

Culture Général – Référence cinématographiques

Léa Octavien
BTS SIO2

Jane Campion, La leçon de piano

1. Le film peut être divisé en 10 parties comprenant de la musique diégétique ou extradiégétique :

- Le départ de Ada en Nouvelle-Zélande
- Rencontre entre Ada et son mari mais abondons du piano sur la plage
- Le mariage (rêve de son piano sur la plage)
- Le piano, Ada retrouve son piano avec sa fille mais son mari s'inquiète
- Échange entre Ada et Georges pour pouvoir récupérer au furet à mesure son piano
- Georges demande de plus en plus de leçon à Ada
- Les leçons s'arrêtent et Ada avoue ses sentiments à Georges.
- Ada et sa fille sont enfermées par son mari quand il découvre leur liaison.
- Ada part avec Georges et sa fille lors du trajet le piano est jeté, Ada choisit de vivre plutôt que de sombrer avec son piano qui pourtant était toute sa vie.
- Ada à un doigt en fer et donne des cours de piano, elle vit avec sa fille et Georges. Elle réapprend à parler petit à petit, la marque d'un nouveau départ.

2.

3. La musique dans la vie d'Ada est son seul moyen de communiquer, d'exprimer ses émotions, c'est son seul échappatoire. Elle l'enferme aussi dans sa bulle et son monde malheureusement.

4. Le piano permet autant à Ada de s'exprimer qu'il la coupe du monde dans lequel elle est censée vivre. Il la met physiquement en danger, en étant le support de sa déclaration d'amour à Baines (gravée sur une touche) et en la conduisant vers la mort au fond de l'eau. . Le fait qu'elle joue pour le-même et non pour divertir les autres fait du piano un objet excluant.

Le piano devient l'un des personnages principaux du film grâce à la mise en scène, il a fallu lui donner vie.

5. Le film de Jane Campion illustre le thème « De la musique avant toute chose », nous pouvons le placer dans la partie le pouvoir de la musique. Tout d'abord avec la force d'évasion et de libération mais aussi dans la musicothérapie.

Mickael Haneke, Le Ruban Blanc

1. L'absence de musique extradiégétique dans le film traduit une ambiance froide dans ce monde rural et stricte dans le lequel ce déroule le film et évolue les personnages.

2. Dans certaines scène du film on entend de la musique diégétique tels que :

- Pendant une répétition dans le salon de l'épouse du maire, la scène se clos sur la mort du cheval mais aussi dans le salon de la baronne (accès de la musique par les classes social aisé), musique en décalage avec les scènes (6min)
- Pendant la fête des moissons, la musique est jouée lors de fête ou cérémonie (31min)
- Danse entre l'instituteur et la nurse (34min)
- Lors d'un soir à l'école, il s'agit d'un chants liturgiques protestant chanter par les enfants (44min)

3.

4. Le film de Mickael Haneke illustre le thème « De la musique avant toute chose », nous pouvons le placer dans la partie musique et appartenance social. Mais également comme contre exemple dans le pouvoir de la musique, force d'évasion et de libération.

Damien Chazelle, Whiplash

1.

Andrew(apprentie/batteur) et Fletcher(professeur/enseignant, chef d'orchestre) ont une relation conflictuel voir tyrannique mener par Fletcher. En effet la relation/confrontation entre Fletcher et Andrew, ce film mets en scène des hommes blancs dans une position d'affrontement et de violence : pour garder sa place de dominant dans le cas de Fletcher, pour apprendre à dominer dans le cas d'Andrew.

Whiplash qui signifie « coup de fouet » en français est également le titre d'un morceau de jazz joué dans le film

2.

Andrew Neiman renonce deux fois tout d'abord lors d'un concert où il craque à cause du stress infligé par Fletcher. Il endure les cris, les insultes, humiliation subit. Puis lors du dernier concert où Fletcher veut piéger Andrew en lui donnant la mauvaise partition pour se venger d'avoir témoigné contre lui lors de son renvoi de l'école.

3.

Andrew a pour ambition de devenir un grand artiste voir le meilleur de sa génération. L'un des enjeux d'Andrew est de faire reconnaître la musique comme une activité suffisamment masculine et ambitieuse.

La part de travail d'Andrew s'effectue dans la sueur, la douleur, les efforts physiques intenses jusqu'au sang qui gicle sur la batterie, les affrontements moraux et physique avec Fletcher. Mais aussi la scène héroïque d'Andrew se rendant en sang sur scène montre sa volonté à vouloir assurer sur scènes et à réussir.

La rage peut être aussi visible lors de la scène du repas de famille où face à ses proches qui dévalorisent la musique par rapport au sport ou à de « vraies » carrières, il va tous donner pour leur prouver de quoi il est capable.

Andrew est perfectionniste, même si il renonce il revient et se bat grâce à cette rage de vaincre qu'il a acquis. Toutes ses qualités sont essentielles dans la vie de tous les jours, avoir des objectifs et vouloir aller au bout de ses rêves peut importer les difficultés rencontrées. Il a su évoluer dans une famille non artiste, ou n'ayant pas de fibre musicale pourtant à choisir cette trajectoire.

4.

Andrew s'appuie également sur le soutien sans failles de son père aimant, qui a été là à chaque fois dans les bons ou moments durs, il a cru en lui et a toujours accepté ses choix et décisions. Il est suffisamment armé pour réussir, il n'a pas besoin d'être accompagné ou soutenu, la marque de son père est suffisamment suffisante pour lui avec sa détermination

5.

Ce film s'oppose à la photo de Ingres, Chérubini et la muse de la poésie lyrique
Ce film appartient au genre d'armée et sportif comme avec la saga Rocky,
Creed, Pur sang : La Légende de Seabiscuit, ou encore De l'ombre à la lumière

6. Le film de Damien Chazelle illustre le thème « De la musique avant toute chose », nous pouvons le placer dans la partie le pouvoir de la musique, la force d'évasion et de libération mais aussi dans la partie démocratisation ou uniformisation, rapport du musicien la création/ à l'instrument.