

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES MUSIQUES DE FILM

Visite-atelier

Du CM1 à la Terminale
Durée : 2h
Tarif : 115€
Classe de 28 élèves maximum

OBJECTIFS

Évoquer, au travers des collections du Musée de la musique, les liens entre musique et cinéma.

Mettre en avant la qualité des musiques de films et leur pouvoir évocateur.

Donner des clés d'analyse du travail de compositeur et de réalisateur, tout en faisant appel à la culture cinématographique des jeunes.

► Il est nécessaire de prévoir un accompagnateur pour huit élèves.

Les photos au flash sont interdites dans les salles du Musée.

La visite ne doit être ni filmée, ni enregistrée.

► Le déroulement et le contenu précis de la visite sont laissés à l'appréciation du conférencier. Néanmoins, si vous avez un projet de classe ou si vous désirez que le conférencier approfondisse l'un des aspects de la thématique, merci d'écrire à

cbugat@philharmoniedeparis.fr en amont de votre venue.

DÉROULEMENT DE LA VISITE

L'histoire du cinéma est étroitement liée à la musique, l'accompagnement musical des films muets, le premier film parlant intitulé « *Le chanteur de jazz* » en témoignent...

Cette visite propose un parcours transversal du Musée, guidé par les musiques liées au 7e art. Le conférencier met en évidence des styles musicaux, des instruments dont la sonorité est reliée à des scènes cultes du grand écran, ainsi que les pièces du répertoire de musique savante utilisées au cinéma. Les styles plus particulièrement abordés sont la musique symphonique au XIXe siècle, la musique au XXe siècle et les musiques du monde.

Le conférencier analyse également avec les jeunes la façon dont les compositeurs de musique de film utilisent l'orchestre et certains instruments pour décrire des atmosphères, des personnages, et fait le lien avec la musique de compositeurs "classiques" comme Wagner, immense source d'inspiration. Enfin, il peut également demander aux jeunes d'imaginer des images sur une musique, ou de décrire ce qu'elle leur suggère.

Au cours de la visite, le groupe rencontre un musicien qui présente son instrument et joue des extraits de son répertoire. Le musicien n'a pas forcément de lien avec la thématique de la visite.

Dans la partie atelier, le conférencier propose aux jeunes de réaliser la bande son d'un court extrait de film muet, dessin animé, ou documentaire. Il distribue au moins un instrument par élève, choisi en fonction de l'extrait (percussions, guitares, theremin, cuivres, violons...) et les invite à décrire puis à chercher les effets qu'ils souhaiteraient obtenir en fonction des images. Un petit scénario sonore est ainsi monté, que les jeunes répètent plusieurs fois. L'écoute de l'extrait avec la musique originale est ensuite proposée.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Histoire du cinéma

- Les débuts du cinéma
- Le cinéma muet – le cinéma parlant
- Le début du cinéma en couleurs
- Hollywood
- La comédie musicale

Le cinéma italien – le cinéma japonais – le cinéma indien

Le cinéma d'art et d'essai

Le cinéma d'auteur

Le cinéma à grand spectacle

Musique et image, le rôle de la musique dans le film :

dans l'action, la musique de scène

pour l'illustration de l'action, la musique de fosse

utilisation de la musique à contre-emploi

les motifs récurrents associés à des personnages ou notions

paroles, musiques, fond sonore, bruitages

Histoire de la musique de film

Des compositeurs de musiques de films liés à un réalisateur : Bernard Hermann et Alfred Hitchcock, John Williams et Steven Spielberg...

Les compositeurs de musiques savantes ayant écrit pour le cinéma

Les musiques savantes devenues cultes avec certains films

La musique symphonique au XIXe siècle

La musique au XXe siècle : musiques concrète, musiques électroniques

Les musiques du monde reliées à la culture cinématographique

Technique et coulisses

Le vocabulaire du cinéma

La réalisation d'un film, du scénario à la distribution

Préproduction, tournage, postproduction

Les métiers du cinéma

L'industrie cinématographique

Génériques et bandes-annonces

BIBLIOGRAPHIE

Gilles Mouellic, *La Musique de film* (Paris, Cahiers du cinéma/Sceren-CNDP, 2003) modèle de concision et de synthèse.

Pierre Berthomieu, *La Musique de film* (Paris, Klincksieck, 2004) répond à 50 questions que l'on peut se poser à ce sujet.

Georges Hacquard, *La Musique et le Cinéma* (Paris, Presses Universitaires de France).

1000 compositeurs de cinéma (Paris, Cerf-Corlet, collection « 7e Art ») dictionnaire de référence.

Alain Garel et François Porcile, *La Musique à l'écran* (CinémAction, Paris, 1992).

Mark Russell et James Young, *Les Compositeurs de musique* (trad. Corinne Laven, Paris, La Compagnie du Livre, 2000).

Vincent Perrot, *B.O.F. - musiques et compositeurs du cinéma français* (Paris, Dreamland, 2002).

Cécile Carayol, *Une musique pour l'image : vers un symphonisme intimiste dans le cinéma français* (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012).

Alain Lacombe, *Hollywood Rhapsody : l'âge d'or de la musique de film à Hollywood* (Paris, Jobert, 1983).

Emmanuelle Toulet et Christian Belaygue, *Musique d'écran : l'accompagnement musical du cinéma muet en France : 1918-1995*, (Paris : Réunion des Musées Nationaux, 1994).

Jean-Paul Bourre, *Opéra et cinéma* (Paris, Artefact, 1987).

RESSOURCES

Un ensemble très riche de ressources numériques à destination des enseignants est accessible via le site :

<http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/accueil-de-edutheque.aspx>

Des informations précises sur les instruments de la collection sont accessibles dans la section « les incontournables du Musée de la musique » et « Histoires d'instruments » :

<http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/accueil.aspx>