
KIT D'ANALYSE D'UN
DOCUMENTAIRE MUSICAL
musical
écran

PRÉSENTATION DU PROJET

Dans le cadre du jumelage entre les villes de Bordeaux et de Riga, nous avons mis en place un projet d'action culturelle avec le lycée Jules Verne de Riga autour de la huitième édition du festival Musical Écran qui s'est tenue du 07 au 13 novembre 2022. L'objectif était de bâtir et de renforcer les liens entre les deux villes et les échanges entre lycées étrangers.
Nous avons donc organisé un échange entre 5 élèves du lycée Jules Verne de Riga et 5 élèves du lycée Gustave Eiffel de Bordeaux.

Les 5 élèves du lycée Jules Verne de Riga sont venus à Bordeaux accompagnés de leur CPE durant le festival Musical Écran. Nous avons pour la première fois mis en place un « prix jeunes », prix attribué par les lycéens (en parallèle du prix du public et du jury officiel). Quatre documentaires musicaux ont été sélectionnés et visionnés par les 10 élèves qui ont ensuite collaboré et développé un regard critique pour élire le grand vainqueur.

Au cours de l'année 2023, les élèves de Bordeaux sont également partis à Riga voir leurs « correspondants » lettons afin de consolider l'échange et finaliser le projet en visionnant de nouveaux documentaires et en élaborant un outil d'analyse du documentaire musical destiné aux jeunes de leur âge.

Ce guide a donc été créé afin de donner accès à l'analyse filmique de documentaires musicaux à des jeunes par des jeunes.

QU'EST CE QU'UN DOCUMENTAIRE MUSICAL ?

Avant toute chose, il est important de préciser que la définition peut être subjective. Vous avez votre propre idée de ce qui est pour vous un documentaire musical avec vos propres attentes de celui-ci.

Pour vous aiguiller, nous vous proposons une définition assez large de ce qui peut-être un documentaire musical :

*“Un **documentaire musical** est un documentaire qui parle de la musique, qui aborde un sujet se rapportant à la musique et/ou qui contient de la musique.*
Il peut donc aborder un style de musique, un courant musical, l'histoire ou l'évolution de celui-ci, la vie d'un artiste ou d’un groupe (de manière autobiographique ou non), un engagement dans la musique etc.”

COMMENT EST-IL CONSTRUIT ?

Deux aspects importants se détachent dans le documentaire musical :

- **Le fond**

Le fond correspond au sujet traité dans le documentaire musical. Il peut correspondre à la vie d'un artiste ou à un fait de vie, à l'émergence d'un style musical, à un fait de société, à une actualité en rapport avec la musique... Dans le cas précis d'un documentaire musical, le fond sera forcément lié à la musique.
La notion d'engagement est très souvent une partie importante du fond. En effet, certains réalisateurs abordent des faits sociétaux à travers la musique, dénoncent ou placent la musique au cœur d'engagements politiques et/ou sociaux. Le documentaire musical est donc souvent vecteur d'engagement.
Le lien exploité entre la musique et l'engagement est donc une notion phare du documentaire musical. Il existe différents types de documentaires musicaux qui exploitent l'engagement avec plus ou moins d'intensité. On peut trouver par exemple les documentaires à visée **informative** qui vont rester dans un engagement de surface quant au sujet traité et auront un but didactique. Mais on peut également trouver des documentaires musicaux dont l'engagement est le **principal objectif** et qui, à travers le message transmis souhaitent donner une leçon, faire réagir, secouer, chambouler, provoquer des questionnements et des sensations chez le spectateur.

COMMENT EST-IL CONSTRUIT ?

- **La forme**

L'élément indispensable à la bonne construction d'un documentaire musical nous semble donc être le sujet traité et, par extension, le message transmis.
Mais, tout autant que le fond, la forme a son importance dans un documentaire musical, surtout dans son analyse. Pour une bonne analyse de la forme d'un film musical, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

- L'enchaînement : comment les informations s'enchaînent, comment se forme l'histoire : chronologiquement ? Avec des flash-backs ? Avec une double temporalité ?
- Le contexte : il faut pouvoir le situer facilement et assez rapidement. C'est lui qui va permettre la bonne compréhension du documentaire musical.
- Le travail d'archive : ce sont les images, plus ou moins anciennes, qui permettent d'illustrer le sujet, de le rendre vivant et authentique. Est-ce que le travail d'archive paraît conséquent ? Quelle place occupe-t-il dans l'œuvre ?
- Les musiques utilisées : elles permettent de transmettre des émotions et sont centrales aux documentaires musicaux. Est-ce que les musiques utilisées dans le documentaire appartiennent uniquement au groupe ou à l'artiste dont il est question ou est-ce que le réalisateur utilise également des musiques d'autres groupes ou artistes ?

ILS ONT PARTICIPÉ AU JURY JEUNE 2022

Les bordelais et bordelaises :

- BIDEL Clémence
- BEN MHENNI Holmy
- KADIRI Amélia
- LAYE Oscar
- PERSON Clément

Les riganais et riganaises :

- Ellea Stinge
- Alessio Duarte
- Noémie Fratissier
- Sofia Farenfield
- Sarlote Sila

LEURS CONSEILS

Voici les conseils des participants du jury jeune 2022 afin de bien analyser un documentaire musical.

- S’informer sur le thème du documentaire (pour placer un contexte), lire la fiche explicative

En amont du visionnage du film, il faut s'informer un minimum sur le thème du documentaire afin de pouvoir le placer dans un contexte ou alors lire la fiche explicative s'il y en a une.

- Partir neutre sur le sujet, être objectif.

Pour se lancer correctement dans l’analyse d’un documentaire musical, il faut aborder le sujet du film en ayant un regard neutre et ne pas avoir d’à priori afin de parvenir à être le plus objectif possible dans la démarche d’analyse.

- Analyse personnelle, pas d’influence

Il faut également faire preuve d'analyse personnelle et ne pas se laisser influencer ou tenter d'influencer les autres.

- Prendre des notes en deux temps

Il est important de prendre des notes juste après le visionnage ainsi qu'après la réflexion et le temps d'échange. Ces notes peuvent évoluer et se nourrir du temps de débat.

- Prendre note de ses questions au fur et à mesure

Il est important de prendre note des interrogations que le film provoque : ces questions vont servir à alimenter le débat et la compréhension du documentaire. Aucune question bête, elles vont toutes servir !

- Rester ouvert à la discussion après le visionnage

Il est essentiel de rester ouvert à la discussion afin de pouvoir débattre autour du film et ainsi élargir son opinion. C’est durant ce débat que toutes les notes prises en amont vont servir.

DIRIGER SA REFLEXION :

Voici quelques pistes proposées afin de diriger vos réflexions, quelques exemples de questions pertinentes à se poser :

- Est-ce que la projection t'a plu ?
- Est-ce que tu as trouvé ça long ?
- Est-ce que tu t'es senti concerné ?
- Est-ce que la quantité d'archives était bien ?
- Est-ce que toutes les informations étaient utiles ?
- Est-ce que le montage était cohérent ?
- Est-ce que le documentaire t'a appris quelque chose ?
- Est-ce que les musiques utilisées sont justifiées ? Bien utilisées/placées ?
- Est-ce que tu considères que l'engagement est marqué ? Informatif ? Essentiel ?

Voici aussi quelques mots-clés à garder en tête afin d'orienter cette réflexion

Durée

Interviews

Montage

Identification

Archives

Musique

Apprentissage

Temporalité

OUVRIR SA REFLEXION

Il est essentiel de développer son regard sur ce que l'on est en train de voir, pour ce faire, voici quelques pistes de questions plus précises à se poser afin d'élargir cette réflexion autour du documentaire musical :

- Pour toi, quel type de documentaire c'est ?
- Expliquer le sujet, le message ?
- Qu'est ce qu'on en a tiré/appris ?
- Est-ce qu'on connaissait le sujet ?
- Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ? que tu aurais aimé poser comme question ?
- Qu'est-ce que tu ajouterais dans le film ?
- Quelles remarques (positives/négatives) tu ferais sur le film ?
- Est-ce que pour toi ça pourrait être le gagnant du prix ?

JURY JEUNE 2022 : LE VAINQUEUR

Le prix des lycéens pour l'édition 2022 de Musical Écran a été décerné à Aurélien Guégan pour son film *Histoire Bruyante De La Jeunesse*.

Ce film est le grand gagnant grâce à plusieurs aspects :

- Le dynamisme de l'action, des scènes, des plans
- Il est simple de se reconnaitre dans l'intrigue (dans la jeunesse en général)
- Le choix des archives est bien fait
- Le choix des musiques également
- La rencontre avec le réalisateur était impactante

JURY JEUNE 2022 : MENTION SPECIALE

Le jury jeune 2022 a souhaité mettre à l'honneur un film, qui n'était pas dans la sélection pour être lauréat mais qui a été visionné et a obtenu une mention spéciale du public, *Pone, sans rémission*. Ce film a été un véritable coup de cœur grâce aux points suivants :

- Une combinaison du fond et de la forme parfaite
- Un doublage qui donne de la vie
- Un parfait mélange entre interviews récentes et images d'archives
- Le ton du documentaire, entre authenticité et humour
- Pas de scénarisation
- Une représentation vraie de moments de vie
- L'exposition de liens familiaux et amicaux
- La chronologie : il est facile de situer les infos

REMERCIEMENTS

L’association Bordeaux Rock souhaite remercier tous les partenaires de ce projet. L’aventure fût intense et riche en expériences, rencontres et en apprentissage.

Un grand merci aux jeunes pour leur implication dans le projet.

Merci à l’équipe pédagogique des deux établissements partenaires qui a ont été d’un grand support pour la coordination du projet.

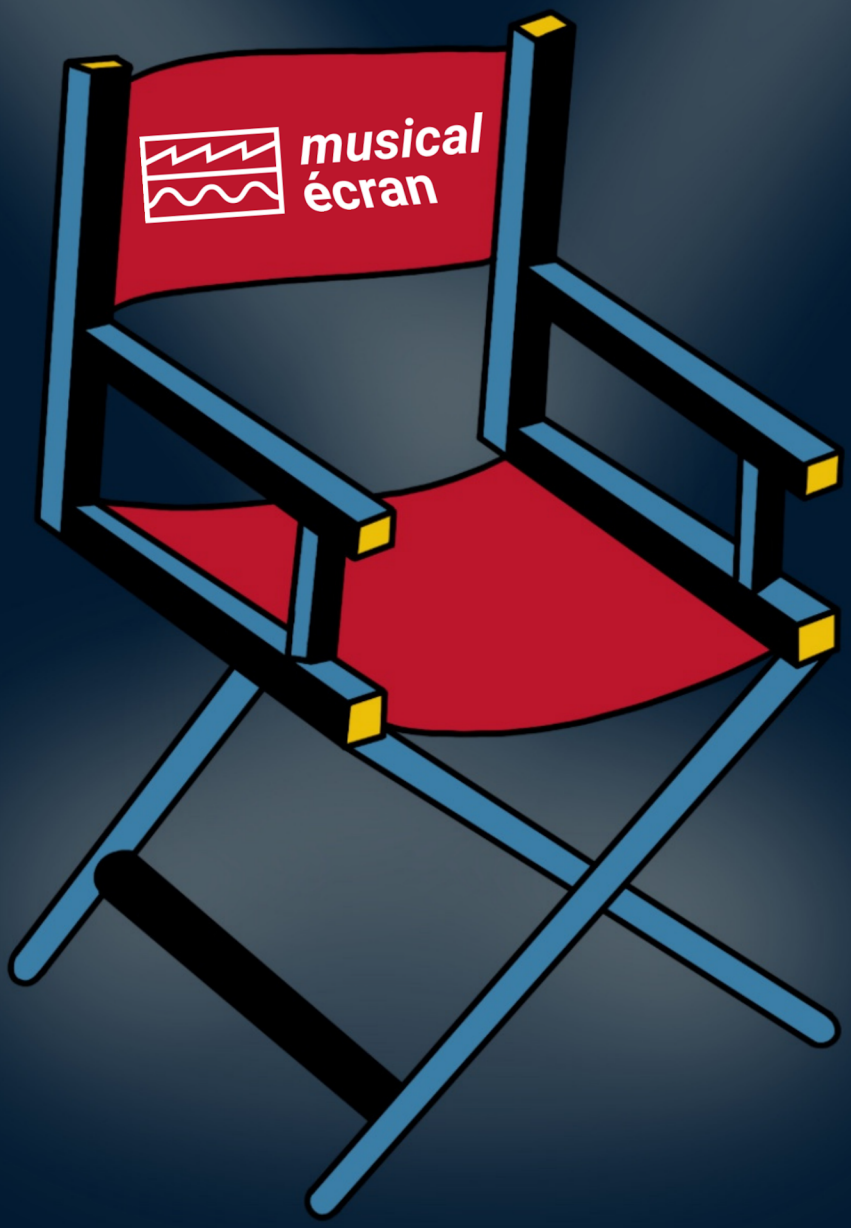
Merci aux structures et organismes accueillants, le BRASS et Comme un lundi.

PARTENAIRES

- Le BRASS, centre culturel de Forest à Bruxelles
- Le lycée Jules Verne de Riga
- Le lycée Gustave Eiffel de Bordeaux
- Comme un lundi, organisme de formation

CONTACT

Association Bordeaux Rock
05-56-88-06-76
mediation@bordeauxrock.com

musical
écran