

Ernest et Célestine

Musique : Vincent Courtois

Paroles : Thomas Fersen

Les voix des deux héros :

Lambert Wilson : Ernest l'ours

Pauline Brunner : Célestine la souris

Réécouter des extraits audio du film pour se remémorer le moment de l'histoire et les images associées

Toute la bande son du film : <http://www.deezer.com/search/ernest%20et%20c%C3%A9lestine>

ERNEST LE MUSICIEN

Impossible d'ignorer qu'Ernest est musicien. Sa maison est encombrée d'instruments. Faire l'inventaire de ces instruments à partir de photogrammes du film.

Découvrir les familles et écouter les instruments <http://www.instrumentsdumonde.fr/>

Pour tout comprendre de la composition de la bande son :

<http://reineke.canalblog.com/archives/2012/12/08/25703907.html>

1 – « La chanson d'Ernest et Célestine » Vincent Courtois (musique) Vincent Delerm (Paroles et chant) 3'04

Expliquer le texte (vocabulaire) et cette question : « Qui aurait parié un bouton dessus ? »

Chercher d'autres exemples improbables d'amitié dans les films ou la littérature.

Repérer la chorale d'enfants, qui double la voix du soliste.

Repérer les instruments les plus perceptibles : violon, piano, batterie

2- « Ernest au piano » Vincent Courtois 0'45

Piano seul.

S'exprimer sur cet extrait : que ressent-on ?

A quel moment du film est-il associé ?

3 – « La grise » Vincent Courtois 1'40

Avant le film, s'exprimer sur cette musique :

- *elle estamusante, surprenante, inquiétante.....*
- *elle me fait penser à , quelle histoire je peux raconter ?*
- *Quel geste fait le musicien ? (il souffle)*
- *C'est un instrument petit ? gros ? aigu ? grave ?*

Présenter le basson : <http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/9-Basson.html>

Après le film, quel personnage représente ce basson ? La grise

4 – « L'incendie » Vincent Courtois 2'08

Repérer le contraste entre le début de l'extrait et la fin :

Au début on ressent : de la peur, de l'inquiétude ? On pense à une course, une tempête ?

Puis à 1'29, il y a une rupture (silence, timbales) et ensuite le calme revient

Comment fait le compositeur pour nous faire sentir ce contraste ?

O de 0 à 1'29 : ostinato rapide des cordes puis superposition d'une mélodie au violon dans l'aigu qui intensifie l'aspect inquiétant, crescendo final

De 1'29 à 1'36 : rupture : il va se passer quelque chose...

De 1'36 à la fin utilisation du piano (tempo lent, nuances piano) qui apaise

Retrouver le moment du film auquel correspond l'extrait

Ces trois extraits correspondent aux trois thèmes importants du film : chaque personnage est illustré par un instrument (ou des instruments) et une mélodie particulière (Célestine : clarinette, Ernest : violon, La Grise : basson)

5 – « Variations sur le thème de Célestine » Vincent Courtois (extrait) 1'20

6 – « Variations sur le thème d'Ernest » Vincent courtois (extrait) 0'38

En quoi chacun des thèmes entendus caractérise les personnages (notions de hauteur , de tempo, de timbre, qui correspondent aux caractères d'Ernest ou de Célestine)

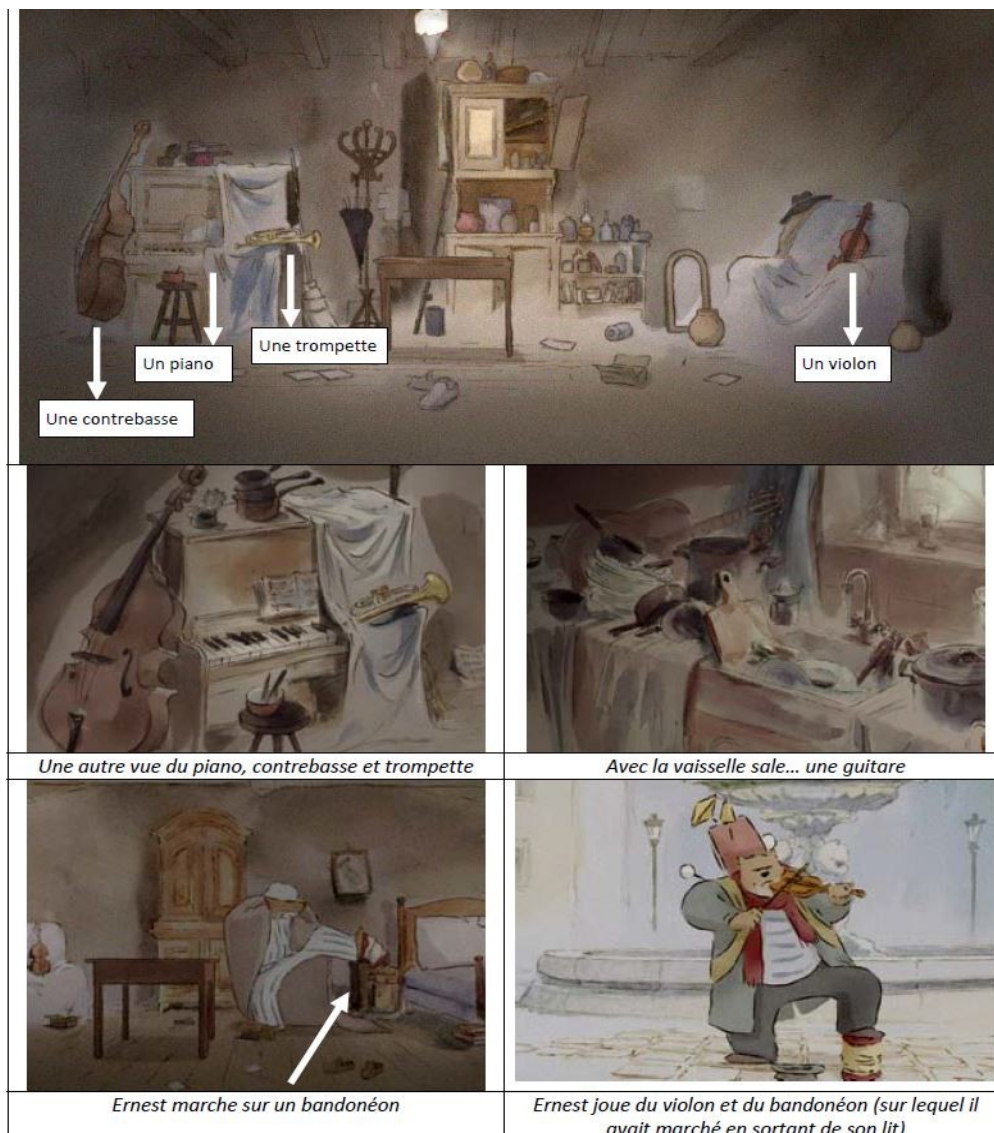
7 – « Variations sur le thème de l'amitié » Vincent Courtois (extrait) 1'49

Ici, le piano est le symbole de l'amitié entre Ernest et Célestine

8 – « La chanson d'Ernest » Vincent Courtois Interprétée par Lambert Wilson 1'22

Après le film, se remémorer le moment précis de cette chanson.

Que fait Ernest ? (il fait la manche dans la rue), quels instruments a-t-il ? (un violon , une batterie sur le dos, un bandonéon sous le pied) ? Qui passe dans la rue ? (une dame avec une baguette, une petite fille avec une gaufre, un policier) Comment cela se termine-t-il ? (les policiers lui prennent ses instruments)

L'argent de poche

Le compositeur : Maurice Jaubert (1900-1940)

Il est particulièrement connu pour ses nombreuses partitions pour le cinéma, « [Zéro de conduite](#) » de [Jean Vigo](#), « [Quatorze juillet](#) » de [René Clair](#), « [Drôle de drame](#) », « [Hôtel du Nord](#) », « [Le Quai des brumes](#) » et « [Le jour se lève](#) » de [Marcel Carné](#). [François Truffaut](#), aidé par le musicologue [François Porcile](#), a recouru, de façon posthume, aux musiques de Jaubert pour quatre de ses films, dont « L'argent de poche » en 1976.

9 – « Générique du film : Divertimento de la Sonate a Due » Maurice Jaubert

2'54

Musique enlevée, rapide, jouée d'abord aux violons puis à l'alto et au violoncelle. (les enfants courent dans la ville de Thiers et dévalent les escaliers et les ruelles)

Après une première écoute, donner ses impressions, son ressenti.

De quelle famille d'instruments s'agit-il (cordes frottées), citez les instruments de cette famille. Lesquels entend-on dans l'extrait ? Comment jouent-ils ? (avec l'archet : cordes frottées et/ou en pizzicato : cordes pincées)

Repérer le thème joué trois fois de suite au début de l'extrait par les violons, puis l'alto, puis le violoncelle. Lever la main quand on le reconnaît.(au début, à 0'41, 2'19, 2'46)

Apparition d'une deuxième partie avec un thème plus dissonant (à 0'50)(passage des enfants dans un tunnel)

Quel effet cela produit-il sur l'auditeur ? peur, malaise, inquiétude.....

10 - « Les enfants s'ennuient le dimanche » (1939) Version Charles Trenet

2'26

Quelle place occupe la chanson dans le film ? On l'entend par fragments :

1er couplet à 30' 36 cour de l'immeuble avec introduction au clavecin

2ème couplet à 32' donné par le poste de radio, interruption sans que le poste ne soit coupé par les enfants

Refrain à 46' vue des toits (correspond à la semaine, comme dans la chanson), vers la crèche. Tempo plus rapide.

3ème couplet à 1h03' ; on est de nouveau dimanche.

11 - « Les enfants s'ennuient le dimanche » Version Manu Galure

4'19

12 - « Les enfants s'ennuient le dimanche » Version Aldo Romano (extrait)

2'06

Comparer ces 3 versions : tempo, instruments, voix, style, caractère. Quelle version préférez-vous?

On pourra apprendre le refrain à l'aide de la partition.

13 -« SOS enfants qui s'ennuient » Pascal Parisot

2'51

[La vie de château / 2013]

Sur la même thématique : l'ennui, on pourra échanger avec les élèves : est-ce que vous vous ennuyez parfois ? Est-ce agréable ? utile ?... Est-ce que les enfants de l'argent de poche s'ennuient parfois ?

Dégagez l'aspect humoristique de la chanson.

Les enfants s'ennuient le dimanche

Charles Trénet

♩ = 80

Cm Dm7b9/F Cm G7 Cm

1. Les en - fants s'en - nuient le di - man - che... le di - man - che les en - fants s'en - nuient

6 Em Am7b6 D7 G7 Cm Em G7 Cm ♩ = 112

En kni - ckerboockers ou en ro - bes blan - ches... le di - man - che les en - fants s'en - nuient

12 C G7 C Em Fm7 Em6 G7

Vien - ne, vien - ne la se - maine, Lun - di, mar - di, jeu - di

20 C Fm6 G7 C Fm6 G7 C G7 C

Car la rue est tou - jours plai - ne de lu - mièr' et de bruit.

*Les enfants s'ennuient le dimanche.
Le dimanche, les enfants s'ennuient.
En knickerbockers ou en robes blanches,
Le dimanche, les enfants s'ennuient.*

*Que ce soit promenade ou tartine,
Pâtissier pas plus que les bois
N'auront de succès: gamins et gaminés
Sont plus tristes que maman ne croit.*

*Vienne vienne
La semaine,
Lundi mardi jeudi,
Car la rue est toujours pleine
De lumière et de bruit!*

*A travers les rues, sans rien dire,
On parcourt la ville sans fin.
Y a que les mannequins qui font des sourires,
Aux vitrines des grands magasins.*

*Vienne vienne
La semaine,
Lundi mardi jeudi,
Car la rue est toujours pleine
De lumière et de bruit!*

*Les parents s'ennuient le dimanche.
Le dimanche, les parents s'ennuient.
Avec leurs lorgnons et leurs barbes blanches,
Le dimanche, les parents s'ennuient.*

*Vienne vienne
La semaine,
Lundi mardi jeudi,
Car la rue est toujours pleine
De lumière et de bruit!*

Compositeur : Michel Legrand (1932-)

La musique a une place très importante dans ce film, elle a été composée et dirigée par Michel Legrand (Les demoiselles de Rochefort, Les parapluies de Cherbourg)

La bande son du film est composée de moments instrumentaux, de scènes dialoguées et de scènes chantées qui ont une grande importance dans le déroulement et la compréhension de l'histoire. Les chansons permettent un raccourci dans le récit et une explication de l'intrigue, elles remplacent les « cartons » dans les films muets.

Vous pouvez retrouver la bande originale dans son intégralité sur <http://www.deezer.com/album/9340890>

14 - « Générique »

2'07

Vous pouvez travailler sur la musique du générique avant comme après le visionnement.

La musique de générique d'un film est un peu la carte de visite sonore du film, elle peut s'apparenter à l'ouverture d'opéra qui, d'entrée de jeu, met le spectateur dans un contexte, une ambiance, l'emmène dans d'autres lieux ou d'autres temps. Ainsi, le thème du générique réapparaît régulièrement. Ce moment du générique est aussi un moment essentiel pour le spectateur, véritable transition entre le monde réel que nous quittons (la salle devient obscure) et le monde imaginaire dans lequel le film se propose de nous entraîner.

Peau d'âne ne fait pas exception à la règle :

- le thème du générique est également celui de la chanson "Amour, amour", pièce maîtresse de la partition.
- il situe le cadre de l'action dans un temps ancien en utilisant une forme musicale qui a connu son apogée au début du XVIIIème siècle, la fugue. (Forme musicale qui se fonde sur l'utilisation de l'imitation et la prépondérance d'un thème, généralement court mais caractéristique, nommé sujet)

Repérer le thème. Combien de fois est-il exposé ? (6 fois)

Repérer les différentes entrées (faire 6 groupes et marquer corporellement chaque entrée (en déplacement, en levant la main....) :

- 1ère entrée 0' 00 Cordes aiguës seules (violons)
- 2e entrée 0' 17 Idem
- 3e entrée 0' 38 Cordes graves (violoncelles, contrebasses)
- 4e entrée 0' 54 Vents aigus (flûte, hautbois)
- 5e entrée 1' 18 Cordes avec accompagnement chœur + cuivres graves (trombones)
- 6e entrée 1' 31 Tout l'orchestre

Dans les entrées 5 et 6, seul le début du thème apparaît.

15 – « Amour, Amour »

2'29

C'est la première chanson du film. La princesse l'interprète dans la cour du château sous les yeux méditatifs de son père. Un perroquet de compagnie reprend de temps à autre certains vers. On verra plus tard dans le film que le prince connaît lui aussi cette chanson, et que les deux personnages avaient en commun encore plus qu'ils ne le pensaient, les destinant ainsi l'un à l'autre.

Comparer cette chanson avec le générique

	Générique	Chanson
Matériau sonore principal	instruments	voix féminine
Caractère de la mélodie	scandée, hachée	liée, souple
Nuance	forte	assez douce
Mise en espace	marche	balancement
Des adjectifs qui précisent	rythmique, sérieux, lourd	chantant, mélodique, joyeux...

16 - « Fugue du prince »

1'09

Cet extrait permet d'écouter une autre fugue extraite de la B.O.

Montrer aux élèves le jeu sémantique sur le mot fugue : forme musicale / départ, fuite

Repérer les entrées :

- première entrée 0'00 violoncelles
- deuxième entrée 0'21 violons

- troisième entrée 0'41 contrebasses

17 - « Chanson du prince » **2'05**

A comparer avec l'extrait précédent « Fugue du prince » : la mélodie est la même.

18 - « Recette du cake d'amour » **2'57**

La scène de confection du cake est l'une des plus iconiques du film, notamment pour la chanson et en raison du moment où Peau d'âne, en cassant un œuf, libère un poussin. Catherine Deneuve y est dédoublée et apparaît en même temps sous les traits de la Princesse et de la souillon, jouant ainsi avec les thèmes de la dualité et de l'indécision. Il y a également fusion du merveilleux des costumes avec le réalisme concret de la préparation du gâteau.

Apprendre la chanson (cycle 3) partition ci-dessous.

Confectionner le gâteau

Recette du cake d'amour

Ingrédients pour 2 personnes	Cuisson 1h four 180°
- 170 g de farine	
- 4 œufs frais	
- 20 cl de lait, bien crémeux s'il vous plaît	
- 100 g de sucre	
- 70 g de beurre	
- 1/2 sachet de levure (ou de levain)	
- 1 cuillère à café de miel	
- 1 pincée de sel	
- 1 présent pour votre fiancée	

19 - « Conseil de la fée Lilas » **2'00**

Cette chanson, durant laquelle la marraine de Peau d'âne lui dit de fuir le royaume car « on n'épouse jamais ses parents », introduit l'idée de résistance à l'inceste, déjà présente dans le conte de Perrault. La Fée, dont c'est la première apparition dans le film, y apparaît comme un personnage résolument moderne (grâce à ses vêtements et ses velléités de rébellion face au pouvoir établi), mais non dénué d'arrière-pensées, puisqu'elle trahit un fort attachement pour le roi.

Echanger avec les élèves sur les conseils donnés par la fée et la position de chacun des personnages de cette histoire

On peut apprendre la chanson (cycle 3) partition ci-dessous

20 - « Final » **2'11**

On retrouve une dernière fois la forme de la fugue, qui reprend ici le thème de la chanson « Rêves secrets d'un prince et d'une princesse » (Extrait 21)

21 - « Rêves secrets d'un prince et d'une princesse » **4'09**

Cette chanson est le seul vrai duo du film.

A comparer avec le final

Conseils de la Fée Lilas

Michel Legrand et Jacques Demy

1. Mon en-fant, on n'é-pou-se ja-mais ses pa-rents. Vous ai-mez vo-trepèr', je com-
prends quelles que soient vos rai-sons, quels que soient pour lui vos sen-ti-ments. Mon en-
fant, on n'é-pou- se pas plus sa ma-man; on dit que tra-di-tion- nel-le-
ment des ques-tions de cul-tur' et de lé- gis-la-tur' dé-ci-dèr' en leur temps qu'on
ne ma- ri- ait pas les fill' a- vec leur pa-pa!

2. Un prince, un' bergère peuvent bien s'accorder quelquefois
mais une fille et son père, c'est ma foi,
un échec assuré, une progéniture altérée,
Mon enfant, il vous faut oublier à présent
ces fantasmes démoralisants
et vous rencontrerez un charmant va-nu pieds ou un prince charmant.
Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé!

3. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents,
mais il vous faudra auparavant,
vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous sagement.
Mon enfant, ne craignez pas les égarements
je vais vous éclairer brillamment,
je vais vous protéger, j'ai pour vous le chemin par mes soins tout tracé.
Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé!

Recette pour un cake d'amour

Michel Legrand

1. Pré-pa-rez votr', Pré-pa-rez vo-tre pâ't, dans u-ne jatt', dans u-ne jat-te
plat' et sans plus de dis-cours, al-lu-mez vo-tre, al-lu-mez vo-tre
four. Pre-nez de la, pre-nez de la fa-rin', ver-sez dans
la, ver-sez dans la ter-rin' qua-tre mains bien pe-sées au-tour d'un puits creu-,
au-tour d'un puits creu-sé;

2. Choisissez quatre, choisissez quatre oeufs frais,
qu'ils soient du ma-, qu'ils soient du matin frais,
car à plus de vingt jours, un poussin sort tou-
un poussin sort toujours.

Un bol entier, un bol entier de lait
bien crémeux s'il-, bien crémeux s'il vous plaît,
de sucre parsemez, et vous amalga-, et vous amalgamez

3. Une main de, une main de beurre fin
un souffle de, un souffle de levain,
une larme de miel et un soupçon de,
et un soupçon de sel.

Il est temps à, il est temps à présent,
tandis que vous, tandis que vous brassez,
de glisser un présent, pour votre fian-, pour votre fiancé.

4. Un souhait d'a-, un souhait d'amour s'impose
tandis que la, tandis que la pâte repose,
lissez le plat de beurre et laissez cuire une,
et laissez cuire une heure.

Jour de fête

Film de 1949 de Jacques Tati (1907-1982); musique de Jean Yatove (1903-1978).

Les bandes-son des films de J.Tati sont retravaillées en post-synchronisation, en studio: bruits amplifiés, répétés, mis en valeur, détournés. Les paroles n'ont que peu d'importance. Dans ce film on repère:

- des cris d'animaux (poules, oies, chevaux, bourdon/moustique,...),
- des bruits de moteurs, sonneries, grincements et craquements, coups, bruits d'eau
- LA clochette omniprésente du vélo du facteur,
- des musiques de fanfare, de valse-musette, un clairon
- des musiques mécaniques: limonaire du manège, orgue de Barbarie, piano
- des paroles, souvent incompréhensibles, d'autant plus que les personnages prennent un fort "accent paysan"

On pourra particulièrement avec ce film expérimenter le lien son-image: passer un extrait sans le son et réaliser la bande-son en ajoutant des bruitages, en choisissant des musiques. Le sens est-il identique à la bande-son originale?

DES MUSIQUES:

22 - « Générique de début »

0'58

On pourra l'appeler le thème de la fête. *Le caractériser* (valse, musique entraînante, fait penser à une fête populaire,...). *Signaler quelques instruments* : accordéon et trompettes qui dialoguent jusqu'à 0'17, harpe à 0'15, puis cordes et xylophone, cuivres,... On pourra *le faire chanter* par les élèves.

Faire écouter cette musique en amont du visionnement afin d'émettre des hypothèses sur le ressenti: qu'est-ce que cette musique évoque? Pourquoi? Que nous suggère-t-elle? Faire le parallèle avec l'affiche du film. De quelle fête peut-il s'agir?

Au retour du cinéma, vérifier avec la musique les hypothèses émises.

23 - « Générique de fin »

1'38

Comparer les 2: caractère, instruments, tempo. La mélodie se fait plus hésitante (nombreux silences, ralentis)

24 - « Manège et fanfare »

2'27

On entend successivement:

la musique du manège, ternaire (valse) jouée par un limonaire (orgue mécanique),

le clairon (0'25) qui fait le lien avec

la fanfare (marche), qui apparaît à 0'46

puis à nouveau le manège à 1'07

fanfare et manège se superposent (1'29)

manège seul (1'59)

Distinguer les 2 ambiances. On pourra passer par des mouvements corporels pour différencier les 2 rythmes.

Puis écrire le musicogramme (= déroulement) de cet extrait.

A l'écoute seule, ce passage paraît confus et haché. Mais avec les images, avons-nous ce même sentiment?

Quel est le rôle du clairon?

Faire préciser ce qu'est une fanfare: quels sont les instruments qui la composent?

25 - « Thème du facteur 1 »

0'26

1^è apparition

26 - « Thème du facteur 2 »

1'16

Ce thème prend une couleur jazzy: c'est la « tournée américaine »!

27 - « Thème du facteur 3 »

0'56

On reprend le précédent, mais cette présentation est plus confuse (bruits de moteurs qui masquent de temps en temps la musique). La vitesse excessive du vélo conduit le facteur...dans la rivière!

Comparer ces 3 versions.

DES VOIX:

28 - « La commère »

0'44

29 - « Annonceur, puis voix américaines »

1'21

Comparer les voix de la commère et de l'annonceur.

N'y a-t-il que des voix dans ce passage? Qu'entend-on? Réaliser le musicogramme de l'extrait 29.

Comment s'organisent tous ces sons: sont-ils proches (1er plan) / lointains (arrière-plan)?

Faire percevoir le choc de cultures entre la France profonde et l'Amérique du Far-West ("Le rêve américain").

30 - « François »

0'40

Le facteur raconte comment il a aidé à placer le mât. Relever les mots compréhensibles. Quel est l'effet recherché par Tati?

DES BRUITS:

31 - « Bruits »

0'53

Relever tous les sons/bruits que l'on entend dans cet extrait. Les classer (animaux, musique, objets,...).

Écrire le musicogramme.

Merci aux collègues CPEM et CPAV du Rhône et du Gard pour leurs excellents dossiers.

Wadjda

La musique est signée Max Richter (compositeur germano-britannique né en 1966, auteur de nombreuses musiques de films. Il est surtout connu pour ses musiques planantes et minimalistes).

Dans ce film, il y a très peu de musique.

32 - « Sourate »

0'21

A la madrasa, les filles répètent des versets du Coran. C'est la toute première scène du film qui plante de suite le décor.

33 - « Variété »

0'43

Musique que Wadjda écoute dans sa chambre, à l'écart. C'est cette musique-là, occidentale, qui l'attire.

34 - « Le vélo »

1'16

Composition de Richter, qui sert de fil conducteur tout au long du film. Mélange de musique planante aux synthés, mélodie mélancolique au violoncelle, et derbouka (percussion typiquement arabe).

Ces trois musiques reflètent bien les dilemmes dans lesquels se débattent les jeunes dans beaucoup de pays, entre tradition et modernité.

Sans donner de détails, les faire écouter toutes les trois à la suite et demander aux élèves de s'exprimer: qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que vous reconnaissez? A quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous ressentez?