A la fin, l'accordéoniste s'en va.	Générique de fin

2. Un instrument lié à un personnage :

Le tango du portier

On pourra écouter **DVD audio n°23** en demandant aux élèves de repérer les interventions du basson, de la clarinette et du violon. Par exemple, on se lève quand on entend l'instrument choisi. Parfois, deux instruments s'expriment en même temps.

Puis on regardera la scène pour constater que chacun des trois personnages est lié à un instrument : il apparaît à l'écran quand on entend l'instrument. **DVD vidéo n°6**

Le portier → le basson

L'artiste → la clarinette

La jeune femme → le violon

La dispute des portraitistes : David et Goliath (début du film) **DVD vidéo n°2**

Si l'on dispose du film, on pourra observer dans cette scène le dialogue entre la clarinette et la trompette qui remplace avantageusement un dialogue parlé !

Il sera facile de distinguer les personnages :

Le portraitiste évolue sur un thème donné par les instruments les plus graves de l'orchestre (basson + contrebasse) accompagnés par les cordes en contretemps.

On retrouve l'Artiste avec un nouveau thème, joué cette fois-ci à la trompette, un accompagnement très scandé sur chaque temps met en valeur sa rythmique syncopée.

La lutte qui suit met face à face trompette et clarinette qui jouent soit alternativement, soit simultanément.

On pourra proposer aux élèves groupés par 2, de choisir l'un des personnages et d'évoluer seulement au son de sa musique. **DVD audio n°34**

3. Les citations

On entend tout au long du film de nombreuses citations de thèmes connus, chansons populaires, musique du répertoire classique... Parmi elles on peut citer :

DVD audio n°24 : la sonnerie militaire au clairon, reprise ici par différents instruments jazz qui se renvoient la balle. [L'artiste est dans son squat]. On retrouve cette citation plus tard dans le film [réveil de l'artiste et la fillette, sur le trottoir, juste avant l'enlèvement].

DVD audio n°25 : au milieu d'une sérénade jouée à la mandoline, on identifie la berceuse « dodo, l'enfant do » dont le caractère populaire est renforcé par le bourdon. [Le fast-food, la fillette a besoin d'aller aux toilettes]

DVD audio n°26 : dans une musique fortement inspirée de Charlie Chaplin, on reconnaît l'hymne américain. [Le square : un SDF sur un banc demande une pièce à deux dames qui s'éloignent d'un air dégoûté **DVD vidéo n°04**]

DVD audio n°27 : la célèbre *Marche Nuptiale* du *Songe d'une nuit d'été* de Mendelssohn est insérée dans la musique de poursuite. On notera une autre citation au début (mélodie-ritournelle enfantine). [Poursuite avec la calèche **DVD vidéo n°08**]

4. L'inspiration de grands compositeurs

Marc Marder revendique cette source d'inspiration.

Pour en prendre conscience, on pourra faire des écoutes comparatives :

DVD audio n°17 : Les parents viennent faire faire le portrait de leur fille / le père joue – **DVD audio n°20** : Beethoven - Quatuor op 18 n° 2 4e mvt - Quatuor Mosaiques – extrait

DVD audio n°18 : Les kidnappeurs – **DVD audio n°21** : Rameau – Thétis – III Récitatif

DVD audio n°19 : La maison est détruite – **DVD audio n°22** : Schubert - Quintet en doM op168 D956 - Adagio - extrait

5. La création d'une ambiance : une alternance rigoureuse

Les parents arrivent avec leur petite fille dans la poussette et demandent à l'artiste de réaliser son portrait. Pendant que l'artiste dessine, le père va jouer. La mère veut l'empêcher de perdre leur argent.

On peut écouter d'abord **DVD audio n°17** et repérer l'alternance de deux musiques de caractères différents : une musique inspirée de Beethoven (cf. plus haut) jouée par un trio de cordes, au caractère nerveux, l'autre beaucoup plus légère est chantée par les vents (flûte et clarinette) et les cordes.

En regardant l'extrait vidéo **DVD vidéo n°03**, on observera que la première musique accompagne les plans où l'on voit les deux parents qui se disputent, alors que l'autre correspond aux plans où le père est pris dans le jeu.

Ci-dessous un cheminement dans la séquence à l'aide de quelques images :

		Les parents arrivent en se disputant. Ils s'arrêtent vers l'artiste et lui demandent de réaliser le portrait de la petite.	Musique A
---	--	--	-----------

		<p>Après avoir discuté des conditions avec l'artiste, tout en regardant du côté des joueurs, le père se dirige ensuite vers le bonneteau. Il joue et perd</p>	<p>Musique B</p>
		<p>Sa femme vient le chercher et le « ramène au bercail ». Il fait mine de s'intéresser au dessin pendant un petit moment puis s'esquive discrètement.</p>	<p>Musique A</p>
		<p>Il retourne jouer, et perd à nouveau.</p>	<p>Musique B</p>
		<p>Sa femme vient encore une fois le récupérer. Le dessin est terminé</p>	<p>Musique A</p>
		<p>Au moment de payer, le père ne trouve pas d'argent dans ses poches, c'est la mère qui paie, blessant l'orgueil du père. Ils s'en vont.</p>	<p>Musique B</p>

		<p>Reprise de la dispute : le père prend de l'argent dans le sac de sa femme. Il finit par la gifler puis s'en va avec sa fille.</p>	<p>Musique A</p>
---	--	--	------------------

Le même travail peut être effectué sur la scène de la salle de bains [DVD vidéo n°07](#) ; on retrouve une alternance d'une musique « jazzy », très douce, feutrée – correspondant à la vie dans la salle à manger - avec une musique « de cirque » très enlevée, rythmée, au volume sonore important – correspondant à la vie dans la salle de bains.

On pourra observer que la scène se termine par la musique de la salle de bains en hors-champ.

Travail identique encore pour la scène du bac à sable [DVD vidéo n°04](#) ou la scène de la bibliothèque [DVD vidéo n°05](#) et [DVD audio n°35](#).

Une superbe marche d'inspiration baroque (Händel ou Purcell) est sauvagement interrompue par les accords dissonants du piano. Musique illustrative, collant à la situation du film que les élèves n'auront pas de mal à retrouver. Une alternance notable entre un monde d'ordre (la bibliothécaire) et un monde de désordre – amplifié et exagéré par la musique (la fillette) !

6. Les bruitages et effets sonores

Le traitement du son en postproduction est requis pour différentes raisons :

des effets sonores permettent de donner vie à des objets ou de dramatiser des situations.

Le **bruitage** a une triple fonction :

-reconstituer des bruits existants, mais choisis, sélectionnés, lorsque le son direct n'est pas utilisé : bruits des couverts et verres lors d'un repas.

-créer un élément de dramatisation : bruits de pas approchant.

-créer un univers sonore : sons de grincements, de chaînes et de bois dans une prison médiévale.

Mixage

Le mixage consiste à combiner les différents éléments de la bande son. Il faudra lors de cette opération faire des choix de ce que l'on veut entendre ou simplement deviner.

Le mixage consiste aussi à harmoniser l'arrivée et le départ des sons en fonction de l'image, car le son n'est pas indépendant le plus souvent. C'est la gestion du profil en delta : croissance / climax / décroissance d'un son coïncidant avec la montée de l'intensité dramatique.

La musique

Qu'est-ce que la musique de film ?

La musique de film ne constitue pas un genre musical autonome. On utilise d'ailleurs au cinéma aussi bien des musiques préexistantes que des compositions spécialement créées.

Ces dernières utilisent des procédés déjà connus :

-le leitmotiv

-la variation

-le mickeymousing ou prescoring, qui consiste à ponctuer chaque action par des actions musicales synchrones, comme un "bruitage musical". Ce procédé est très souvent utilisé par les compositeurs pour dessins animés.

Le soutien émotionnel

La musique doit-elle s'effacer ou être autonome ?

La musique doit généralement être entendue et non écoutée, car c'est le propre de la musique de susciter indiciblement des impressions, des sensations.

Cependant, à tout moment la musique peut revenir en avant, se constituer comme autonome ; *c'est très rarement le cas pour les films muets.*

Toutefois la musique n'opère sur les sensations qu'en synergie avec l'image. La musique renforce les émotions qui se dégagent du récit, mais ne parvient pas dans un film, à elle seule, à soulever l'émotion. Elle ne fait que la soutenir.

Pendant le visionnement de la dernière scène, on prend conscience de l'apparition de toutes les composantes du son existant dans un film (non muet).

Les bruitages sont donc présents.

On pourra *poser la question aux élèves de la présence ou non de bruitages dans les autres scènes du film.*

→ ils sont nombreux, par ordre d'apparition :

Les bruitages

Le portrait que l'artiste tend au père (bruit de papier froissé) 18'58 DVD vidéo n°11

Le shoot dans la poupée au bac à sable (bruit de bois tapé) 42'12 DVD vidéo n°12

Le sifflet de la mère dans la scène du bac à sable 44'52 DVD vidéo n°14

Le chien qui aboie (quartet jazz) 55'44 DVD vidéo n°15

Le coup de poing au portier et sa chute 1.05'48 DVD vidéo n°17

Le frappé à la porte après la scène du dîner 1.16'40 DVD vidéo n°18

Le galop du cheval dans la scène de la calèche 1.21'11 DVD vidéo n°19

La dernière scène... DVD vidéo n°09

Les effets sonores (mickeymousing)

L'étincelle de la lampe 11'10 DVD vidéo n°10

Le clignement des yeux au petit-déjeuner (avec le carillon) 28'50 DVD vidéo n°21

Le ballon qui s'envole dans la scène du bac à sable 44'11 DVD vidéo n°13

La ficelle qui réveille l'artiste dans la scène du dortoir du foyer (avec la cymbale) 1.01'26

DVD vidéo n°16

7. Passage d'une scène à l'autre : transition ou rupture

Le montage son d'un film s'effectue à la table de montage. Le monteur dispose d'une bande image et d'une bande son. Toutes deux sont des bandes perforées de même format (35 mm par exemple), la bande lisse son ayant été repiquée sur une bande perforée. On fait le synchronisme grâce au clap, puis chaque fois que l'on avance de X perforations à l'image, on avance du même nombre de perforations au son.

Le montage vidéo se fait au pupitre de montage. On dispose généralement de deux pistes son, et on pourra donc faire des éléments de mixage. On peut monter le son cut avec l'image, ou monter juste l'image ou juste le son. On peut également réaliser très facilement des splits.

Exemple de son cut

Exemple de split

Le **split audio/vidéo** est une technique permettant de faire débiter le son d'un plan avant de voir l'image, et/ou de faire continuer le son après que le plan ait disparu. Cette technique correspond au passage d'un son in à un son hors champ.

Les Transitions sonores

Le son est fréquemment le moyen de lier deux plans entre eux. Le son déborde donc de la durée du plan (split).

Lorsque la rupture sonore et la rupture visuelle coïncident, la coupure du plan est fortement ressentie par le spectateur, c'est donc une manière d'insister (son cut).

Au cours de la scène de la salle de bains DVD vidéo n°07 par exemple, on assiste fréquemment à des ruptures entre les plans (son cut), sauf dans le dernier plan où le son devient hors champ (split).

8. Son in - son off

Analyse de la scène « quartet jazz » DVD vidéo n°15

Le son qui accompagne les promeneurs est « off », au démarrage de la scène.

Au changement de plan, il reste « off » ; la musique continue, et change peu à peu, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du groupe pour devenir « in » lorsqu'on comprend que c'est le quartet jazz qui joue. On a l'impression d'un son « in » grâce à la qualité de la synchronisation avec les instrumentistes.

On entend et on voit ensuite le chien qui aboie : son « in ».

Les promeneurs reprennent leur marche ; la caméra les suit, s'éloigne du groupe et le son passe en « hors champ » à la disparition du quartet.

Au changement de plan, la musique est de nouveau « off ».