SÉQUENCE N°4 : MUSIQUE & ANIMATION

En quoi la musique est-elle essentielle dans les films de Miyazaki ?

1/ L'ANIMATION AU JAPON :

Au Japon, les **animes** (films d'animation) sont très populaires. Le premier film d'animation japonais fut Momotaro, le divin soldat de la mer, un film de **propagande*** à la gloire de la Marine Impériale Japonaise sorti en avril 1945.

Parmi les plus grands succès actuels on retrouve de manière systématique les films d'un "petit" studio : le *Studio Ghibli*, dirigé depuis sa création en **1985** par les réalisateurs **Hayao Miyazaki** (1941 - ?) et **Isao Takahata** (1935 - 2018).

Célèbre logo du studio Ghibli

2/ POUR COMMENCER, QU'EST-CE QU'UN DESSIN-ANIMÉ ?

Un dessin animé est un film d'animation consistant à communiquer aux spectateurs l'illusion du mouvement en enregistrant **image par image** une suite de dessins représentant les différentes phases de ce mouvement (cf. exemple ci-après).

L'illusion du mouvement est liée à un phénomène nommé **persistance rétinienne**.

La persistance rétinienne est la **capacité de l'œil** (et du cerveau) **à superposer une image déjà vue aux images que l'on est en train de voir**. Elle résulte du fait que les cellules de la rétine gardent en mémoire une image pendant environ un dixième de seconde après son apparition. À raison de **24 images par seconde de film**, l'illusion est parfaite.

3/ LES MUSIQUES DANS LES FILMS DE MIYAZAKI :

Joe Hisaishi (1950 - ?) est le compositeur des musiques de tous les films de Miyazaki réalisés au sein du *Studio Ghibli*. Il est considéré au Japon, mais aussi au niveau mondial, comme un grand artiste.

Dans les films de Miyazaki, la musique est en **adéquation*** parfaite avec l'animation. Elle colle toujours scrupuleusement aux images, soulignant la qualité dramatique et émotionnelle de nombreuses séquences. En fait, Hisaishi réussit une prouesse : composer une **bande originale*** qui puisse être écoutée pour elle même mais qui est si liée au film qu'à l'écoute d'un morceau, on repense de suite au passage concerné.

Exercice : Voici quatre thèmes musicaux célèbres de Joe Hisaishi. Saurez-vous les identifier ?

VIGNETTE				
TITRE	.....	.....	.....	.....
ANNÉE	1988	1997	2001	2004
EXTRAIT	N°	N°	N°	N° ....

4/ ÉTUDE D'UNE SCÈNE DE *PONYO SUR LA FALAISE* (**2008**) :

Dans cette scène du film, Joe Hisaishi s'inspire d'un morceau célèbre - *La Chevauchée des* Walkyries - extrait de l'opéra La Walkyrie (1870) de Richard Wagner (1813-1883).

➡️ Écoutez le morceau de Wagner et répondez aux questions ci-dessous :

a) Selon vous, quelle famille instrumentale joue la mélodie principale ?
CORDES BOIS CUIVRES PERCUSSIONS

b) Quel est le caractère de ce morceau ? Quelle impression dégage-t-il ?

……

……

➡️ Visionnez cette fameuse scène et répondez aux questions ci-dessous :

c) À partir de quel moment le thème inspiré de Wagner se fait-il entendre ?

……

……

d) Les violons jouent des notes très rapides. À quoi cela correspond-il à l'écran ?

……

e) Selon vous, pourquoi Hisaishi s'est-il inspiré de Wagner pour illustrer cette scène ?

……

……

f) Cette scène aurait-elle le même impact sans la musique ? Que pouvez-vous en conclure ?

……

……

5/ COMPARONS DEUX VERSIONS DU THÈME PRINCIPAL DE *PONYO SUR LA FALAISE* :

	VERSION 1	**VERSION 2**
INSTRUMENTS	…… …… ……	…… …… ……
VOIX	…… ……	…… ……
TEMPO	……	……

Vocabulaire à connaître ♥
a) **BANDE ORIGINALE (BO)** = musique spécialement composée pour un film. b) **ADÉQUATION** = correspondance parfaite entre un objet et ce à quoi il est destiné. c) **PROPAGANDE** = Action exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique.