

CPEM Loiret **ECOLE ET CINEMA 2014 – 2015**

Si vous désirez les enregistrements des documents sonores présentés ci-dessous, merci d'envoyer un CD vierge, accompagné d'une enveloppe timbrée pour le retour, aux:

CPEM
5 rue Dante Alighieri
45100 Orléans

Pistes pour travailler sur les bande-son des films, et œuvres en lien:

UNE VIE DE CHAT (cycles 2 et 3)

Film policier d'animation datant de 2010, de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol, sur une musique de Serge BESSET. Compositeur français, ce dernier est surtout spécialisé dans le dessin animé. Il a notamment signé la musique de « La prophétie des grenouilles » (2003), « Mia et le Migou » (2008), « Tante Hilda » (2014), et des courts- métrages: « Patate et le jardin potager », « L'enfant au grelot », « Le moine et le poisson » (que vous aurez vu dans « Les aventuriers »),...

Le compositeur intervient dès le début de la conception du film, aux côtés du réalisateur. En effet, le son a une très grande importance dans le film d'animation. Les bruitages et les ambiances sonores, le choix des voix, les types de musiques créent un monde sonore particulier et rendent plus crédibles les dessins. D'autre part, les points de synchronisation image/son doivent être très précis.

Vous trouverez beaucoup d'informations sur la musique, et des interviews, sur le site: uneviedechat.crdp-lyon.fr

Dans ce film, les voix sont assurées par: Bruno Salomone (Nico, plein d'humour et sympathique), Bernadette Lafont (la méchante nounou Claudine), Jean Benguigui (le malfrat colérique Victor Costa), et Dominique Blanc (Jeanne, la commissaire forte et fragile à la fois).

L'essentiel de l'histoire se passant la nuit, le paysage sonore de la rue est empreint de résonances. On peut repérer les sirènes, le chien qui aboie, les grillons... Les bruitages apportent du réalisme (coups de feu, bruit du crayon de Zoé qui dessine, pas, chutes d'objets,...)

La musique emprunte au jazz des années 30-40, et au film policier.

1. BO: Bande annonce 1'39
Décryptage sur le site: uneviedechat.crdp-lyon.fr
A découvrir avant d'aller au cinéma, en même temps que le travail sur l'affiche.
2. BO: Introduction 1'35
Apparaît avant le générique. C'est une musique sombre. Musique de jazz avec piano, basse, batterie et trompette. On y entend également des bruitages: sirènes, poubelle, chat, et des voix d'hommes. *Relever tous ces indices.*
3. Miles Davis: « Ascenseur pour l'échafaud » 2'37
Comparer avec l'extrait précédent.
4. BO: Générique 0'57
C'est le thème récurrent du film, le leitmotiv. Il apparaît lors des déplacements nocturnes sur les toits ou à des moments tendus. Il est sans cesse varié. Son caractère est grave et angoissant. On le retrouve à: 12'08, 20'55, 21'49, 24'35, 28'34, 37'33, 43'44, 47'35, 51'45, 54'11, 56'55.
5. Marc Lanjean: « Les 5 dernières minutes » 0'50
Autre musique de polar. *Repérer l'ostinato au piano* (notes descendantes dans le grave). C'est sans

doute ce qui confère à cette pièce son caractère inquiétant.

6. BO: Billie Holiday: I wished on the moon 2'59
L'enregistrement date de 1936! Musique de jazz avec une très grande interprète. *Quel est le caractère de cette pièce? Comparer avec le morceau précédent.*
7. BO: Jeanne arrive chez elle 0'33
Musique angoissante provoquée par le trémolo (= tremblement) des cordes, et une « mélodie » dissonante qui va du grave à l'aigu. *Comparer avec Vertigo.*
8. Bernard Herrmann: « Vertigo » 2'58
Musique pour le film d'Hitchcock. *Repérer le motif de 3 notes qui montent et qui descendent, les appels des cuivres dissonants, l'alternance de piano et forte, les changements de tempi. Quels sentiments éprouve-t-on?*
9. BO: La poursuite 1'22
On retrouve d'abord les trémolos puis le leitmotiv, amplifié. *Comparer avec le générique.*
10. BO: Le monstre arrive en ville 1'01
Prédominance des cuivres, musique forte, et bruitages sourds, ricanements. Apparition du leitmotiv.
11. BO: Java sous la neige 1'01
Dénouement heureux au son de l'accordéon. *Quel est le sentiment qui se dégage de cette musique?*

Pour aller plus loin:

Les chats et la musique:

Parmi beaucoup de titres, citons:

Rossini: le duo des chats (dossier Loiret « Arts et sciences »)

Ravel: L'enfant et les sortilèges: duo miaulé (dossier Loiret « 10 mois 10 oeuvres 2 »)

Scarlatti: sonate pour clavecin K40: <http://www.musicme.com/#/Sonate.-K40-En-Ut-Mineur-t2410115.html>

Les aristochats: Tout le monde veut devenir un chat:

<http://www.musicme.com/#/Tout-Le-Monde-Veut-Devenir-Un-Cat-t226334.html>

Merci à Christian Béliart, CPEM du Pas-de-Calais, pour son excellent dossier.

LE JARDINIER QUI VOULAIT ETRE ROI (cycle 2)

Il s'agit de deux courts métrages tchèques d'animation de marionnettes; ils datent de 2011:

- « L'histoire du chapeau à plumes de geai »

- « La Raison et la Chance »

La musique est composée par Karel Hlas et Vladimir Merta, deux artistes de la scène tchèque.

Pour le premier film, il n'y a qu'une seule voix, celle du narrateur André Wilms, grave et posée. Pour le second film, chaque personnage a sa propre voix. La bande-son est constituée de voix, bruitages et musique; celle-ci n'est pas mise en avant.

<http://www.streaming-illimite.com/2013/12/le-jardinier-qui-voulait-etre-roi-en.html>

Ce site vous permet de voir les deux films d'animation en streaming. « La raison et la chance » débute à 23'32.

12. BO: Bande-annonce du film 1'01
On entend successivement un extrait des deux courts-métrages. *Repérer des indices sonores qui vont compléter les informations de l'affiche. A étudier AVANT d'aller à la séance.*

13. BO: le bolide d'Alphonsafond 0'23
 14. BO: La bulldopelleuse de Thomassif 0'28
 15. BO: La mobylette de Jean 0'56
Comparer les 3 extraits: bruitages, style de musique, tempo, ... attribuer à chaque personnage son véhicule (ne pas donner le titre avant l'écoute!).
16. Un boogie-woogie: « Dancin' the boogie » 0'58
 Piano (*essayer de repérer le jeu de la main gauche qui marque l'ostinato rythmique et mélodique*)
 Basse et batterie. *Comparer avec la musique N°13 (le bolide d'Alphonsafond).*

Des musiques tchèques, traditionnelles et savantes:

17. Ci je devce 1'05
 [Comptines et berceuses de Babouchka; Didier jeunesse] Polka de la région de Hana en Moravie centrale. *A danser!*
18. Malicka su 1'21
 [idem] C'est une chanson de bergère que l'on apprend à l'école primaire. On entend d'abord la version chantée par un enfant; puis, le rythme, plus rapide, la voix et l'interprétation se rapprochent de la manière dont cette chanson était chantée dans les villages par les paysannes. L'arrangement musical s'inspire rythmiquement et mélodiquement de celui de Janacek. *Essayer de repérer le cymbalum (instrument à cordes, posé sur table, sur lesquelles on frappe à l'aide de baguettes), et l'accordéon. On pourra également proposer de s'exprimer corporellement afin de ressentir le changement de tempo.*
19. SMETANA (1824-1884): la Moldau: Haute vallée, forêts 2'45
 Le compositeur évoque la rivière qui coule; cette rivière, la Moldau, naît dans une région montagneuse. Deux sources mélangent leurs eaux capricieuses, avant de former la rivière. *Lever la main quand les sources se transforment en rivière (à l'11).*
20. DVORAK (1841-1904): La symphonie du nouveau monde: extrait 2è mvt 2'46
A écouter.
21. JANACEK (1854-1928): La petite renarde rusée : « Le bestiaire » 1'51
 Cet extrait (début de l'acte 1) est tiré de l'opéra « La petite renarde rusée ». La scène se passe dans la forêt, un bel après-midi d'automne, mais le garde-chasse n'est pas loin...Ce passage met en scène un grillon, une sauterelle, un moustique et une grenouille. Les rôles sont en majorité tenus par des enfants. On peut noter la petite valse humoristique du moustique éméché jouée par des violons, et le coassement (« Breteke ») de la grenouille. *Repérer la voix parlée modulée, la voix chantée, et la partie instrumentale. Evoluer corporellement sur les différents rythmes (repérer la valse avant l'intervention du moustique, puis la musique devenue binaire).*

Des musiques royales:

22. Hymne anglais: « God save the Queen » 0'49
 Représente l'hymne national du Royaume-Uni. *A fredonner.*
23. DELALANDE (1657-1726): Symphonie pour les soupers du Roi : 2è air 1'35
 Ces symphonies étaient jouées tous les 15 jours pendant le souper de Louis XIV et Louis XV. L'orchestre comprend 2 hautbois, un basson, des trompettes, des cors et des percussions. Forme: AABACCA, avec alternance *Forte/Piano. Se déplacer différemment selon l'intensité.*

Après avoir repéré la forme (chanter le thème A), se déplacer différemment selon les motifs A,B ou C.

24. LESUEUR (1763-1837): « Marche du sacre de Napoléon » 2'11
Se déplacer avec la musique.

25. MOUSSORGSKI (1839-1881): Boris Godounov: « Scène du couronnement » 1'41
Comparer ces 3 oeuvres: caractère, orchestration, tempo,...

Pour aller plus loin:

Les horloges et la musique:

Haydn: Symphonie « L'horloge », 2e mvt

Ravel: L'enfant et les sortilèges: « l'horloge comtoise »

Leroy Anderson: « Syncopated clock »

Pink Floyd: « Time »

CHANTONS SOUS LA PLUIE (cycle 3)

La bande-son omniprésente participe pleinement à l'atmosphère du film : joie, rythme, énergie, musicalité, rebondissements à travers la danse, chorégraphies, chansons, numéros musicaux, duos, solos ...

La comédie musicale c'est : des dialogues parlés, des chansons et de la danse (ici des claquettes également)

Très bon dossier sur :

http://www.cddp95.ac-versailles.fr/cinema/IMG/pdf/chantons_sous_la_pluie_-_Ac_montpellier.pdf

26. « Singin' in the rain » chanté par Gene Kelly 3'03
Voir fiche d'écoute dans ce dossier
Apprendre la chanson (voir partition jointe)

27. « Good morning » chanté par Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds 2'50
Repérer les différentes voix (homme, femme, ensemble)
Repérer les différentes façons de dire bonjour, dans quelles langues l'entend-on ?

28. « Moses supposes » chanté par Gene Kelly, Donald O'Connor 2'40
Cet extrait permet d'écouter le rythme des claquettes. *Les repérer dans l'extrait*
Visionner la séquence : http://www.dailymotion.com/video/x38ufl_singin-in-the-rain-moses-supposes_news

Écouter d'autres chansons du film : <http://www.deezer.com/album/372787>

Écouter d'autres extraits de comédies musicales comme Un jour à New York (1949, où l'on retrouve G.Kelly), West side story (1961,danse, pas de claquettes) Hair (1969) et plus récemment Starmania, Notre-Dame de Paris.

Écouter d'autres versions de la chanson « Singing in the rain » par Sinatra, Sheila pour comparer les interprétations et les orchestrations.

SINGIN' IN THE RAIN

COMPOSITEUR : Nacio Herb BROWN
Paroles de Arthur FREED (1894-1973)

EXTRAIT : I'm Singin' in the rain
BO du film ; Gene Kelly et le MGM Studio orchestra (1952);
The Hollywood Golden Years - Greatest Original Soundtracks.
Blue moon-BMCD 7008 - 3'03

MUSIQUE :

- Musique de film
- Chanson

HISTORIQUE :

Film américain de 1952, réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly.
Arthur Freed est le parolier et le producteur de quantités de comédies musicales dans les années 1930 à 1960.

ŒUVRE :

La comédie musicale est un genre qui trouve sa forme définitive dans les années 30-40 avec la présence de stars comme Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rodgers...L'action est généralement simple et se situe dans le milieu artistique. La danse y occupe la place principale, alternant avec des passages chantés en play-back. La caméra qui suit les acteurs est très mobile.

Singin' in the rain est chanté par Gene Kelly qui assure également la chorégraphie.

SYNOPSIS :

L'action se situe à Hollywood en 1927 ; Don (Gene Kelly) et Lina (Jean Hagen) forment un couple célèbre du cinéma muet. Mais le succès du 1er film parlant (et chantant) oblige les producteurs à se tourner vers les nouvelles technologies. Voilà donc Don et Lina contraints de suivre des cours chez un orthophoniste. Hélas, Lina a une voix très désagréable. Le film suivant est une catastrophe. Le directeur musical décide donc de transformer le film en comédie musicale et de doubler la voix de Lina par celle de Kathy, dont Don est tombé amoureux.

GENRE : comédie musicale.

TYPE DE FORMATION : *orchestre symphonique** ; *voix** ; soliste.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *thème** musical chanté.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Interpréter la chanson
- Repérer l'alternance instruments / voix

Après une courte introduction chantée sur des onomatopées, la chanson est interprétée en entier ; puis l'orchestre reprend le thème deux fois. La chanson finit sur une courte *coda**

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
<ul style="list-style-type: none"> - Chanson dansée. - Alternance de passages chantés et de passages instrumentaux. - Présence d'une voix chantée d'homme. - Motif de l'introduction repris en <i>ostinato</i>* par l'orchestre. - Découverte d'une chanson issue d'une comédie musicale américaine. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ressentir le <i>swing</i>*. Evoluer en marquant les différents caractères (sautillant, <i>legato</i>* des cordes). - Danser sur les passages instrumentaux et s'arrêter quand la voix chante. - Identifier le matériau musical (voix et instruments). - Caractériser la voix (parlée ou chantée, homme ou femme, langue ?). - Sur la musique, chanter l'ostinato qui évoque les gouttes de pluie. - Apprendre la chanson.

Texte de la chanson :

I'm singin' in the rain, just singin' in the rain,
 What a glorious feeling, I'm happy again!
 I'm laughing at clouds, so dark, up above,
 The sun's in my heart and I'll ready for love.

Let the stormy clouds chase, everyone from the place,
 Come on with the rain, I've a smile on my face
 I'll walk down the lane, with a happy refrain,
 And singin', just singin' in the rain.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter d'autres comédies musicales célèbres comme « The sound of music », « Un américain à Paris », « West side story »,...

SINGING IN THE RAIN

Nacio Herb Brown & Arthur Freed

G

I'm sing - ing in the rain, Just sing - ing in the rain. What a

G#dim D7 D7

glo - ri-ous fee - ling I'm hap - py a - gain, I'm laugh - ing at

clouds So dark up a - bove, The sun's _____ in my heart _____ And I'm

G G6 G

read - y for love. Let the storm - y clouds chase Ev - 'ry-

G#dim D7

one _____ from the place, Come on _____ with the rain, I've a smile _____ on my

D9 D7 D9 D7

face. I'll walk down the lane With a hap - py re - frain, And

G

sing - in' _____ just sing - in' in _____ the rain.

de créer l'atmosphère : alternance entre peur et sérénité.

L'alternance son/silence permet également d'augmenter le sentiment d'inquiétude dans certains passages..

33. Extrait de la B.O. (de 2'40 à 5'21)

2'44

*Distinguer les bruitages et les instruments, les nommer (piano, violons, harpe, hautbois, percussions)
Décrire ce qu'on ressent à l'écoute (peur, inquiétude, mystère), que se passe-t-il dans l'histoire à ce moment-là ? (Le hérisson est perdu dans le brouillard, il voit des formes et des animaux : éléphant, cheval, chauve-souris, oiseaux, puis s'abrite sous un arbre)*

•La première nuit

Musique originale de Georges Delerue

Il n'y a aucun dialogue dans ce court métrage. Seuls la musique et l'univers sonore du métro contribuent à créer une atmosphère parfois inquiétante, parfois tranquille et permettent également de faire ressentir les émotions : peur, amour, tristesse, solitude....

34. Extrait de la B.O « Univers sonore du métro parisien en 1958 » (de 3'46 à 6'20)

2'34

Faire énumérer les différents moments entendus : le métro roule, la foule descend, l'enfant monte l'escalier.

35. « Zazie dans le métro , générique » Fiorenzo Carpi

1'56

Zazie dans le métro est une comédie burlesque française de Louis Malle tournée et sortie en 1960, d'après le roman éponyme de Raymond Queneau paru l'année précédente.

Ce film peut-être mis en regard de « La première nuit », histoire similaire d'une petite fille découvrant le métro parisien.

La guitare (accompagnement) imite le roulement du métro, alors que le sifflement invite à la flânerie, au voyage et à la découverte.

•Le jardin

Musique originale : Mathieu Aschenhoug .Son : Serge Zelikson. Bruitages : Eric Grattelain

La bande son est composée de musique et de bruitages, pas de dialogue.

36. Extrait de la B.O. du début à 2'51

2'51

Écouter l'extrait et s'exprimer sur : le matériau sonore (bruitages, musique)

Évocation : Imaginer le lieu, les personnages, une histoire (si écoute avant le visionnage)

Décrire le lieu, les personnages, l'histoire (si écoute après le visionnage)

37. B.O.« La danse sous la pluie » M. Aschenhoug

1'35

On entend l'orage, la pluie, puis une musique de danse d'inspiration espagnole et enfin, le retour du soleil après la danse avec les oiseaux qui gazouillent dans le jardin.

Imaginer cette ambiance, ou se remémorer le moment du film animé, et le dessiner.

Quizz des aventuriers :

38. QUIZZ Cinq courts métrages, cinq extraits des B.O.

2'52

Retrouver dans l'ordre les titres des courts métrages correspondant aux musiques entendues.

Après un travail approfondi sur les extraits précédents, ce quizz peut servir d'évaluation de reconnaissance des écoutes proposées.

Réponse : 1 La première nuit, 2 Le jardin, 3 Le moine et le poisson, 4 Rentrée des classes, 5 Le hérisson dans le brouillard