

SÉQUENCE 2 : LA MUSIQUE DE FILM PEUT-ELLE VEHICULER DES CODES ET DES SYMBOLES ?

Séance N°1 : BO, musique préexistante et repères des compositeurs

LUC BESSON ET ÉRIC SERRA – *Le Cinquième Élément* (1997)

1. Vrai ou faux ?

1. La musique du début est un air d'opéra de Donizetti.
2. Le compositeur de la musique du film est Donizetti.
3. La musique d'Éric Serra a été composée spécialement pour le film.
4. La musique change de caractère quand la scène d'action commence.
5. La musique nous aide à ressentir les émotions des personnages.

VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX

Luc Besson pendant le tournage

2. Relie les mots avec leurs définitions.

- Musique préexistante	- Partie sonore d'un film constituée de voix, de bruitages et de musique.
- Musique « in »	- Ensemble de musiques composées spécialement pour un film.
- Musique « off »	- Musique déjà existante avant le film.
- Musique « in hors champ »	- Musique qui fait partie de l'action du film (la source est visible à l'écran).
- Bande originale	- Musique que seuls les spectateurs entendent (les personnages ne l'entendent pas).
- Bande son	- Musique qui fait partie de l'action du film mais dont la source n'est pas visible à l'écran.

3. Regarde les extraits des films et indique si tu écoutes de la musique « in », « off » ou « in hors champ ».

	Musique « in »	Musique « off »	Musique « in hors champ »
Extrait 1			
Extrait 2			
Extrait 3			
Extrait 4			
Extrait 5			

4. Complète le texte à trous avec les mots suivants : Éric Serra / Electronique / Extra-diégétique / Donizetti / Emotions / Préexistante / Luc Besson / Bande-son / Intra-diégétique / Images

La _____ d'un film est constituée de voix, de bruitages et de musique. Quand la musique fait partie de l'action du film, on dit qu'elle est _____. Si les personnages ne l'entendent pas, elle est _____. Dans *Le Cinquième Élément* de _____, la musique est composée par _____. On y trouve à la fois de la musique _____ (comme l'air de la folie de _____) et une musique _____, liée aux _____ et aux _____.

Surline la période de l'histoire de la musique dans laquelle s'inscrit l'œuvre étudiée

Moyen-âge Renaissance Baroque Classique Romantique Moderne Contemporaine

450 1450 1600 1750 1820 1900 1950

Compétences visées dans la séance :

- Je suis capable d'identifier les types de musiques dans un film.
- Je comprends le rôle de la bande-son dans les émotions et la narration d'un film.

Séance N°2 : Star Wars et le leitmotiv

GEORGE LUCAS ET JOHN WILLIAMS – *La Marche Impériale*. Extrait de la BO de Star Wars (1977)

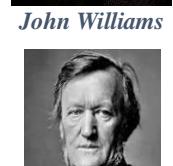
1. Explique les 5 principes du leitmotiv.

Rattachement	
Récurrence	
Réécriture	
Représentation	
Réseau	

2. Vrai ou faux ?

1. Le réalisateur du premier *Star Wars* est Steven Spielberg.
2. Le compositeur de *Star Wars* est John Williams.
3. Dans *Star Wars*, il n'y a qu'un seul leitmotiv.
4. John Williams s'est inspiré des compositeurs classiques comme Richard Wagner.
5. Le leitmotiv ne sert qu'à remplir les silences du film.

VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX

Richard Wagner

3. Relie les mots avec leurs définitions.

- Leitmotiv	- Ensemble des liens entre plusieurs leitmotivs qui coexistent.
- Thème	- Variation ou transformation d'un même motif au fil du film.
- Réécriture	- Motif musical qui revient pour représenter un personnage, une idée ou un sentiment.
- Réseau	- Phrase mélodique ou rythmique facilement reconnaissable et transformable.

4. Complète le texte à trous avec les mots suivants : Réseau / George Lucas / Réécriture / Dark Vador / Richard Wagner / Symbolique / Rattachement / Récurrence / John Williams / Leitmotiv

Le compositeur _____ a écrit la musique du film *Star Wars* réalisé par _____. Il s'est inspiré du compositeur allemand _____ pour utiliser la technique du _____. Cette technique repose sur plusieurs principes : le _____ d'un thème à un personnage (comme _____), sa _____ dans différents films de la saga, sa _____ selon les situations, sa valeur _____ même quand le personnage n'est pas à l'écran, et son intégration dans un _____ de plusieurs leitmotivs liés entre eux.

Surline la période de l'histoire de la musique dans laquelle s'inscrit l'œuvre étudiée

Moyen-âge Renaissance Baroque Classique Romantique Moderne Contemporaine

450 1450 1600 1750 1820 1900 1950

Compétences visées dans la séance :

- Je comprends comment la musique peut représenter un personnage, une idée ou une émotion.
- Je suis capable d'expliquer le fonctionnement du leitmotiv et ses 5 principes.

En difficulté À travailler Bien Très bien

SÉQUENCE 2 : LA MUSIQUE DE FILM PEUT-ELLE VEHICULER DES CODES ET DES SYMBOLES ?

 Séance N°3 : Les origines du cinéma, les voix, la musique et les bruitages

 AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE – *La sortie de l'usine lumière à Lyon* (1895) / LOUIS SILVERS ET IRVING BERLIN – *Le Chanteur de Jazz* (1927)

1. Écoute les deux extraits et complète le tableau.

	LA SORTIE DE L'USINE LUMIÈRE À LYON	LE CHANTEUR DE JAZZ
Dialogues	OUI / NON	OUI / NON
Musique	OUI / NON	OUI / NON
Bruitages	OUI / NON	OUI / NON
Rôle de la musique		

2. Vrai ou faux ?

1. *La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon* est le premier film de l'histoire du cinéma.
2. Les bruitages étaient enregistrés directement pendant le tournage.
3. *Le Chanteur de Jazz* est le premier film sonore et parlant.
4. Au cinéma muet, la musique servait à couvrir le bruit du projecteur.
5. Le silence total n'existe presque jamais dans un film.

Affiche du film "Le chanteur de jazz"

3. Relie les mots avec leurs définitions.

- Cinéma muet - Musique déjà écrite auparavant, réutilisée dans un film.
- Bruiteur - Ensemble des sons d'un film (dialogues, bruitages et musique).
- Bande-son - Personne chargée de recréer les sons et effets sonores d'un film.
- Musique préexistante - Film sans paroles ni son enregistré, accompagné en direct par des instruments.

4. Complète le texte à trous avec les mots suivants : Créativité / Bruitages / Frères Lumière / Paroles / Bande-son / Bruiteur / Le Chanteur de Jazz / Projecteur / Musique / Muets.

Les premiers films de cinéma, réalisés par les _____, étaient _____. La _____ jouée en direct servait à couvrir le bruit du _____ et à éviter le silence complet. Plus tard, le film _____ introduit les premières _____ au cinéma. En plus de la musique, les _____ prennent une grande importance. Le métier du _____ consiste à inventer et à recréer des sons avec beaucoup de _____. Tous ces éléments réunis constituent la _____ du film.

Surligne la période de l'histoire de la musique dans laquelle s'inscrit l'œuvre étudiée

Moyen-âge Renaissance Baroque Classique Romantique Moderne Contemporaine
450 1450 1600 1750 1820 1900 1950

Compétences visées dans la séance :	En difficulté	À travailler	Bien	Très bien
- Je suis capable de commenter comment la musique a accompagné les débuts du cinéma.				
- Je suis capable d'identifier le rôle de la musique dans le cinéma muet et dans le cinéma parlant.				

 Séance N°4 : Le Mickey Mousing et la musique anémopathique

 CARL W. STALLING – *Silly Symphony. The Skeleton Dance* (1929) / RAMIN DJAWADI – *Flashforward* (2009)

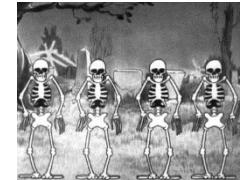
1. Écoute les deux extraits et complète le tableau.

	SILLY SYMPHONY (THE SKELETON DANCE)	FLASHFORWARD
Technique utilisée		
Lien Musique-Image		
Effet sur le spectateur		
Fonction de la musique		

2. Vrai ou faux ?

1. Le Mickey Mousing consiste à synchroniser les sons avec les actions à l'écran.
2. Le Mickey Mousing ne peut être utilisé que dans les dessins animés.
3. Le rythme de la musique influence le mouvement des personnages.
4. Le compositeur de *The Skeleton Dance* est Carl W. Stalling.
5. Walt Disney est à l'origine des *Silly Symphony*.

VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX
VRAI / FAUX

The Skeleton Dance

3. Relie les mots avec leurs définitions.

- Mickey Mousing - Musique qui participe à raconter l'histoire et à guider la compréhension.
- Musique anémopathique - Musique en accord avec les émotions de la scène.
- Musique empathique - Musique qui accompagne les images sans rôle narratif.
- Musique illustrative - Technique où la musique souligne précisément les actions visibles à l'écran.
- Musique narrative - Musique en contradiction avec les émotions ou les images.

4. Complète le texte à trous avec les mots suivants : Mickey Mousing / Illustrative / Anémopathique / Walt Disney / Silly Symphony / Empathique / Narration / Carl W. Stalling.

Le _____ est une technique célèbre de musique de film, utilisée notamment dans la série _____ créée par _____. Le compositeur _____ en est l'un des pionniers. Cette technique illustre chaque action à l'écran : c'est une musique _____. D'autres musiques ont une fonction _____, elles participent à raconter l'histoire. La musique _____ crée un contraste avec les émotions de la scène, tandis que la musique _____ accompagne et renforce ces émotions.

Surligne la période de l'histoire de la musique dans laquelle s'inscrit l'œuvre étudiée

Moyen-âge Renaissance Baroque Classique Romantique Moderne Contemporaine
450 1450 1600 1750 1820 1900 1950

Compétences visées dans la séance :	En difficulté	À travailler	Bien	Très bien
- Je suis capable d'expliquer comment fonctionne la technique du Mickey Mousing et la différence entre la musique narrative et la musique illustrative.				
- Je comprends la différence entre la musique empathique et la musique anémopathique.				