

Nicola PIOVANI: Né en 1946 à Rome, il est pianiste, compositeur et chef d'orchestre. Diplômé du conservatoire de Milan, il a débuté sa carrière de compositeur de musiques de film en 1970. Il a composé la musique pour une centaine de films pour des réalisateurs italiens et d'autres nationalités. Il a remporté en 1999 l'Oscar de la meilleure musique pour « La Vie est belle » de Roberto Benigni.

La musique est primordiale dans cette œuvre où des thèmes sont associés à un personnage, une situation, une idée...
 La musique est plus présente dans la 1ère partie du film. Les thèmes y sont légers contrairement à la 2ème partie où la tonalité passe en mineure et à un registre plus grave.

Le thème de l'amour :

Le thème principal :

Le thème de la vie dans les camps :

Le thème de la mort :

Le thème de la Barcarolle des Contes d'Hoffmann d'Offenbach

SCÈNES	SOURCES MUSICALES	RELATION Son/Image	THÈME ET COMPOSITEUR
(Générique du début → 1'03'' à 1'53) Descente de la montagne de Guido et de son ami poète Ferruccio dans une voiture sans frein	Musique empruntée ☐ originale ☒ Musique : de scène ☐ de fond ☒	Musique in ☐ out ☐ off ☒ Bruitage in ☐ out ☐ off ☐ Voix in ☐ out ☐ off ☐ Musique légère dédramatisant la situation	Thème principal Nicola Piovani
→ 14'51 à 16'13 Dans les rues de la ville, Guido et son ami croisent Dora accompagnée d'une amie	Musique empruntée ☐ originale ☒ Musique : de scène ☐ de fond ☒	Musique in ☐ out ☐ off ☒ Bruitage in ☐ out ☐ off ☐ Voix in ☐ out ☐ off ☐ Musique en majeure apportant clarté	Thème de l'amour Nicola Piovani
→ 24'31 à 26'50 Guido est à l'opéra. Dora est au balcon. Guido essaie d'attirer son attention	Musique empruntée ☒ originale ☐ Musique : de scène ☒ de fond ☒	Musique in ☒ out ☐ off ☐ Bruitage in ☐ out ☐ off ☐ Voix in ☒ out ☐ off ☐ Chant d'amour qui deviendra leur ritournelle	Thème de la Barcarolle Jacques Offenbach
→ 55'39 à 59'46 Dora essaie de rejoindre en voiture son fils et mari qui embarquent pour le train de la mort	Musique empruntée ☐ originale ☒ Musique : de scène ☒ de fond ☒ <i>A la fin les timbales doublent le rythme du train ; la musique de fond devient de scène</i>	Musique in ☐ out ☐ off ☒ Bruitage in ☐ out ☐ off ☐ Voix in ☐ out ☐ off ☐ Musique grave, en mineure en montée chromatique vers l'aigu augmentant l'effet dramatique	Thème de la mort Nicola Piovani

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le montage : Une belle musique ne doit pas se faire entendre. Le compositeur découpe la partition en fragments ; les mesures sont chronométrées pour obtenir une parfaite synchronisation musicale et visuelle. La pellicule est poinçonnée sur des séquences d'images. Ces repères marqueront avec précisions les indications déjà notées sur la partition. Pour enregistrer la bande sonore **le chef d'orchestre dirigera les musiciens en regardant simultanément le film et « le conducteur »**. La musique est souvent construite autour d'un thème principal appelé **« leitmotiv »**. Ce thème lié à une idée, un personnage central sera le fil conducteur de l'action. Il subira des « variations » mélodiques, harmoniques (majeur/mineur) ou rythmiques selon l'humeur du personnage, l'atmosphère des séquences (dramatiques, passionnelles, comiques ...)

HISTOIRE DES ARTS

Comme dans le « Dictateur » de Charlie Chaplin (1940) « La vie est belle » est un film atypique sur la Shoah.

Choix des noms propres, clownerie gestuelle, méprise de personnage... se retrouvent.

Vocabulaire de référence

Bande Originale : musique spécialement composée pour un film
Reprise : musique de film déjà existante dans le répertoire « classique ». On parle aussi de musique **empruntée**.
Musique de scène : C'est une musique originale qui est utilisée pour certains effets dramatiques ou qui permet de décrire l'action du film (des individus qui courent, la musique illustre les pas des personnes)
Musique de fond : Elle sert à décrire un climat, une ambiance particulière par rapport aux images du film. La musique n'intervient pas par rapport à l'action.
Synopsis : Résumé du scénario, de l'histoire du film
Leitmotiv : Terme allemand pour désigner dans les opéras, un motif musical lié à un personnage... Ce principe sera repris dans les films. Ex : La marche impériale de Dark Vador

Évaluation des compétences

Je suis capable de :

- * Analyser une bande son (sons diégériques/ extra-diégériques...)
- * Connaître les éléments se rattachant au film « La vie est belle »
- * Avoir une culture cinématographique
- * Connaître le vocabulaire de référence et savoir le réinvestir dans texte rédigé

	NA	ECA	A

NA : Non acquis ECA : En cours d'acquisition A : acquis