

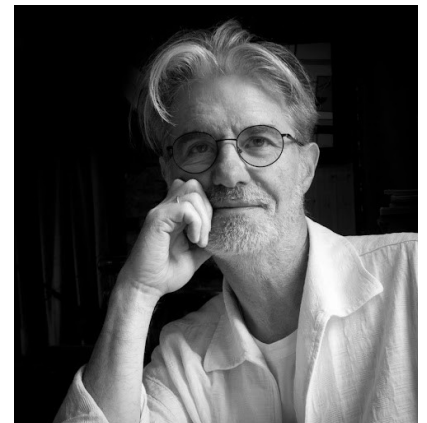
La musique du film Le Tableau, Pascal Le Penne

NB : Les fichiers vidéo associés à cette BAO sont disponibles sur demande à formatcine@gmail.com

Pascal Le Penne : Né en 1960, accordéoniste, concertiste, diplômé de l'École Normale de Musique de Paris, il travaille avec de nombreuses compagnies théâtrales (dont *Les Deschiens*) et accompagne des chanteurs (Romain Didier, Allain Leprest, Régine ...) avant de composer en 2005 sa première B.O pour *Cache-Cache* de Yves Caumon. **En 2011, il signe la musique du *Tableau* de Jean-François Laguionie** qu'il retrouvera pour *Louise en hiver* (2016) et en 2020 pour *Slocum*, le nouveau film de JFL.

La musique du *Tableau* obtient de nombreux prix internationaux en 2012.
<http://www.pascalpenne.fr/>

→ [la BO complète du Tableau](#) sur Spotify

➤ **La couleur en musique :**

Pour *Le Tableau* Jean-François Laguionie, qui attache une grande importance à la musique, et qui a des idées assez précises à ce sujet, a indiqué à Pascal Le Penne les ambiances qu'il souhaitait en utilisant justement des adjectifs qui se rapportent à la couleur, comme « vert sombre », par exemple. Voici ce que rapporte le compositeur à ce propos :

Prenons l'exemple du thème « de l'amour » : c'est sans doute le thème qui revient le plus souvent au cours du film, mais sous différentes formes. Au début c'est un amour impossible ; j'avais initialement confié la mélodie à la flûte, mais JFL a suggéré le violon, qui exprime davantage la tristesse, la mélancolie. En revanche, à la fin l'amour est enfin possible, et cette fois c'est la flûte qui joue la mélodie, et apporte une couleur plus légère, plus optimiste que le violon. En fait ce thème, qui renvoie à la noblesse, à la grandeur d'âme des deux amoureux, représente l'amour dans tous ses états, il s'en dégage ce que j'appellerai une « douce gravité ». On observe là que les couleurs instrumentales agissent aussi sur le sens de l'image. Ex : thème amour, violon & flûte ([lien vers drive : audio](#))

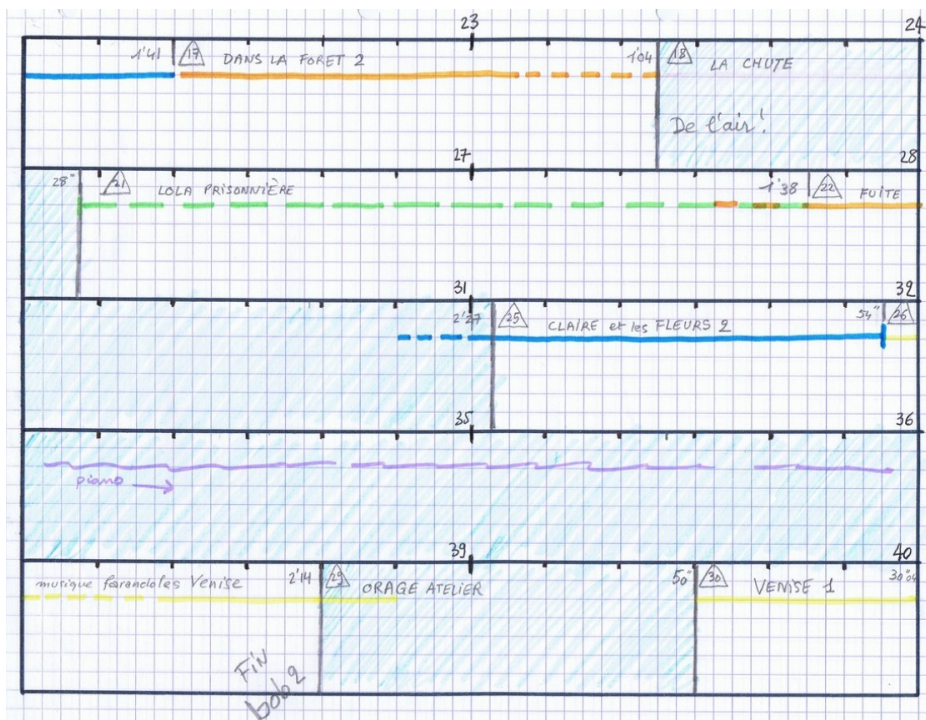
➤ **Rôle de la musique : Structure et significations :**

La musique suit la structure narrative du film, qui fonctionne sur une série de passages entre différents espaces. Il existe **deux espaces distincts** dont les héros traversent plusieurs fois les frontières : l'intérieur des tableaux et l'extérieur (l'atelier du peintre, le monde extérieur). Ces deux espaces sont caractérisés visuellement (2D, 3D, Prise de vue réelle), mais aussi par le traitement sonore. **Les moments de rupture, de passage sont aussi exprimés par le son.** (vidéo/musique diégétique) Importance du silence, rôle des bruits « surdimensionnés ».

La structure musicale suit la structure du film et correspond à ce qu'on appelle en musique une « **forme en arche** » :
1) le château 2) le voyage aller dans la forêt 3) la chute dans l'atelier 4) le tableau de bataille 5) l'atelier du Peintre 6) Venise 7) retour dans l'atelier 8) le tableau de bataille 9) le voyage retour dans la forêt 10) le retour au château + épilogue en prise de vues réelles. Cette structure est elle-même parcourue par **de fréquents allers-retours entre les différents espaces**, soit par le rêve (Claire et Ramo), soit par le biais du montage.

La musique du film se divise en **3 catégories**, définies par le réalisateur (cf ci-contre le « chemin de fer » sur lequel JFL a indiqué par des couleurs différentes le type de musique souhaité)

1) Les musiques « locales » situent l'action. Elles sont attachées à un lieu spécifique (le tableau de la bataille, la séquence à Venise) Elles sont souvent à caractère « diégétique », c'est-à-dire que les personnages du film sont supposés entendre la même chose que les spectateurs. On voit ainsi plusieurs fois des musiciens à l'image.

Musiciens à Venise
(vidéo/musique diégétique)

Musiciens au château

2) Les musiques « d'action » (ce que JFL appelle « musique de film »).

Elles correspondent à l'esprit « films d'aventures ». Elles sont liées au déplacement des personnages, en particulier à la marche à travers la forêt. Ce thème de la marche est aussi celui du générique de début. (vidéo/thème A)

3) Les thèmes « leitmotiv », où « thèmes-personnages »

Ce sont le thème de l'amour, qui fait office de thème principal, et le thème « du Peintre », à 32'47, quand Garance, dans l'atelier évoque le Peintre, et dans l'épilogue, quand Lola le rencontre « pour de vrai ». [Fin du film](#)

Différentes apparences du thème de l'amour : (vidéo/thème de l'amour)

Ce thème revient 6 fois au cours du film, toujours sur le principe de la « forme en arche », ou « en miroir », puisque ces occurrences sont reliées deux par deux et se répondent comme en écho.

Amour1 (l'amour impossible) et Amour6 (l'amour possible) : Entendre différence de « couleur » violon-flûte. Voir aussi même mouvement de caméra : travelling vertical descendant, qui isole les amoureux du monde.

Amour2 (20'45) : Claire dans la forêt, d'abord agressée puis portée par les fleurs, s'endort et rêve.

Amour3 (30'13) : Ramo, dans l'atelier du peintre, découvre un portrait de Claire et la rejoint par la pensée dans son rêve. Cette fois Claire sort de la forêt, comme illuminée... On peut dire que ce passage est le même que le précédent, mais inversé.

Amour4 (44'20) : A Venise, en voyant un tube de peinture Ramo trouve la solution à son problème. Le thème (piano seul) se transforme en musique menaçante au moment où Claire est faite prisonnière.

Amour5 (1h01'17) : Après avoir retrouvé Claire dans sa prison, Ramo est fait prisonnier à son tour. Même effet que pour *Amour4*, mais plus violent (trompette, trombones). La musique s'arrête quand il est jeté au cachot, puis

reprend lorsqu'on voit les 2 amoureux face à face, mais sous une forme totalement « épurée », avec violon et violoncelle solo en *pizz.* Le compositeur note sur la partition : « suspendu et fragile ».

➤ Pistes pédagogiques :

Avant la séance :

Faire écouter 5 extraits musicaux ([lien vers drive/audio](#)) (thème de l'amour, thème de la marche, tableau de la guerre, Venise, marche au supplice). Les élèves ont les 5 intitulés et doivent trouver quel extrait correspond à quel titre, en argumentant leur choix : Qu'est-ce qui, dans la musique, vous évoque l'amour, la mort, la guerre... ?

On peut aussi leur faire écouter les extraits sans leur donner d'indication, et leur faire imaginer une scène ou une situation qui correspond à ce qu'ils ont ressenti, en trouvant des mots qui qualifient ces musiques.

On pourrait aussi proposer un travail en groupes, avec des consignes différentes, à partir des mêmes extraits sonores. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est d'essayer de formuler comment, uniquement par la musique, par le son, des ambiances et des émotions différentes peuvent être exprimées.

Après la séance :

Quels souvenirs les élèves gardent-elles/ils de la musique dans le film ? Ont-elles/ils repéré des thèmes qui reviennent ? Ont-elles/ils vu des musiciens à l'écran (musique diégétique) ?

On pourra alors revenir sur des extraits du film dans lesquels on sera attentif aux relations entre musique et image. Plusieurs axes sont possibles, selon le temps dont on dispose et les objectifs que l'on se fixe :

Axe 1 : les passages entre les espaces (intérieur/extérieur des tableaux). Dans les 4 extraits choisis, observer comment la musique (et le son en général) changent au moment du passage d'un monde à l'autre.

Axe 2 : Les différentes occurrences du thème de l'amour et comment les 6 scènes s'associent deux par deux, en miroir.

Axe 3 : Venise. Dans les 3 scènes sélectionnées, les dialogues sont absents et la musique joue un rôle-clé dans la narration. Il y a une évolution de la menace représentée par le personnage de la Mort, qui va peu à peu s'insinuer dans la musique, en venant « perturber » la musique « locale » du carnaval de Venise (la tarentelle). Cette présence de la Mort est symbolisée notamment par l'utilisation de la petite clarinette, en référence à l'usage qu'en fait Berlioz dans sa Symphonie Fantastique, au 5e mouvement (la clarinette joue ici le thème de « l'idée fixe », qui représente la femme aimée, mais de façon déformée et grimaçante, telle que le narrateur l'imagine au milieu d'une « Nuit de sabbat »).

→ L'extrait en question : https://www.youtube.com/watch?v=8nn_t_mKKIO

→ « l'idée fixe », par la petite clarinette seule : <https://www.youtube.com/watch?v=6sbogm5IJLU>

Axe 4 : Musiques « diégétiques ».

On pourra revoir avec les élèves les différents moments où la musique est dite *diégétique*, c'est-à-dire où la source sonore est visible à l'écran, en attirant leur attention sur les frontières (très perméables) entre les deux catégories : musique diégétique (musique « in ») / non diégétique (ou « off », ou « musique de film »).

On reverra également avec profit le générique du début, qui commence comme à l'opéra, avant que le rideau se lève, avec l'accord de l'orchestre (ici c'est le spectateur qui entre littéralement dans le tableau).

➤ Pour aller plus loin , question musique :

Hector Berlioz (1803-1869) Marche funèbre pour la dernière scène d'Hamlet (TRISTIA, Op. 18) :

<https://www.youtube.com/watch?v=vPGdquvSarE> (audio)

Berlioz, Symphonie Fantastique, 1830. 4e mvt, Marche au supplice : <https://www.youtube.com/watch?v=WHupWZ-PQPk> (début jusqu'à 1') : timbales, basson, cors.

Saint-Saëns, Tarentelle op.6 (piano, clarinette, flûte) : <https://www.youtube.com/watch?v=9PKJ6759fik>

Francis Poulenc, Trio pour hautbois, basson et piano (Poulenc fait partie des compositeurs qui ont inspiré Jean-François Laguionie et Pascal Le Pennec) : https://www.youtube.com/watch?v=FjQyh_RNtK0

Divertissement, du Sextuor (flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et piano). Pour écouter des couleurs instrumentales qui s'accordent et s'entrelacent... <https://www.youtube.com/watch?v=eEbamXw5WoY>.