

Musique et cinéma 2008/2009

La prisonnière du désert

1. La musique et les personnages : Extraits 1 à 6

Tout au long du film des éléments musicaux vont permettre de caractériser des personnages de l'histoire :

- 1 - Les castagnettes représentent la danseuse mexicaine (DVD 1h16'45'') et de façon générale la communauté mexicaine. 0'11
- 2 - La chanson représente **Charlie** (DVD 1h 13'57''), qui veut séduire Laurie par sa mélodie. 0'42
- 3 - La musique militaire caractérise **la cavalerie** (DVD 1h 09'37''), et les instruments (tambours, fifre) ainsi que le style (marche militaire) sont bien identifiables. 1'05
- 4 - La musique **des indiens** (DVD 28'55). On entend un ostinato (rythme répété obstinément), joué par les cordes graves qui accentue le caractère obsédant évoquant les musiques rituelles indiennes. On entend ensuite les chants et les tambours qui ne laissent aucun doute sur les personnages à deviner. 1'17
- 5 - La musique caractérisant **les cow-boys** (DVD 24'11'') : le lyrisme du grand ouest américain. 0'37
- 6 - Le mariage de **Laurie** et la danse traditionnelle (DVD 1h 26' 28'') 0'48

*A partir d'images agrandies (voir porte folio), et des extraits entendus, reconstituer la paire (image + musique)
Valider les réponses en passant les images correspondantes du film (voir minutage du DVD)*

2. Les chansons extraits 7 et 8

- 7 - Générique du film : « The searchers » (DVD 0'24) chanson traditionnelle, dans le plus pur style «folk country» américain. 1'29
- 8 - Même chanson en français « Cavaliers » (DVD 1h 52' 05''), exposition de la mélodie par l'orchestre puis chanson en français. 1'52

Comparer les deux extraits. (différence de tempo, de hauteur, d'orchestration) On peut faire remarquer que « la boucle est bouclée » par cette chanson qui marque le début et la fin du film.

3. L'ouverture musicale et culturelle extraits 9 à 16

- 9 - « Le bon la brute et le truand » Musique Ennio Morricone 2'42
On retrouve dans l'extrait « les cow-boys » et « les indiens » : repérer les éléments musicaux qui font plutôt penser aux uns ou aux autres.
- 10 - «Oh ! Suzannah ! » chanson traditionnelle, interprétée par The light crust doughboys, enregistrement de 1936 [Cow-boys ballads and songs 1925 – 1939 /frémeaux associés] 2'43
*Repérer les instruments : banjo, guitare, fiddle (sorte de violon), contrebasse
Repérer qui fait la mélodie : banjo, puis voix, guitare, fiddle, voix*
- 11 - «The old Chisholm trall» Chant de cow-boy authentique, enregistré à Los Angeles en 1928 [Cow-boys ballads and songs 1925 – 1939 /frémeaux associés] 3'09
*Repérer la structure couplet/refrain, l'alternance chant/ instrument
Chanter la mélodie (très simple) du refrain*
- 12 - « Bluebird song » interprétée par Lena Clark 1'13
[Navajo songs from canyon de Chelly / New world records]
Chant des indiens Navajo, utilisé au lever du soleil ou lors des cérémonies nocturnes en hiver.
Repérer les matériaux sonores : voix (femme) et percussion (pulsation)
- 13 - «Fast Cheyenne war dance» 2'03
[Authentic music of the American Indian / Legacy international]
Danse de guerre des Cheyenne.
*Repérer les matériaux musicaux : voix d'hommes, de femmes, percussions, grelots
Inventer une danse à la façon des Cheyenne.*
- 14 « Pawnee hand game songs» 1'21
[Authentic music of the American Indian / Legacy international]
Autre danse de guerre, par une autre tribu, les Pawnee"
Comparer avec l'extrait 13 : différences, ressemblances.
- 15 - «Whoopee Ti yi yo» Chanson de cow-boys 2'03
Apprendre la chanson, voir partition jointe et play-back
- 16 - «Whoopee Ti yi yo » play-back 2'03

PETITES Z'ESCAPADES

Ces six courts métrages sont issus de la série « Mon âne » de Pascal Le Nôtre, on peut en profiter pour apprendre la chanson traditionnelle « mon âne » partition et Livre-CD Fête de la musique 2004

17-Jean de la lune chanson traditionnelle

1'51

Une des chansons enfantines les plus classiques du répertoire, « Jean de la lune », présentée de manière humoristique. Grâce au personnage central de l'âne, le présentateur vedette, les petits se mettent à chanter. Voir partition et apprendre la chanson à l'aide de l'extrait.

Il est important de transmettre aux enfants ce répertoire de chansons traditionnelles. Leur faire écouter plusieurs versions si vous en disposez. (demander aux élèves d'apporter leurs CD) et comparer l'interprétation, l'orchestration, la hauteur, le tempo.

18-L'éléphant et la baleine musique : Serge Besset

On peut travailler autour des paysages sonores et des bruitages. Faire repérer l'alternance entre la musique langoureuse (musique classique, orchestre symphonique) de la première partie, quand la baleine est prisonnière, et la musique entraînante (rock, blues, orchestre de rock) quand elle est libre. Le court métrage se termine sur un gros plan sur l'orchestre rock. Travailler sur la composition des différents orchestres (baroque, symphonique, jazz, rock...)

19-Meunier tu dors chanson traditionnelle

Une deuxième chanson accompagnée de son texte à l'image, comme au karaoké ! Apprendre la chanson avec toutes les paroles (on ne connaît souvent que le premier couplet). Montrer l'accélération de tempo sur le dernier refrain. Comparer plusieurs interprétations de cette chanson.

20-Petite escapade musique : Timothée Joly et Denis Mignard

Pistes CD 20 (forêt 1'03), 21 (vieille dame 0'21), 22 (facteur 0'08), 23 (chiens 0'36), 24 (garde 0'17) et le texte parlé pour récapituler et travailler l'imaginaire (piste 25 0'51)

La musique et le personnage : les accompagnements musicaux ont été inventés comme dans les films muets : les compositeurs ont travaillé à partir de l'image et ont calqué leur musique selon les personnages qui apparaissent, l'ambiance recherchée (forêt), le déplacement de la vieille femme, alternant son et silence, en parallèle de déplacement et arrêt. Des bruitages sont incorporés dans la musique. Comment la musique apparaît-elle ? Avant l'image ou après et pour quelle raison ? Jouer à identifier les personnages et les lieux : Le départ et la forêt, la vieille dame (fée), le facteur (lutin), les chiens (dragons), le garde (vampire),

26-Le trop petit prince musique : Evguéni Galpérine

6'17

Dans ce court métrage, les bruitages et la musique constituent la bande son (pas de parole). On peut distinguer 5 moments : la poursuite du soleil, le lever du soleil, la lutte avec le nuage, la victoire du petit prince, la berceuse finale. Repérer comment la musique suit les gestes du petit prince (geste brusque avec le balai, montée en hélicoptère). Repérer le thème à la clarinette. Le compositeur a souhaité utiliser un quatuor à cordes et a privilégié le jeu en cordes frottées, contrairement à « Petite escapade » où les cordes jouent surtout en cordes pincées (pizzicato). Comparer les deux bandes son. On perçoit aussi très clairement la clarinette, élargir sur la connaissance des cordes, des bois. Regarder le film sans la musique, comprend-on aussi bien ? Raconter l'histoire en écoutant la musique, se repérer aux bruitages. Inventer une musique sur un petit morceau du film et expliquer ses choix.

Le magicien d'OZ

Ce film musical a été récompensé en 1940 par 2 Oscars: meilleure chanson originale ("Over the rainbow") et meilleure musique de film. Le compositeur des musiques est Harold Arlen ; "Yip" Harburg a écrit les chansons. Les chants, interprétés par les acteurs eux-mêmes, ont été enregistrés en studio avant le tournage des scènes correspondantes.

Environ le dernier tiers du film ne contient aucun chant ; à l'origine, ce n'était pas intentionnel ; c'est une conséquence des coupures réalisées lors du montage final.

La bande-son est un mélange de textes parlés, de chants et de musiques traditionnelles ou classiques (Mendelssohn, Moussorgsky, Schumann).

27. Over the rainbow [BO du film]	2'43
28. Over the rainbow [The immortal screen themes ; Milan]	2'29
29. Over the rainbow [John Williams plays the movies ; Sony]	2'44
<i>Comparer ces 3 versions d'un même thème (matériel sonore, caractère, tempo,...).</i>	
La mélodie plaintive et les paroles simples de la chanson racontent le désir d'une adolescente de s'échapper du « désordre sans espoir » de ce monde, de la tristesse des gouttes de pluie, vers un monde plein de couleurs « par delà l'arc-en-ciel ». Cette chanson exprime aussi la croyance enfantine selon laquelle les cieux ouvriront un passage vers un lieu où « les soucis fondent comme du sorbet au citron ». (Wikipédia).	
<i>On pourra apprendre la chanson (cf partition jointe) et utiliser la piste 29 comme play-back.</i>	
30. Ding dong, the witch is dead [BO]	0'39
Chanson joyeuse après la mort de la vilaine sorcière de l'Est.	
31. You're off to see the wizard [BO]	0'29
Cette chanson sert de leitmotiv dans les déplacements des personnages au pays d'OZ sur le chemin de briques jaunes.	
32. Meeting the lion [BO]	1'11
33. The haunted forest [BO]	0'43
34. Ives (1874-1954) : The central park in the dark	
<i>Comparer ces 3 extraits ; en quoi font-ils peur ? (instruments, tempo, hauteur, intensité,...)</i>	
35. If I only had a brain [BO]	1'02
Chanson de l'Épouvantail	
36. If I only had a heart [BO]	1'18
Chanson de Fer-Blanc	
37. If I only had the nerve [BO]	0'38
Chanson du Lion	
<i>Comparer ces 3 extraits (mélodie, voix, tempo,...)</i>	
38. O ee ah [BO]	0'16
Chant de marche des singes, gardes de la sorcière.	
39. Moussorgsky (1839-1881) : Boris Godounov : la séance de la douma	1'24
Choeur d'hommes.	
<i>Comparer les voix.</i>	
40. The rescue [BO]	1'00
41. Moussorgsky : Une nuit sur le Mont Chauve	2'46
La BO du film emprunte à l'oeuvre du compositeur russe. <i>Repérer ces emprunts.</i>	

La petite vendeuse de soleil

42. Chanson du film [BO] 0'17
Elle est interprétée par la grand-mère ; c'est une chanson religieuse.
43. Gainde [Yandé Codou Sène et Youssou N'Dour ; WDR] 0'48
Chœur de femmes et soliste. *Repérer l'organisation.*
44. Tank lexo nopp [Comptines et berceuses du baobab ; Didier jeunesse] 1'23
Le chanteur s'accompagne au tambour parleur, appelé aussi Tama.
Comptine gestuée sur les différentes parties du corps en langue wolof:
tànk (jambe)- on tape les 2 mains sur les cuisses,
loxo (bras)- bras croisés, on frappe les mains sur le haut des bras,
nopp (oreille)- on saisit les oreilles par les doigts,
bakkan (nez)- on se pince le nez, baat (cou)- on s'entoure le cou d'une main,
bèt (œil)- on pointe les index sur les 2 yeux,
gémmini (bouche)- on pose l'index sur la bouche ;
Chut !
A faire de plus en plus vite !
45. Sénégal : pièce pour Tama [Musiques du monde ; Fuzeau] 1'52
Dans cet extrait, le griot « parle » avec son instrument. Ce tambour se porte sous l'aisselle ; la pression de l'avant-bras sur les cordes qui tendent ainsi plus ou moins les peaux permet de produire des sonorités différentes censées reproduire les tons de la langue parlée.

Princes et princesses

La sorcière :

46. La visite guidée du château [BO] 1'32
47. Bach (1685-1750) : Suite n°4 pour violoncelle seul BWV 1010 : gigue 1'09
Forme : A / A / développement.
48. Bach : concerto pour clavecin et cordes BWV 1054 : allegro 1'16
Forme : (au 1er plan) orchestre/ clavecin/ orchestre/ clavecin/ orchestre
49. Monniot d'Arras (XIIIe) : Ce fut en May 0'59
Il s'agit d'une danse du Moyen-Age.
Forme en accumulation :
La flûte joue la mélodie accompagnée par l'instrument à cordes (sur une note), puis entre le tambour, et enfin les sonnailles.
Repérer la forme de ces différentes pièces.
NB : on remarque donc que la musique du film, censée imiter une musique du Moyen-Age, est en fait beaucoup plus récente !

La manteau de la vieille dame :

50. Zangetzu [Terre de musiques ; Fuzeau] 1'59
Pièce japonaise pour shamisen (vièle), koto (cithare) et shakuhachi (flûte).