

Ce que je vais apprendre

- sentiments et émotions permettent de comprendre la signification de la musique
- la maîtrise individuelle n'a de sens que si elle est partagée solidairement
- la sensibilité dépend de la connaissance des codes, conventions et techniques qui la fondent.

Comment la *musique* peut-elle soutenir et dynamiser l'image au cinéma ?

1 : Vocabulaire lié à la musique de film

Musique diégétique: Musique qui est présente dans l'histoire: Par exemple, un personnage joue d'un instrument, écoute un concert, la radio...

Musique extra-diégétique: Musique qui est extérieure à l'histoire. Elle peut avoir différentes fonctions (accentuer le contenu des images, souligner l'histoire, créer une ambiance, etc) mais elle est perçue par les spectateurs uniquement, pas par les personnages.

Musique «IN» : on voit la source, elle est dans le champ.

Musique «OFF» : on ne voit pas la source, elle est hors champ.

Musique anempathique : en contradiction avec les images / **Musique empathique :** en lien avec les images

Quelques exemples : La BD: Les bijoux de la Castafiore. Hergé.

Musique

car la source appartient à l'histoire mais on ne la voit pas.

Patriot games

A/ Comment est jouée la musique ?

Diégétique Extradiégétique

B/ Que dire de l'intensité de cette musique ?

La nuance est parce que

Last action héro

A/ Comment décrire ce que l'on entend ici ?

	Diégétique	Extradiégétique
Musique		
Bruitages		

B/ Quel est le rôle principal de cette musique ?

High Noon

Décrire ce que l'on voit

Commenter de manière humoristique

En premier, réalise l'exercice demandé dans ta tête puis répond aux questions.

A/ Combien y a-t-il de pulsations par mesure ? 1 3 4 5 6

B/ Comment se passent les changements de plans par rapport aux mesures ?

Les plans suivent la pulsation Les plans ne suivent pas la pulsation

C/ Quel est le sentiment évoqué ?

L'amour La tristesse L'impatience La colère

Flashforward

A/ Que dire du choix de cette musique ?

Musique empathique (en lien avec les images)

Musique anempathique (en contradiction avec les images)

B/ Comment est jouée la musique ?

Diégétique extradiégétique

Précise.....

2- Alexandre Nevski- The Battle of Ice - 1938

HDA : Arts, États, Pouvoir / Art du son - Comment l'art est-il mis au service de la propagande?

La place de la caméra :

Lorsque l'on voit du dessus :
plongée

Lorsque l'on voit du dessous :
contre-plongée

Explique comment est filmé ce
Prince et explique ce choix.

Recadre cette image du film Alexandre Nevski

En encadrant chaque plan !

Jaune : plan demi- ensemble

Vert : plan américain

Rouge : plan rapproché poitrine

Bleu : gros plan

Biographie du réalisateur (complète la frise)

Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein est né en 1898 à Riga et décédé en 1948 à Moscou.

Vers 1919, Eisenstein s'engage dans l'armée rouge et fait ses premières expériences de réalisateur et d'acteur. Il réfléchit aux grandes questions que doit aborder le théâtre, s'attachant en particulier au théâtre kabuki.

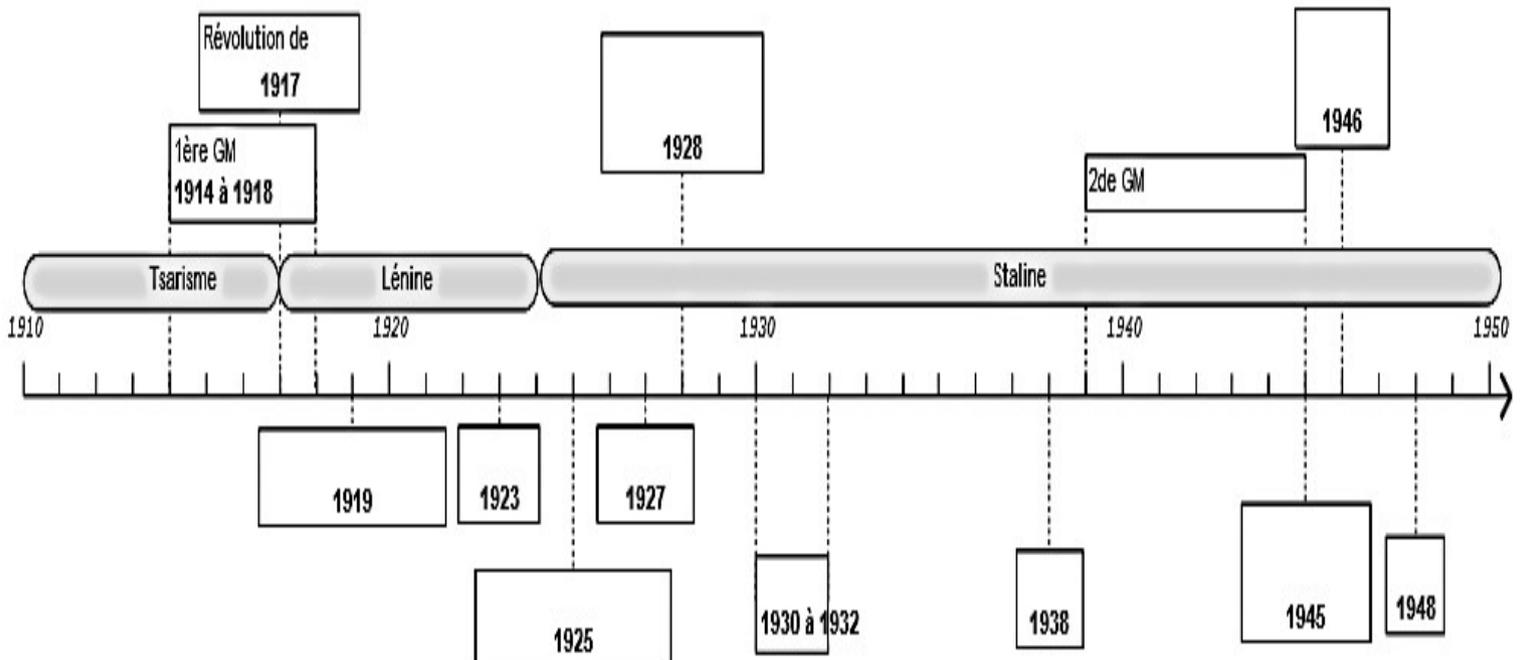
En 1923, il sort son premier long métrage « *La Grève* », puis engage le tournage du film « *Le Cuirassé Potemkine* », qui fut présenté pour la première fois au théâtre du Bolchoï en commémoration du 20e anniversaire de la révolution de 1905. C'est aussi au Bolchoï que fut présenté en avant-première, le 14 mars 1928, son film suivant, « *Octobre* », réalisé pour célébrer le dixième anniversaire de la révolution d'Octobre mais qui n'a pu être achevé à temps. À partir de 1928, Eisenstein enseigne au GTK (École de cinéma de Moscou), se consacrant essentiellement à la théorie du cinéma et du montage ; il publie en 1928 son manifeste sur le cinéma sonore.

En raison de la pression croissante exercée sur lui par les autorités politiques russes, Eisenstein accepte en 1930 une invitation à Hollywood, où il rencontre notamment Chaplin, Sinclair et Disney. Retour à Moscou en 1932 après un détour par plusieurs pays d'Europe occidentale. Eisenstein tente 6 ans plus tard d'obtenir une réhabilitation politique en traitant un sujet patriotique : « *Alexandre Nevski* ». Ce film également est pris dans les rouages de l'histoire : il est interdit après la signature du pacte de non-agression entre Staline et Hitler, puis utilisé comme outil de propagande contre l'occupation allemande de l'Union soviétique après le début de la Seconde Guerre mondiale.

Eisenstein poursuit son travail théorique sur le « montage », il est décoré de l'ordre de Lénine en 1939. En 1940, il travaille sur le scénario du film Ivan le Terrible. Il est nommé directeur artistique et en 1945, la première partie d'Ivan le Terrible sort dans les salles moscovites, ce qui lui vaut le prix Staline en 1946. Il travaille sur la seconde partie d'Ivan le Terrible, dont la sortie est néanmoins interdite sur ordre du Comité central du Parti communiste ; en 1947, il est nommé à la tête de la section Cinéma de l'Institut d'histoire de l'art rattaché à l'Académie des sciences.

Eisenstein décède à Moscou le 11 février 1948 à l'âge de 50 ans, victime d'une crise cardiaque.

Biographie réalisée à partir d'un article ARTE TV de 2012

Le compositeur : Serge Prokofiev (1891-1953)

Prokofiev a écrit l'accompagnement musical de ce film. Pour créer sa musique, il a travaillé en fonction de ce que réalisait Eisenstein : il visionnait dans l'après-midi un passage du film monté et revenait le lendemain avec la partition de ce passage. Il a adapté sa musique pour le film tout en composant une œuvre à part entière.

Il est également l'auteur d'une œuvre connue pour enfants. Laquelle ?

Le film

Alexandre Nevski est une commande des autorités staliniennes, dans le contexte de la menace d'invasion de la Russie par l'Allemagne du IIIe Reich. Sa fonction est à la fois de galvaniser le peuple russe face à l'ennemi en marche et de prévenir les allemands que le pays les attend de pied ferme.

C'est un film épique de propagande contre les nazis qui retrace un événement important de l'histoire russe du XIIIe siècle : l'opposition du prince Alexandre Nevski à l'invasion des chevaliers teutoniques et notamment la bataille du lac Peïpous qui mit fin à leur expansion orientale. Le scénario est issu du *Paterikon* de Kiev, une chronique des saints et des héros qui date du XIIIe siècle dans laquelle l'on trouve la vie et les exploits d'Alexandre Nevski (1220-1263), "grand Prince de toutes les Russies".

La scène étudiée : La bataille de la glace

1 : Les croisés (les chevaliers teutoniques) et les russes s'affrontent

	Les croisés	Les russes
Tempo		
Caractère		
Les instruments	Le thème est joué principalement aux	Ce thème circule essentiellement entre les instruments Aigus ☐ graves ☐
Lien avec l'image	Thème de plus en plus rapide et de plus en plus fort. Il s'agit d'un pour	Le thème musical correspond au caractère des soldats, et s'amuse d'imaginer leurs adversaires tomber dans le lac gelé
Tenue vestimentaire		
Leur symbole		
Un thème musical associé	Lorsque le chœur chante nous avons l'impression d'un thème religieux avec des sonorités médiévales	Un second thème est joué par des instruments folkloriques anciens

		
Introduction	Partie 1 : le thème des croisés	Partie 2 : bataille
Tempo Nuance Sentiment : Comment le montrer en musique : Musique	Tempo Nuance Ostinato de percussions, Caractère Que raconte la musique ? Musique	Bruitages bataille Musique

		
Partie 3 : Thème des russes	Partie 4: Thème bis des Russes traditionnel	Partie 5 : bataille
Thème des russes qui attaque l'ennemi de revers Tempo Nuance Staccato, tout les pupitres des vents, Caractère Musique	Thème des instruments traditionnels les russes prennent l'avantage Thème au milieu du combat, les instruments sont des fifres et des tambourins, Nuance Musique	Alternance et superposition des deux thèmes de plus en plus Nuance Les russes musique Les croisés musique

Partie 6 : final
Rupture de la glace les croisés tombent à l'eau Les figuralismes pour la glace qui se rompt l'armée s'est noyée

Cette scène est le climax du film
Le jeu des contrastes
Blanc/noir Grave/aigu Lent/rapide Piano/fortissimo Religieux/populaire

Vocabulaire
Le tempo (vitesse) : allegro, moderato, lento, accelerando
Nuances (volume sonore) : pianissimo, piano, crescendo, decrescendo, forte, fortissimo
Climax : point culminant
Traditionnel : folklorique
Dissonant (désagréable)/ Consonnant (agréable)
Figuralisme : procédé musical qui permet d'évoquer musicalement une idée, une action ou un sentiment.
Leitmotiv : thème musical récurant représentant un groupe de personne ou un personnage important.

3-Le seigneur des anneaux

Le film réalisé par **Peter Jackson** (cinéaste néo-zélandais, né en 1961). C'est une adaptation du roman de **J.R.R.Tolkien** (auteur anglais, 1892-1973). La musique a été composée par le compositeur canadien **Howard Shore**, né en 1946.

Howard Shore a associé à chaque groupe de personnages, la communauté de l'Anneau (groupe de personnes des différents camps) recevant un thème à elle seule.

Les bruitages du seigneur des anneaux (indique ce qui est vrai ou faux)

Le son est enregistré directement

Chaque bruitage est enregistré individuellement.....

On peut enlever tous les bruitages pour accentuer leur effet.....

Les créatures sont créées informatiquement.....

Les nazguls sont en fait des ânes et des râpes à fromage.....

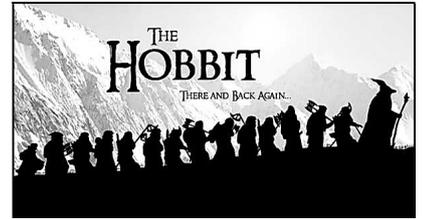
Pour réaliser une avalanche de crâne ils ont utilisé de véritables os.....

Chant: Somewhere Only We Know Lily Allen (original Keane)

1	Ensemble	2
I walked across an empty land I knew the pathway like the back of my hand I felt the earth beneath my feet Sat by the river and it made me complete Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on So tell me when you're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin		
		I came across a fallen tree I felt the branches of it looking at me Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on So tell me when you're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin
	And if you have a minute, why don't we go Talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know	
		Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on
So tell me when you're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin		
	REFRAIN	

Nom des élèves :

Classe : 3ème

Création à partir d'une séquence filmique

LA BATAILLE DES CINQ ARMEES

Etape n°1 : Visionnage de l'extrait :

Etape n°2 : Découpage et minutage plan par plan de la séquence. Une phrase résume chacun des plans. Poursuit le travail

Nom de la séquence	Minutages	Bruitages, éléments musicaux
1- les nains se préparent	0' à 0'7
2- l'armée de monstres	0'07 à 0'10
3-	
4-	
5-	
6-	
7-	
8-	
9-	

Etape n°3 : Crée la bande son sur Audacity en respectant ton minutage en superposant avec précision, bruitages et musique. Attention sauvegarde ton travail en .wav car tout autre format sera perdu.

Etape n°4 : Superpose audio et vidéo dans Windows Movie Maker, et enregistre pour lecture sur ordinateur.

Auto- Evaluation du travail par groupe (Malus de 2 points si l'évaluation n'est pas réalisée sérieusement) :

	nom	nom
Evaluation du sérieux du groupe, de l'apport d'idées, de l'entente et de l'efficacité.	/2	/2
Sauvegarde du fichier son sous format wav	/1	/1
Sauvegarde du fichier vidéo pour lecture sur ordinateur	/1	/1
Choix des bruitages. Inventivité, originalité.	/2	/2
coordination bruitages/images	/4	/4
Note finale	/10	/10
En cas de désaccord de l'enseignant	/10	/10

Place à l'imagination