

OEUVRE DE REFERENCE

SHINING

11ème long métrage de **Stanley Kubrick** (1928-1999) sorti en **1980**, écrit à partir d'un roman de **Stephen King** de 1977. Ce film mêle le fantastique et l'horreur.

La musique préexistante

De 1951 à 1964, Kubrick fait appel à des compositeurs originaux pour les musiques de ses films. A partir de **2001, Odyssée de l'espace** qui date de 1968, il utilise des musiques préexistantes qu'il puise dans le répertoire de la musique savante de toutes les époques: Haëndel, Beethoven, Schubert, Strauss, Ligeti ... mais également dans le jazz, le rock et la variété.

Exemples : **Franz Schubert, trio en Mib** dans **Barry Lindon**,
Samuel Barber, Adagio dans **Platoon**

I. Générique : comme dans un « road movie », la caméra suit une voiture qui se déplace dans de splendides paysages montagnards. La musique pourrait être rythmée ou lyrique et pourtant elle est tout le contraire : pesante, inquiétante, sombre. Elle annonce que le film sera loin d'être un film d'aventure ou une comédie !

Moyens utilisés :

Rachel Elkind et **Wendy Carlos** (compositrice américaine de musique électronique) avec qui Stanley Kubrick travaille sur ce film, utilisent un très célèbre thème du **Moyen-Age** : le **Dies irae**, prière latine chantée lors des liturgies catholiques pour les défunts (messe de Requiem).

Texte original en latin

Dies iræ, dies illa,
Solvat sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla !
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus !

Traduction

Jour de colère, ce jour-là
réduira le monde en poussière,
David l'atteste, et la Sibylle.
Quelle terreur nous saisira,
lorsque le juge apparaîtra
pour tout scruter avec rigueur !

Elles reprennent la _____ qu'en a faite **Hector Berlioz** (compositeur français de l'époque romantique) dans sa **Symphonie fantastique** de 1830.

Extrait vidéo : Symphonie fantastique

Le « Dies Irae » dans Shining est présenté dans une version _____, amplifié, à l'aide du **vocoder**, par de nombreux effets sonores qui créent un climat menaçant.

Cette musique est dite « _____ » ou « _____ » c'est-à-dire qu'elle est extérieure à la narration, elle ne fait pas partie de l'action : elle se superpose aux images pour créer une ambiance particulière.

PROJET MUSICAL

GHOSTBUSTERS

Ray Parker Jr.

Ghostbusters!

If there's somethin' strange
In your neighborhood
Who you gonna call?
Ghostbusters!

If there's somethin' weird
And it don't look good
Who you gonna call?
Ghostbusters!

I ain't 'fraid o' no ghost
I ain't 'fraid o' no ghost

If you're seein' things
Runnin' through your head
Who can you call?
Ghostbusters!

An invisible man
Sleepin' in your bed
Oh! Who you gonna call?
Ghostbusters!

I ain't 'fraid o' no ghost
I ain't 'fraid o' no ghost

1 2 3 4 5 6 7 8
Who you gonna call?
Ghostbusters!

If you're all alone
Pick up the phone
And you call
Ghostbusters!

1 2 3 4
I ain't 'fraid o' no ghost

1 2 3 4
I hear it likes the girls

1 2 3 4
I ain't 'fraid o' no ghost

Yeah, yeah, yeah, yeah (à 2 voix)

Who you gonna call?
Ghostbusters!

Mmm, if you've had a dose of a
freaky ghost, baby
You'd better call
Ghostbusters!, oh!

Let me tell you somethin'
Bustin' makes me feel good!

I ain't 'fraid o' no ghost
I ain't 'fraid o' no ghost

Don't get caught alone, oh no
Ghostbusters!

If it comes through your door
Unless you just want some more
I think you better call
Ghostbusters!

Oh, Who you gonna call?
Ghostbusters!

Who you gonna call?
Ghostbusters!

I think you'd better call
Ghostbusters!

Ha-ha, Who you gonna call?
Ghostbusters!

I can't hear you!

Who you gonna call?
Ghostbusters!

Louder!

Ghostbusters!

Who you gonna call?

Ghostbusters!

Who can you call?

Ghostbusters!

SOS Fantômes (Ghostbusters) est un film américain d'Ivan Reitman, sorti en 1984

COLUMBIA PICTURES

— IVAN REITMAN —

BLACK RHINO BERNIE BRILLSTEIN

Les genres du cinéma

Les genres cinématographiques se définissent grâce à un critère thématique :

Comédie	Drame	Horreur	Thriller	Western	Aventure
Action	Science fiction	Fantastique	Animation	Comédie musicale	Historique

A cela s'ajoutent le film politique, le peplum, le kung-fu, le film de guerre, le film d'auteur, le documentaire et la série télévisée. Bien sûr, un film est rarement cantonné à une seule catégorie et les grandes œuvres transcendent souvent les genres.

Activité d'écoute

Voici 5 musiques différentes : pour chacune, note son caractère, les images qu'elle met en évidence et pour finir l'ambiance qu'elle insuffle au film en le plaçant dans l'une des catégories ci-dessus.

	Musique	Caractère	Images	Ambiance	Catégorie
1	Dvorák Symphonie du Nouveau Monde				
2	Elton Britt Chime bells				
3	Canned Heat Goin' up the country				
4	Mozart Confutatis				
5	Haubenstock-Ramati Concerto a tre				

☞ Conclusion :

Analyse - compréhension

1. Pourquoi Kubrick fait-il le choix du *Dies irae* ?

2. Si on ne connaît pas le *Dies irae*, peut-on quand même comprendre le message de Kubrick ?

3. Qu'est-ce qui fait de la musique du générique une musique métissée ?

4. Dans quelle catégorie peut-on placer *Shining* dès le visionnage du générique ?

II. Scène du labyrinthe :

De combien de séquences se compose cette scène ? _____

Lesquelles : _____

Quel élément nous fait basculer dans le fantastique ?

Quels sentiments peut renforcer la musique tout au long de cette scène ?

☞ La séquence dans le labyrinthe est filmée au **steadicam**, système stabilisateur de prise de vues portatif qui permet la prise de vues en travellings fluides, grâce à son système comportant un harnais, un bras articulé et une visée hors caméra.

Musique choisie par Stanley Kubrick :

de _____ compositeur _____

né en _____ et mort en _____.

Année de composition : _____

célesta

Qu'est-ce qui fait que cette musique est tout à fait adaptée aux images ?

tempo		=
rythme		=
timbres		=
espace		=
mélodie		=
densité sonore		=
intensités		=
modes de jeu		=

Y a -t-il des moments où les images te semblent synchronisées à la musique ?

III. Scène de la dispute : *All work and no play*

Cette séquence présente une nouvelle musique _____ :

« _____ » de **Penderecki Krzysztof** compositeur _____ né en _____ . Il s'agit d'une pièce instrumentale pour _____ (48).

Cette musique est-elle extradiegétique (off) ? _____

Rapport musique/image : _____

Eléments musicaux déjà présents chez Bartok :

Eléments musicaux nouveaux :

Superposition très grave/très aigu
suraigu
glissando, trille, tremolo
long crescendo

Effets sonores ajoutés : _____

Analyses à réaliser seul(e) sur une copie simple

IV. Scène du miroir :

« *Le réveil de Jacob* » de Krzysztof Penderecki

Œuvre pour ?

Rapport musique/image ?

Caractéristiques de la musique ?

V. Scène de la chambre froide, avec Grady :

« *Lontano* » de György Ligeti (éléments biographiques)

Œuvre pour ?

Rapport musique/image ?

Caractéristiques de la musique ?

VI. Scène où Wendy tente d'échapper aux fantômes :

« *Utrenja (Ewangelia)* » de Krzysztof Penderecki

Œuvre pour ?

Rapport musique/image ?

Caractéristiques de la musique ?

