

PONYO SUR LA FALAISE

Musique de Joe HISAISHI, pianiste et compositeur japonais né en 1950. Il est le compositeur attitré de Miyazaki. Sa musique est d'inspiration occidentale.

1. Mother sea	2'22
Orchestre symphonique et voix de soprano. <i>Quel est le caractère de cette chanson, "chantée par la mer elle-même"?</i>	
2. Ponyo flies	1'43
<i>On comparera avec l'extrait n°4, qui a directement inspiré le compositeur. Quel est le caractère de cette mer?</i>	
3. Chanson de Ponyo	1'36
Elle parcourt tout le film, jouée de façon partielle ou entière. Interprétée par un duo: petite fille et homme. On pourra en <i>apprendre le refrain</i> en s'aidant de la partition jointe.	
<u>Œuvres en lien:</u>	
4. Richard WAGNER (1813-1883): La chevauchée de la Walkyrie	2'35
Grand orchestre symphonique. <i>Comparer avec l'extrait n°2.</i>	
5. Michel REDOLFI (1951-): Crystal lips	1'39
Deux autres mers, composées par un spécialiste du genre. Musique électro-acoustique. <i>Les comparer.</i>	
6. REDOLFI: Immersion partielle	1'46
7. Claude DEBUSSY (1862-1918): La mer	1'23
Dialogue du vent et de la mer (extrait). <i>Quel est le caractère de ce morceau?</i>	

Un dossier complet sur le thème de l'eau (chants, oeuvres et pistes d'écoutes) est à votre disposition; vous pouvez vous le procurer auprès des CPEM.

JIBURO

Musique de Kim Dae-Hong, et Kim Yang-Hee, d'inspiration occidentale. Film partiellement « muet », partiellement sans paroles, mais pas sourd; il y a très peu de musique et très peu de dialogues. La grand-mère, muette, s'est inventée un langage des signes qu'elle utilise pour communiquer avec son entourage.

8. 4 paysages sonores	2'53
La mère et son fils sont d'abord dans le train, puis dans un car, et enfin dans le bus, avant d'arriver dans le « silence » de la campagne profonde. Changements de couleurs, d'intensités. <i>Après avoir repéré les différentes étapes, énumérer tout ce qui est perçu sur cette bande-son.</i>	
9. Coupe de cheveux	1'08
On entendra plusieurs fois au cours du film cette même ritournelle très gaie, sorte de valse. Piano, hautbois, basson et flûte accompagnent les sifflements du gamin, puis la musique ralentit: Jiburo s'est endormi! <i>Lever la main à ce moment-là.</i> Reprise de la mélodie.	
<u>Œuvre en lien:</u>	
10. Dodo mon bébé (Ja jang ja jang)	1'40
La chanson évoque le jade, plus précieux que l'or. Cette pierre précieuse ornait les bijoux des puissants et les haut-lettrés possédaient des ceintures de jade! <i>A écouter.</i>	

LE ROI DES MASQUES

Musique de Zhao Jiping, musique chinoise.

11. **Bande annonce** 1'23
La musique (cymbales) annonce tout de suite que nous sommes en Asie.
Motif musical à la flûte que l'on retrouvera tout au long du film (cf n° 12, n° 16 et N°19).
12. **Achat de la statuette** 0'53
Motif musical du « garçon ».
13. **Première rencontre** 1'25
Comment est la musique? Nappe de cordes et hautbois, notes graves tenues pendant la discussion entre le père et maître Wang., puis reprise du motif du début.
14. **Entraînement acrobatique** 1'04
La musique permet d'effacer la dureté de l'exercice et des images. Remarquer la présence des cymbales, instrument que l'on retrouve également dans les prestations de Wang et de Gouwa dans les rues.
15. **Ascension au Nirvana** 2'32
Extrait d'opéra chinois; remarquer les voix de fausset (homme qui parle avec une voix de femme, voix très modulée). Les instruments à percussion (bois et cymbales) suivent toujours l'action. *Comparer* avec le n° 17.
16. **Rencontre avec Tianci** 0'45
Motif musical récurrent (recherche du « garçon »).
17. **Anniversaire du général** 2'12
Voix de fausset, plus chantée que parlée. *Comparer* avec le n°15.
18. **Chute de Gouwa** 0'23
Musique dramatique sur laquelle se superposent des arpèges de harpe, signifiant un moment magique.
19. **Générique de fin** 1'40
On retrouve les mêmes motifs qu'au début du film.

Oeuvres en lien:

20. **Air de Susan** 1'42
Extrait de l'opéra chinois « Printemps dans le hall de jade ». Voix travestie, accompagnée à la vièle, luths, hautbois, flûte traversière, orgue à bouche, claquoir, tambours, gongs et cymbales.
Le rôle principal féminin est traditionnellement interprété par un homme qui chante avec une voix de fausset. La mélodie suit les tons de la langue et l'articulation des vers.
21. **Danse des dragons** 2'18
Cymbales, gongs, tambours. Musique pour le défilé, dans la rue.

Compléments d'information

Vous pourrez trouver des reproductions d'*instruments de musique* chinois et des informations sur le *théâtre d'ombres* sur les sites suivants :

www.hexagramm.fr/petitmiroir

www.artsmartiauxchinois.org/dossiers/d29/index.php

www.musiquedumonde.fr.st/

n.martello.free.fr/worldmusic/html/ASIE/chine/musique_chine.htm (dossier très complet de 22 pages sur le pentatonique et les instruments).

OPERA CHINOIS

« C'est l'art le plus typique et le plus représentatif de la culture chinoise. Toutes les disciplines artistiques y sont représentées: chant, arts martiaux, mimes, acrobaties, danse. Les personnages entrent dans des catégories bien définies: hommes, femmes, clowns, visages peints. Ces maquillages recouvrent le visage tel un masque. Chaque nouveau visage est immédiatement identifiable.

.Le rouge représente la franchise et le courage, le bleu la cruauté, le blanc la trahison. Les chorégraphies et les voix obéissent aussi à des règles très précises. Ce sont ces règles qui permettent au Roi des Masques de devenir en un éclair Grand Empereur, seigneur de la mort, Roi des singes, ou tout autre personnage traditionnel de l'Opéra chinois.

Le répertoire de l'Opéra chinois est toujours très moral, inspiré par des thèmes populaires ou mythologiques. La formation de l'acteur commence dès 8 ans, et nécessite un entraînement très sévère. L'enfant travaille la marche, la souplesse, l'équilibre et le chant. C'est là que les qualités propres de l'enfant le destineront plus spécialement à interpréter l'un ou l'autre de ces personnages. »

JASON ET LES ARGONAUTES

Elément structurant de la bande sonore, la musique est très présente dans ce film. Elle ne quitte pas la narration et ponctue le film. Elle est totalement intégrée aux dialogues et il se peut que les enfants ne la remarquent plus, d'où l'intérêt de pouvoir l'écouter sans les images. Elle est composée par un des grands maîtres de la musique de film moderne : Bernard Herrmann.

Bernard Herrmann (1911/1975) compositeur et chef d'orchestre, essentiellement connu pour ses musiques de films, particulièrement celles issues de sa collaboration fructueuse avec Alfred Hitchcock.

Quatre extraits de la BO du film :

Interprétée ici par le « London Philharmonic Orchestra »

[Citizen Kane, Cinema Gala / Decca]

22. **Bernard HERMANN: Prélude** 2'38
Musique du générique. Pulsation lente. Forte présence des cuivres et des percussions dans l'orchestre. Alternance « forte / piano ». Présentation du thème joué par différents instruments de l'orchestre les uns après les autres.
Retrouver le thème, le chanter sur la la la
Marquer corporellement la pulsation et les nuances « piano / forte »
23. **Bernard HERMANN: Talos** 2'21
Cet extrait correspond au moment où Talos, immense statue de bronze, se réveille (DVD 33'38). Notes longues tenues par les cuivres dans le grave, puis percussions qui imitent la marche du monstre qui se rapproche, la peur s'installe.
Travailler sur le ressenti : qu'éprouve-t-on ? peur, angoisse, inquiétude ? Pourquoi ?
Faire mimer la scène sur la musique ou inventer une histoire si on l'écoute avant d'avoir vu le film.
Se mouvoir en tenant compte des caractères différents de l'extrait.
Présenter la famille des cuivres dans l'orchestre et celle des percussions.
24. **Bernard HERMANN: Talos'death** 2'44
Grâce au génie de Jason qui ouvre le talon de Talos pour en laisser jaillir la vie, le monstre meurt peu à peu. On entend bien dans la musique la tension que nous inspire ce moment en temps que spectateur : répétitions de motifs par les cuivres en crescendo dans l'aigu, percussions et cuivres en forte, puis decrescendo final correspondant à la mort du monstre.(DVD 39'26)
Comparer avec l'extrait précédent : différences, ressemblances
Repérer l'alternance grave / aigu et sons longs / sons courts
Présenter la famille des percussions dans l'orchestre (timbales, cymbales)
25. **Bernard HERMANN: Triton** 3'19
Cet extrait correspond au moment où le bateau doit traverser entre les rochers qui s'effondrent et que Triton retient entre ses bras pour éviter qu'ils ne broient les hommes (DVD 1h 1'43)
Distinguer les cymbales des timbales.
Identifier les trois moments distincts : sortie de l'eau de Triton, passage du bateau, fin = équipage sauf.

La musique et la mythologie grecque :

Orphée aurait reçu d'Apollon (son père présumé) une lyre à 7 cordes (en rapport avec les 7 planètes des Anciens, ou encore avec les 7 notes de musique). Selon la légende, quand Orphée chante ou joue de la lyre, les dieux, les hommes, les bêtes sauvages, les arbres et même les pierres tombent miraculeusement sous son charme. Orphée est représenté sur énormément de monuments de l'époque hellénistique ou gréco-romaine, toujours avec sa lyre. Le mythe d'Orphée et d'Eurydice a beaucoup inspiré les artistes, les poètes et les musiciens.

26. **Tinaig CLODORE-TISSOT (archéomusicologue) : la lyre de Paule**

1'12

Jeu libre. Il s'agit d'une reconstitution de la lyre de Paule (Côte d'Armor) proposée par François Moser (voir photos ci-dessous)

La statuette à la lyre de Paule : Age du fer

Cette statuette représente un personnage masculin portant une lyre, en pierre sculptée. Elle serait la figuration d'un ancêtre barde du village et est assez proche des lyres de l'antiquité greco-romaine.

François Moser en a fait une reconstitution en tenant compte des matériaux à disposition dans cette région (bois : aulne et prunier, peaux de chèvre, cordes en boyau) et s'est appuyé sur des suppositions techniques et acoustiques, ainsi que sur des techniques de jeux supposées.

Faire écouter l'extrait avant de montrer les images de lyre, les élèves peuvent en déduire le type d'instrument (à cordes) et le mode de jeu (pincé).

Montrer les images et expliquer l'origine de la lyre, chercher des instruments s'en inspirant (la harpe)

Documents à disposition auprès des CPEM autour de la lyre :

Thème Axe 8 , Arts et musiques Editions Fuzeau (livret + 2 CD et 2 DVD)

LE VOLEUR DE BAGDAD

Le Voleur de Bagdad est un film de Michael Powell, Grande-Bretagne, 1940, 106 min

Musique : Miklos ROZSA, compositeur hongrois (1907-1995)

Quatre extraits de la BO du film :

Toute la bande son est jouée par un orchestre symphonique. La musique y est souvent descriptive et accompagne tous les événements de l'histoire en collant à l'image.(ambiance, caractère, événements)

Interprétée par le Nürnberg Symphony Orchestra

[A centenary celebration / universal 2007]

27. **Miklos ROZSA: The king's fanfare**

0'31

La fanfare annonce l'arrivée d'Amad le calife, majestueux, par deux fois dans le film. On entend ici seulement des cuivres.

Quels instruments composent la famille des cuivres ? Les nommer, les décrire et dire ce qui les caractérise (embouchure).

28. **Miklos ROZSA: Galop of the flying horses**

1'38

Pulsation très marquée et percussions de l'orchestre imitant les sabots des chevaux.

L'extrait musical correspond au moment du film où le sultan s'envole sur son cheval magique au-dessus de la ville, acclamé par toute la population.

29. **I want to be a sailor** interprétée par Sabu

1'06

Lors de leur fuite, Sabu navigue et chante cette chanson sur le bateau avant l'arrivée au marché de

Basra.

On peut traduire le texte aux élèves :

Texte chanté par Sabu
*I want to be a sailor
Sailing out to sea.
No plowboy, tinker, tailor's,
Any fun to be.
Aunts and cousins,
By the baker's dozens,
Drive their men to sea,
Or highway robbery.
I want to be a bandit,
Can't you understand it?
Sailing to sea is life for me,
Is life for me.*

Traduction proposée dans la version française du film

*Je veux être un marin
Qui navigue sur la mer.
La vie sur la terre ferme
m'a laissé un goût amer
Les tantes et les cousins,
Ne sont pas bien malins,
Ils donnent envie d'être marin
Ou bandit de grand chemin
Je veux être un brigand,
L'avez-vous compris ?
Naviguer sur la mer, c'est ma vie
C'est ma vie.*

30. Miklos ROZSA: The market place of Basra

3'00

Tempo rapide. Plusieurs scènes différentes bien marquées par le caractère des scènes musicales successives. Alternance forte / piano.

Imaginer à l'écoute ou en puisant dans les images du film les personnages déambulant sur le marché. Cet extrait correspond au moment où Sabu et son ami Amad volent les crêpes et le miel sur le marché. Comparer avec l'extrait 31.

Œuvres en lien :

31. Albert KETELBEY (1875-1959): Sur un marché persan (extrait)

3'29

On peut tout à fait distinguer dans la musique les différents personnages qui sont sur le marché :

Les chameliers s'approchent du marché. (de 0' à 0'35)

On entend dans le tumulte les mendiants réclamer leur aumône. (de 0'36 à 1'08)

La belle princesse, entourée de ses servantes, fait son apparition et s'arrête pour regarder les jongleurs et charmeurs de serpents. (de 1'09 à 3'05)

Puis c'est l'arrivée du Calife et le marché se calme. (de 3'06 à la fin de l'extrait)

Identifier les différents moments avec les élèves, puis leur faire repérer dans le morceau les personnages.

Jouer la scène sur la musique (mimes)

Comparer avec l'autre marché (extrait 30) : différences / ressemblances

32. Nicolai RIMSKY-KORSAKOV (1844-1908): Shéhérazade; extrait du 2ème mouvement

2'25

[Les ballets de Monte-Carlo vol.1 / Arion 2000]

Shéhérazade est une pièce en quatre mouvements où deux thèmes principaux sont développés: celui de Shéhérazade (violon et harpe) et celui du sultan (cuivres).

L'extrait commence par le thème du violon solo ponctué par les accords de harpe. Puis, le thème du prince est tour à tour interprété par le basson, le hautbois, les cordes puis tout l'orchestre.

Repérer les deux parties (du début à 0'36) : violon et harpe

De 0'37 à la fin de l'extrait, on entend le thème du prince qui est joué par le basson, le hautbois, les cordes puis tout l'orchestre. Repérer ce thème.

SHAPE

Chanson de Ponyo Katsuya Kondo; Joe Hisaishi

