

Histoire des arts : Quels peuvent être les différentes utilisations de la musique à l'image et son impact sur le spectateur ?

La vie et belle, réalisé par Roberto Benigni, musique de Nicola Piovani.

1. Présentation par Bénigni

Benigni raconte qu'il s'est inspiré de Trotski pour le sujet et le titre de l'oeuvre :

“J’ai pensé à Trotski et à tout ce qu’il a enduré : enfermé dans un bunker à Mexico, il attendait les tueurs à gages de Staline, et pourtant, en regardant sa femme dans le jardin, il écrivait que, malgré tout, la vie est belle et digne d’être vécue. Le titre est venu de là...”

Il explique que son film est bien une fiction qui n'a pas pour but de raconter l'histoire telle quelle s'est passée véritablement :

“Je n’ai jamais songé à faire une reconstitution exacte. Prenons la première partie : l’Italie de 1938 n’est pas minutieusement reconstituée. Un historien crierait probablement au scandale... Il en est de même pour le camp. C’est une idée (...) de camp, l’idée d’une ancre du Mal, d’une ancre du monstre. Comme dans un conte pour enfants.”

2. La musique :

La musique s'inscrit majoritairement comme de la musique savante avec quelques inclusions de musiques populaires via l'intermédiaire de la guitare acoustique qui est considérée plutôt comme un instrument de musique populaire que comme un instrument de musique savante.

Elle agrmente les différentes scènes du film. Sa construction repose essentiellement sur des *leitmotive* qui correspondent pour les principaux à une idée que la vie est belle, un autre pour l'amour entre Grido et Dora et un dernier pour l'idée de la mort et des camps de concentration. Il y a une seule oeuvre qui n'est pas de Piovani,

c'est le duo extrait de *Les contes d'Hoffman* de Offenbach, compositeur français d'origine allemande du XIXe siècle.

2.1. Le *leitmotiv*

Le *leitmotiv* est une phrase musicale qui peut être très courte ou au contraire très longue caractérisant un personnage, un lieux, une émotion, une époque, etc. et que l'on retrouve de manière quasi systématique dans une même oeuvre à chaque fois que ce personnage, ce lieux, cette émotion, cette époque, etc. revient dans l'histoire. Il peut être repris de la même manière, sans changement, ou au contraire, il peut être modifié de différentes manières : ré-arrangement, plus court, plus rapide, plus lent, instrumentation différente, orchestration différente, style différent, etc. Le *leitmotiv* est attribué à Richard Wagner, compositeur allemand du XIXe siècle qui l'utilisa de manière presque systématique dans ses opéras. Ce procédé est régulièrement utilisé au cinéma (exemple : la série des six films de *La guerre des étoiles* de Georges Lucas).

2.2. Source de la musique dans le film

Il est remarquable que globalement la source sonore musicale ne provient pas de l'image, *source off*, seule la scène de l'enlèvement de Dora par Grido; lors de la réception, et la scène où Grido met le vinyle d'Offenbach dans le camp, sont avec une source sonore musicale provenant de l'image, *source in*. Et d'ailleurs il est remarquable que la musique d'Offenbach devient progressivement *source off*, un effet de delay et de réverbération sont ajoutés pour accentuer le côté "rêve" de la scène. l'emploi de musique en *source off* permet d'utiliser de la musique dans de nombreuses scènes. Elle a rôle multiple. De part son caractère, soit elle va dans le sens de l'image ce qui crée une harmonie, une symbiose avec la scène, elle vient conforter le spectateur dans ce qu'il voit. où au contraire, elle peut créer une contradiction avec ce que le spectateur est en train de regarder.

3. Analyse des thèmes principaux

3.1. Thème : *Bonjour Princesse*

Ce titre est en 4/4 (quatre temps binaire), il commence par un arpège de *la majeur* à la guitare acoustique pendant 4 mesures. L'exposition du thème commence à la cinquième mesure, il est joué par deux guitares acoustiques et un vibraphone. La mélodie est conjointe. La guitare acoustique et les mélodies conjointes ont plutôt une connotation de musique populaire. Puis, l'orchestre symphonique, qui est associée à la

musique savante, vient s'ajouter à la deuxième exposition du thème. Ce titre est un métissage entre une musique populaire et une musique savante. Ce type de métissage et d'arrangement sont propres à la musique de films américains avec des compositeurs phares comme John Williams et Danny Elfman.

3.2. Thème : *La vie est belle*

Ce thème correspond au thème du film, il possède le même titre. La formation instrumentale est du même type que celle de *Buon giorno principessa*, c'est à dire un orchestre symphonique et une guitare acoustique, qui accompagne le thème par des accords. La dualité musique populaire et musique savante est présente dans ce thème. La mesure est à 4/4, les temps forts sont le premier, le troisième et le quatrième temps de la mesure. La mélodie est conjointe (exemple : do ré mi fa sol où la sol fa). La tonalité est en ré majeur. Même si c'est loin d'être une valeur universelle, la tonalité majeure est souvent utilisée pour des musiques joyeuses alors que la tonalité mineure est souvent utilisée pour des musiques tristes. Le tempo de cette musique est *allegro* (plutôt rapide), Le tempo rapide et la tonalité majeure, font partie des stéréotypes des musiques à caractère joyeux qui sont opposés aux tempos lents avec tonalité mineure qui sont les stéréotypes des musiques à caractère triste. Piovani connaît ces codes et les utilise pour aider le spectateur à aller dans le sens de l'image.

4. Analyse de la scène pour le brevet : début à 1h14min42s ; fin à : 1h16min30s

Cette scène correspond à celle où Grido, accompagné de son fils Giosuey, déclare son amour à Dora, retenue elle aussi prisonnière dans le camp de concentration. Il utilise le micro du camp de concentration pour faire son annonce. Une scène de ce type fait partie de la fiction, en s'intéressant à l'histoire, il est évident que vivre dans un camp de concentration était de l'ordre de la survie et que cette scène n'aurait pas pu se dérouler de cette manière.

La musique présente dans la scène est de type *source off*, Piovani a réarrangé le thème de *La vie est belle* et le thème *Buon giorno principessa*. Nous sommes en présence de deux *leitmotive* :

Le thème de *la vie est belle* est repris brièvement, le caractère a changé, ce n'est plus la flûte et la guitare acoustique dans leur registre médium aigu qui jouent le thème mais la clarinette dans son registre grave. Le thème est modifié de même que les accords qui l'accompagnent pour donner un caractère plus triste à la musique induit par l'utilisation du mode mineur au détriment du mode majeur.

Le thème *Buon giorno principessa* est repris dans cette scène. Le titre du thème vient des paroles de Grido dans cette scène : “bonjour, bonjour ma princesse”. le tempo a été ralenti et une sensation de temps qui s'arrête est induite par le fait que l'arpège exécuté par la guitare acoustique du thème principal a été remplacé par des nappes de cordes. C'est un effet qui est utilisé régulièrement pour atténuer la notion de temps qui passe, de pulsation, dans une musique. Les nappes de cordes donnent cette sensation d'étirement du temps car elles ne possèdent que très peu d'attaque du son. C'est la flûte qui joue le thème et non plus la deuxième guitare acoustique et le vibraphone comme dans le thème principal. cette musique peut être considérée comme une belle musique douce, elle est en totale adéquation avec la scène. Ce passage induit du bonheur au téléspectateur dans un contexte de camp de concentration, scène fictive qui n'aurait pas eu lieu d'être dans un vrai camp de concentration.