

Musique et cinéma 2009 2010

Les extraits proposés dans ce dossier sont disponibles en échange d'un CD R vierge à envoyer aux CPEM 5, rue Dante Alighieri, 45100 Orléans

Les 5 burlesques

- « Pour épater les poules » 1925 Charley Bowers (1889/1946)

Sur ce court métrage, il est proposé 3 bandes sons différentes : piano, musique électronique ou accordéon diatonique. On peut sur un court extrait choisi du film (par exemple, l'éclosion des œufs dans la voiture, ou la machine en marche) montrer les trois extraits avec les différents accompagnements. Il s'agira ensuite de comparer ce que les différentes musiques apportent ou retirent à l'image, donner ses préférences et les justifier.

1. Neil Brand bande son piano (scène de 9' 30 à 12') la machine extraordinaire 2'32
2. Bruno Letort bande son musique électronique même extrait 2'37
3. Marc Perrone bande son accordéon diatonique même extrait 2'35

On peut à partir de ces trois extraits inventer une histoire pour chacun, et jouer la scène en s'appuyant sur la musique.

On peut aussi inventer une machine extraordinaire comme celle de Bricolo et la sonoriser (voix, objets, instruments, sons enregistrés et retravaillés avec Audacity)

- « Malec forgeron » 1922 Buster Keaton (1895/1966)

Bande son au piano tout au long du film : parler de films muets, sont-ils vraiment « silencieux », expliquer aux élèves comment les films étaient sonorisés, souvent en direct avec des musiciens (orchestre de bastringue, pianiste seul) qui improvisaient au fur et à mesure du déroulement des images.

Passer un extrait avec le son, puis sans le son : quelles différences ? quel est le rôle de la musique dans ce cas ?

Ecouter la musique d'un autre film de Buster Keaton, « Go West » 1925, sonorisé par le guitariste Bill Frisell en 1995.

4. « Train » Bill Frisell [Music for the films of Buster Keaton – Go West] 3'06
Basse, guitare électrique, batterie.

- « Charlot fait une cure » 1917 Charlie Chaplin (1889/1977)

Musique originale : Alan Roper, sur le DVD Michaël Mortilla

5. “Extrait de la bande son” 3'07

Principaux instruments entendus : piano, flûte traversière, et orchestre

Distinguer les moments très différents (5) et expliquer les différences musicales (tempo, instruments utilisés, nuances) et ce que cela implique sur le ressenti de l'auditeur.

Inventer une histoire correspondant à cette bande son et la mimer ensuite sur la musique.

- « Charlot s'évade » 1917 Charlie Chaplin (1889/1977)

6. « Extrait de la bande son Chasse à l'homme » 2'50

Cet extrait musical correspond à la scène du début du court métrage, de la sortie de Charlie du sable, à l'arrivée sur la falaise.

7. « Extrait de la bande son au piano dans le salon » 0'50

Cet extrait correspond au moment de piano dans le salon, joué par la belle, Charlot l'écoutant.

8. « Extrait de la bande son Danse au salon » 0'43

Ce moment correspond à la danse entre Charlot et la belle, dans le salon.

Cette musique est typique du ragtime. Le ragtime est un genre musical d'origine [américaine](#), extrêmement populaire dans les années [1900-1915](#). Le ragtime est généralement considéré comme l'un des principaux précurseurs du [jazz](#) (avec le [blues](#)).

Le ragtime est souvent associé au piano, mais peut aussi être interprété par une guitare, un banjo, une fanfare.

Scott Joplin est considéré comme un des maîtres en la matière et son succès *Maple Leaf Rag* de 1899, est encore très connu aujourd'hui.

9. « Mapple leaf rag » Scott Joplin (1867 – 1917) 1'45

On peut, à partir des trois extraits de la bande son, jouer au loto et chercher à associer les trois moments du film (chasse à l'homme, piano au salon, danse au salon) aux musiques correspondantes.

Faire écouter ensuite Scott Joplin et demander à quel extrait de la bande son, il fait penser et pourquoi. (rythme, tempo). Introduire le mot « ragtime » auprès des élèves, en situant le lieu et l'époque de ce courant musical.

Jacquot de Nantes

Voici quelques chansons entendues dans le film, certaines peuvent être apprises, d'autres simplement écoutées, d'autres replacées dans leur contexte historique (Histoire des arts). Elles permettront aux élèves de connaître aussi quelques grands interprètes du 20ième siècle. Vous trouverez de nombreuses versions différentes, ainsi que des explications sur les sites suivants :

http://www.chanson.udenap.org/menus/1c_accueil.htm

<http://www.deezer.com>

<http://www.lehall.com/>

<http://www.musicme.com/support/>

10. « Le temps des cerises » [1866](#), paroles de [Jean-Baptiste Clément](#), musique d'[Antoine Renard](#). Interprète Yves Montand 4'32

Cette [chanson](#) est si fortement associée à la [Commune de Paris](#) que, dans les esprits, elle fut écrite pour elle. Pourtant elle fut écrite sous [Napoléon III](#) avant même la [guerre de 1870](#).

Les [cerises](#) évoquent différentes choses. D'une part, elles rappellent, par leur couleur, le [sang](#) et le [drapeau rouge](#), liés entre autres à la Commune, ce qui fait que la chanson demeure associée à l'idée de [liberté](#), de solidarité, et de résistance face à l'oppression. D'autre part, les cerises renvoient au sucre et à l'été, et donc à un contexte joyeux voire [festif](#). Ainsi la chanson véhicule une certaine nostalgie et une certaine idée de gaieté populaire.

11. « Tout va très bien Madame la marquise » 1936 Paul Misraki ([1908-1998](#)) 3'21

Interprète : Ray Ventura et Ses Collégiens.

On peut apprendre cette chanson en cycle 3. Voir répertoire Loiret 1998/1999.(partition disponible auprès des CPEM)

12. « La cucaracha » Traditionnel Espagne 2'56
Interprète Tino Rossi.
*Comparer avec l'extrait suivant : ressemblances, différences. On peut comparer : la langue, l'orchestration, le tempo, la hauteur, le traitement musical de la chanson.
Apprendre la chanson (partition disponible auprès des CPEM)*
13. « La cucaracha » Traditionnel Espagne 2'44
Interprète Louis Armstrong en 1935.
Comparer avec l'extrait précédent.
14. « Dans les plaines du Far West » Paroles Yves Montand 2'10
Interprète Yves Montand.
*Repérer le début de « Oh my darling Clementine », ([ballade](#) de [musique folk](#) américaine écrite en 1884), à la fin de la chanson.
On peut apprendre la chanson.*
15. « Valse chinoise » Joseph Colombo, Georges Ghestem 2'31
Instrumental : accordéon chromatique, gong.
Quels éléments musicaux justifient le titre de ce morceau? Mélange de rythme ternaire pour la valse, du répertoire musette, et instruments de musique et tonalité chinois (gong)
16. « Papa n'a pas voulu » 1933 Musique : Mireille, Paroles : Jean Nohain 3'26
Interprète : Enzo Enzo
*Ecouter la version chantée par Mireille (extrait suivant) et comparer.
Echanger par rapport au texte de la chanson, des rapports parents/enfants en 1933 et en 2009.*
17. « Papa n'a pas voulu » 1933 Musique : Mireille, Paroles : Jean Nohain 2'30
Interprète Mireille.
18. « Les saltimbanques » Musique Louis Ganne, Maurice Ordonneau Texte Guillaume Apollinaire « Alcools » Interprète : Yves Montand 3'16
Etudier le poème d'Apollinaire. Chercher d'autres poèmes mis en musique (Prévert et Kosma)

Mon voisin Totoro

musique de Joe HISAISHI, pianiste et compositeur japonais né en 1950.

*On note d'emblée que les images ne sont pas accompagnées d'une musique japonaise, mais bien d'une mélodie occidentale, à part peut-être le thème du vent, « japonisant »...
On remarque également que beaucoup d'images apparaissent sans musique ni bruitage.
L'intensité des images est ainsi renforcée.*

3 mélodies principales composent la bande-son:

- la chanson Sampo (générique du début), très rythmée; elle est souvent utilisée lors des parades des fêtes d'écoles au Japon. Les personnages animés marchent au pas et en rythme!
- l'air de Totoro (générique de fin)
- le thème des arbres et du vent (générique final avec les noms de tous ceux qui ont participé au film). Vous verrez le compositeur au piano sur ce site:
http://www.dailymotion.com/video/x1gbre_joe-hisaishi-live-kaze-no-toori-mic

On entend ces mélodies entièrement ou partiellement tout au long du film. Elles représentent un personnage; elles servent de leitmotiv.

Par ailleurs, on sera sensible aux bruitages:

- les gouttes de pluie sur le nez de Totoro et sur le parapluie lors de la séquence d'attente à l'arrêt de bus chapitre 8 (en classe ou à l'extérieur, on pourra écouter les gouttes sur divers supports)*
- les bruits de la campagne (insectes, vent, batraciens, cours d'eau,...)*

On fera souligner le contraste entre une situation dramatique (la recherche de la petite Mei, chapitre 11) et la musique de jazz qui l'accompagne.

On pourra aussi découvrir un instrument universel et très ancien: l'ocarina, sorte d'œuf en terre cuite de la famille des flûtes; on l'entend au chapitre 9.

Enfin, pour information, les voix des noiraudes sont des voix de Pygmées d'Afrique, traitées par ordinateur.

19. <u>Générique du début: Sampo</u> <i>Pour marcher au pas!</i>	1'56
20. <u>Les nuées de noiraudes</u> Elles s'envolent de la maison des petites filles. C'est aussi la musique des arbres et du vent.	0'40
21. <u>A l'arrêt de bus</u> Satsuki et Mei attendent leur père à l'arrêt de bus; <i>écouter les gouttes de pluie sur les différents supports.</i>	3'31
22. <u>Ocarina</u> Pour découvrir le son de cet instrument très ancien.	0'28
23. <u>Les graines poussent</u> On entend les bruits de la nature (cours d'eau, insectes, batraciens). Satsuki et Mei découvrent leurs graines et Totoro qui les transforme en plantes géantes. On retrouve alors le leitmotiv des arbres et du vent (à 1'50).	2'40
24. <u>Dans le chat-bus</u> A la recherche de Mei; <i>faire remarquer le contraste entre la gravité de la situation et la musique de jazz, très gaie.</i>	0'59
25. <u>Chanson de Totoro</u> <i>Apprendre le refrain à l'aide de la partition jointe.</i>	2'49
26. <u>Générique de fin: Kaze no Torimichi</u> C'est le thème caché du vent, des arbres.	1'47
27. <u>Sakura</u> Cette musique a longtemps été la bande-son de la publicité « Obao »; elle est particulièrement populaire au Japon. <i>Apprendre la chanson à l'aide de la partition jointe.</i>	1'41

La table tournante

Suite de 10 courts-métrages réalisés par Paul Grimault. On peut les séparer en 2 catégories: ceux montés avant 1950 et ceux montés après 1970. La technologie a ainsi permis l'utilisation de sons électroniques pour les derniers films, alors qu'auparavant, seuls des instruments acoustiques ou électriques (comme l'orgue dans « La flûte magique ») étaient employés. La bande-son est quasiment constituée uniquement de sons instrumentaux et de bruitages, comportant très peu de paroles.

« La séance de spiritisme est terminée »: musique de Wojcieh Kilar. On retrouve le piano seul en accompagnement comme dans les films muets du début du XXe. Le tempo est toujours le même et la pulsation est bien marquée; seule la hauteur de son (=le morceau est joué plus ou moins aigu) indique un danger, ou un changement de situation.

28. « Le marchand de notes »: musique de Marcel Delannoy, compositeur éclectique d'œuvres classiques et de musiques de films. Bande-son un peu brouillonne où apparaissent pêle-mêle les instruments du jazz d'origine (saxos, trompette, cornet), le piano à queue, roi des instruments, Ferrari des circuits, qu'on a du mal à dompter (cf Gerard Hoffnung et sa caricature de Liszt face au clavier), ou la basse-cour avec sa cane qui chante faux (les instrumentistes redoutent les fameux canards, ou couacs!). La musique permet aussi de déclarer sa flamme à sa dulcinée.

Ecouter la bande-son complète pour repérer le maximum de ces éléments.

1'18

« Les passagers de la grande Ourse »: musique de Jean Wiener, auteur de plus de 200 musiques de films. Orchestre et bruitages. Les ruptures du discours musical renforcent l'image.

« L'épouvantail »: musique de Jean Wiener, et Roger Désormière, compositeur de musiques de scène et de films et surtout chef d'orchestre. Orchestre, 2 « coucous » de hauteurs différentes, quelques dialogues.

« Le voleur de paratonnerres »: musique de Jean Wiener et Roger Désormières. Présence très importante de l'accordéon qui interprète, entre autres, une valse. Beaucoup de bruitages et d'abolements. On remarque beaucoup de ruptures dans la bande-son avec des musiques de styles très différents.

« La flûte magique »: musique de Marcel Delannoy. Faire remarquer au début du film qu'on entend un « piano », une guitare et une voix de femme qui chante, alors qu'on voit un jeune ménestrel avec son luth. Profiter de l'occasion pour parler de ces musiciens- poètes itinérants qui allaient de château en château au Moyen-Âge.

Les oiseaux ont depuis longtemps inspiré les compositeurs; Messiaen les appelait d'ailleurs « les premiers musiciens du monde ». L'oiseau chante accompagné par le musicien; et quand celui-ci voit son luth cassé, c'est l'oiseau qui lui donne une flûte aux pouvoirs surnaturels. Le message est simple: la musique transforme ceux qui l'entendent. A rapprocher de l'histoire « Le joueur de flûte de Hamelin ».

Noter l'apparition de l'orgue électronique qui permet des sons originaux, inouïs à cette époque (l'instrument est né peu avant la 2e guerre mondiale).

« Le diamant »: musique de Jacques Loussier, pianiste de jazz qui a beaucoup revisité Bach. Opposition entre les sons électroniques du « méchant » et les sons acoustiques (tambour et flûte) des habitants d'une tribu qu'on suppose être en Afrique. Les sons électroniques sont agressifs, presque douloureux, et renforcent le caractère détestable du personnage. Ils laissent à penser que la technologie peut être déhumanisante.

29. *Extrait du début de la bande-son où s'enchaînent les sons électroniques et les sons acoustiques:* 1'47

« Le fou du Roi »: musique de Kilar, vraisemblablement. Au début, valse lente; on voit un instrument qui ressemble à un orgue de Barbarie, mais on entend un orchestre! A faire remarquer aux élèves.

Le changement de paysage s'accompagne d'une annonce aux cors (symboles de la campagne, de la forêt).

On passe très vite d'un univers sonore à un autre: pas de continuité; c'est incohérent, loufoque; Comme cette histoire! La musique est en miroir par rapport aux images.

30. *On écoute la bande-son complète pour retrouver les différents moments du film.*

2'09

« Le chien mélomane »: musique de Niels Grön.

Comparer avec « Le marchand de notes »: la musique n'adoucit pas les mœurs dans ce film.

Comparer avec « Le diamant »: même personnage détestable, mêmes sons électroniques stridents, destructeurs (expliquer ce que sont les ultra-sons, qu'ils peuvent détruire mais aussi soigner).

La bande-son fait référence à des oeuvres du répertoire classique:

31. « Concerto pour violon, 1er mouvement, de Beethoven (extrait) 1'36

Expliquer ce qu'est un concerto: un dialogue/une confrontation entre un soliste, virtuose au XIXè, et un orchestre.

32. Chaconne, de Bach (extrait) 0'44

Il s'agit d'une œuvre très difficile pour le violon, qui demande de très grandes qualités techniques, virtuoses.

33. Barcarolle des contes d'Hoffmann, d'Offenbach (extrait) 2'24

Titre de la mélodie: « Belle nuit, ô nuit d'amour », chantée par 2 femmes (duo) accompagnée à l'orchestre. *Repérer quand elles chantent ensemble (superposition), ou séparément (juxtaposition).*

« Le petit soldat »: musique de Joseph Kosma, compositeur hongrois naturalisé français, auteur de musiques de films (pour Prévert et Carné) et de très nombreuses chansons populaires, composées notamment pour Prévert. Grand orchestre pour les événements, boîte à musique pour le petit soldat, trompette et caisse claire pour la guerre, violons et harpe pour décrire les sentiments amoureux; le tutti de l'orchestre à la fin, forte, et dans toute l'étendue des hauteurs, marque le triomphe de l'amour sur le Mal.

En filigrane tout au long du film, on retrouve la musique de « Le roi et l'oiseau ».