

Musique et sons des films 2018-2019 du dispositif École et Cinéma dans le Doubs

Film	Âge	Année	Musique et sons
<i>Le Voleur de Bagdad</i>	À partir de 6 ans	1940	La musique de Miklós Rózsa illustre bien une utilisation datée historiquement de la musique au cinéma. La partition originale est quasi continue et variée ; elle colle aux situations (tempo, intensité). La musique visite parfois les sonorités et les gammes orientales, mais ce n'est pas à proprement parler une musique orientale. Elle est parfois très présente et narrative (scène de la « statue d'argent » qui tue le sultan de Bassorah). Elle rappelle un peu celle du film <i>Le Magicien d'Oz</i> sorti l'année précédente et dans lequel le merveilleux joue aussi un grand rôle. On peut noter la présence de chansons en anglais ni traduites ni sous-titrés. Elles sont délicieusement décalées de par la langue, d'une part, mais aussi par le style. La chanson de la servante noire s'apparente davantage à un gospel qu'à une musique orientale. Les dialogues du film servent souvent à expliquer les ellipses et à présenter la scène d'action qui va suivre.
<i>Bovines</i>	À partir de 6 ans	2012	Il n'y a aucune musique et aucun dialogue dans ce film. La bande sonore est uniquement constituée de sons enregistrés en même temps que le tournage. Il s'agit donc de paysages sonores en lien avec les choix de cadrage et de mouvement de caméra. Avec les élèves, images et sons permettent d'aborder des thèmes liés au cinéma : différents plans, champ/hors champ, déplacement.

<i>Azur et Azmar</i>	À partir de 6 ans	2006 Animation	Les parties de l'histoire en langue arabe ne sont pas traduites. Ce choix étonnant du réalisateur influe de façon particulière sur la compréhension de l'histoire. Il pourra faire l'objet d'échanges après le film. La musique de Gabriel Yared est d'inspiration médiévale et orientale, tout comme l'instrumentation. Il n'y a pas de musique illustrative ou hors champ. Elles jouent toutes un rôle direct dans le film : la berceuse de la nourrice, la chanson à l'arrivée en ville (voix et flûte), la musique pendant le premier repas (violon, flûte, oud, darbouka) Les instruments entendus portent des noms différents d'un pays à un autre car ils ont beaucoup voyagé, parfois jusqu'en Amérique. Instruments à cordes : luths orientaux (oud et saz), violon (joué verticalement et posé sur un genou en Orient) Instruments à vent : nay ou ney (flûte en roseau), zurna (proche du hautbois ou de la bombarde) Percussions : darbouka, bendir, zarb (ou tombak), daf (tambourin), castagnettes qarquabou (en métal) Les musiques orientales utilisent des gammes différentes de celles que nous connaissons. Les intervalles entre les notes sont différents. Écoutes en lien : (en prêt auprès du CPEM) - <i>Noces-Bayna</i> dans les Enfants de la zique Rencontres 2004-2005 - Livre-CD <i>À l'ombre de l'olivier</i> édité par Didier Jeunesse (
<i>Max et les Maxi Monstres</i>	À partir de 8 ans	2009	Musique de Carter Burwell, chansons interprétées par Karen Orzolek (Karen O). Les émotions (joie colère tristesse) se succèdent au début du film et les musiques soulignent les états d'âme de Max La musique très rythmée accélère et des cris d'Indiens apparaissent au moment de la fuite de Max comme une sorte de retour à une « sauvagerie » avant un retour au calme souligné par une harpe. On trouve d'ailleurs une sorte de danse indienne dans les illustrations de la fête dans l'album original. Les chansons sont typées musiques actuelles. À noter qu'il y a nécessairement un décalage entre les spectateurs anglo-saxons et les autres (dont nous) puisque les chansons en anglais ne sont ni traduites ni sous-titrées.

<i>Les Aventures de Robin des Bois</i>	À partir de 6 ans	1938	Musique de Erich Wolfgang Korngold. L'histoire de cette musique se mêle à l'Histoire : en venant à Hollywood pour la composer, le compositeur a échappé à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne de Hitler. Exceptées quelques sonneries de trompettes dans le champ, la musique ne cherche pas à imiter celle du Moyen-âge. Les instruments sont ceux d'un grand orchestre contemporain et on pourrait imaginer que cette musique accompagne un autre type de film d'aventure. Il y a un glissement de la musique du générique vers une musique dans le champ qui précède l'annonce de la capture du roi Richard. On entend un thème par scène. Les thèmes sont plutôt longs, le volume baisse lorsqu'il y a des dialogues mais la musique continue.
<i>Le Chant de la mer</i>	À partir de 5 ans	2014 Animation	Musique de Bruno Coulais et Kíla (groupe). Dès le début, on est dans la musique celtique : harpe celtique, flûte irlandaise, texte en langue celtique.
<i>La Tortue rouge</i>	À partir de 8 ans	2016 Animation	Une histoire sans paroles, mais avec du son. La bande sonore fait tout d'abord la part belle à la nature : cris d'oiseaux, mer, vent dans les arbres, pluie... Les sons de l'homme (cris, souffle) semblent noyés dans ceux de la nature et c'est ce qu'on voit aussi à l'image. Cette nature n'est pas réellement hostile, mais elle fait peur à l'homme car tout lui semble inconnu. Pour renforcer cette impression, l'origine des sons est parfois hors champ avant que le naufragé ne comprenne ce qui les produit. La musique de Laurent Perez del Mar s'appuie beaucoup sur les cordes. Mais on peut aussi y entendre des bruits de bambou et une voix de femme mais là aussi utilisée sans paroles. La première musique s'entend après 10' de film. Elle accompagne les petites tortues. C'est aussi la musique du rêve et du délire. Au long du film elle gagne en place ; elle raconte ce qui ne peut être compris sans paroles et pourtant elle n'étouffe pas le film. On peut faire le lien avec <i>Seul au Monde</i> dans lequel les sons de la nature et la musique jouent un grand rôle. La solitude du naufragé est caractérisée par l'absence de paroles, d'échanges. C'est inconfortable pour le spectateur car on ne sait jamais réellement ce que pense le naufragé puisqu'il n'y a pas de mots. Il nous faut émettre des hypothèses (piste à développer en classe). Il n'y a pas plus de paroles lorsque les humains sont 2 puis 3 et pourtant il y a bien une communication entre eux.