

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

LE PETIT FUGITIF (cycles 2 et 3)

Film américain en noir et blanc, réalisé par Ray Ashley et Morris Engel, sorti en 1953. Il raconte l'errance d'un enfant seul au milieu de la foule et des attractions de Coney Island.

La bande-son est composée de musique (harmonica et orgue de foire), bruitages, et voix (souvent en off, et limitées – le texte ne comporte que 1000 mots!). La caméra, conçue spécialement pour le film, n'enregistre pas le son; celui-ci a donc été entièrement réalisé en studio par la suite.

L'harmonica est, avec Joey, le personnage principal du film; omniprésent, il remplace la parole, explicite les sentiments, assure la continuité des images.

C'est un instrument à vent et à anche libre (comme l'accordéon ou la guimbarde). L'anche, une lamelle métallique, vibre sous l'action du souffle, aspiré ou soufflé. Issu d'instruments d' Extrême-Orient, il est inventé en Europe dans les années 1820, rapidement importé aux États-Unis par les immigrants. Peu onéreux et encombrant, il devient l'instrument du voyageur, celui que tout conquérant de l'Ouest pouvait mettre dans sa poche! C'est aussi, avec la guitare, l'instrument du blues.

Eddy Manson, l'interprète du film, était un virtuose de cet instrument!

L'orgue de manège (souvent appelé Limonaire, du nom d'un grand facteur d'orgue mécanique) est un instrument à vent. Nous connaissons la forme portative qui accompagne le chanteur des rues: l'orgue de Barbarie. L'orgue de manège, de grande taille, est fixe.

Comme l'orgue d'église, les sons sont produits par le passage de l'air, généré par un soufflet, dans des tuyaux correspondant chacun à une note. Dans le cas de l'orgue de foire (de même pour l'orgue de Barbarie), les trous du carton, perforé selon la mélodie souhaitée, laissent passer l'air entre le soufflet et les tuyaux. La manivelle du chanteur des rues est remplacée par une mécanique autrefois à vapeur, et aujourd'hui électrique. La carte à puce a succédé au carton plié.

1. <u>Bande annonce</u> d'époque (1953)	1'49
2. <u>Strauss: « le beau Danube bleu »</u> (extrait)
à l'05, on reconnaîtra le passage entendu dans la bande-annonce d'origine (cf N°1).	1'35
3. <u>Bande annonce</u> de l'édition 2009	1'12
4. <u>Strauss: « le beau Danube bleu »</u> (extrait)
3è mouvement de cette valse., où l'on reconnaîtra la bande-annonce de 2009.	
5. <u>Générique</u>	1'40
BO. Tout début du film où l'on voit Joey en train de dessiner à la craie sur le trottoir, un cow-boy sur son cheval. On y entend, à l'harmonica, la chanson préférée de Lennie: « Home on the range ». Puis le dialogue entre les 2 frères, et les 2 voix <i>off</i> de Joey et Lennie. S'attarder sur cet extrait.	
6. <u>« Home on the range »</u>	1'52
Chanson d'état du Texas, c'est aussi une chanson de cow-boy. <i>La fredonner, puis la retrouver dans l'extrait N°5</i> . On peut écouter une version et découvrir les paroles sur http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=1223&c=23	
7. <u>La mauvaise blague</u>	3'13
BO. L'harmonica est très sec, saccadé. On notera le ralenti puis la coupure quand Joey tire sur son frère.	
8. <u>Arrivée à la fête foraine</u>	4'00
BO. Bruits effrayants; valse (insouciance de Joey); à2'36, « Home on the range » (retour à la réalité); l'harmonica, très expressif, exprime les sentiments de Joey, sa solitude.	
9. <u>Joey dans la fête foraine</u>	3'44
BO. Passage vif, virtuose. C'est l'harmonica qui lie les différentes attractions (<i>essayer, à l'écoute,</i>	

de les identifier) de la fête foraine (retrouver, à l'oreille, quand Joey se trouve devant les miroirs déformants!). La musique s'arrête quand Joey arrive au poney-ride: on entend les pas des chevaux. Mais c'est rapidement la déception (comment est la musique? les notes d'harmonica sont plutôt descendantes).

10. Les bouteilles et les poneys 4'06
BO. Les 2 musiques alternent: l'une sautillante quand Joey récupère les bouteilles pour gagner quelques pièces (à l'arrière-plan, on entend la mer); l'autre joyeuse, ressemblant à une musique de cow-boy, quand il monte le poney. *La classe est divisée en 2 groupes, chacun signale son thème.*
11. « Il était une fois dans l'Ouest » 2'56
Musique du film de Sergio Leone, écrite par Ennio Morricone, datant de 1968. Célèbre thème à l'harmonica.
12. Sonny Boy Williamson: « Good morning, little schoolgirl » 3'01
blues.

GOSHU LE VIOLONCELLISTE (cycle 2)

Film d'animation de Isao Takahata d'après une nouvelle de Kenji Miyazawa. Il date de 1981. C'est l'histoire d'un apprenti musicien qui, grâce à des animaux, va apprendre la patience, la rigueur et le goût de communiquer.

C'est la 6e symphonie dite « Pastorale » de Beethoven qui a été choisie pour accompagner musicalement ce film. Et ce, pour deux raisons: d'abord, cette œuvre se prête tout à fait au caractère champêtre du film de Takahata, qui est aussi un mélomane. Ensuite, la Pastorale était particulièrement appréciée de l'auteur de l'histoire originale de Goshu, Miyazawa.

Cette symphonie ne se contente plus de décrire et de peindre la Nature, ainsi que le faisaient les compositeurs à l'époque, mais exprime les sensations personnelles de Beethoven au contact de la nature. Il présente son œuvre « plutôt expression de sentiment que peinture ».

Écrite en 1808, cette symphonie est en 5 mouvements qui portent chacun un titre évocateur:

Sensations douces en arrivant à la campagne

Scène au bord du ruisseau

Réunion joyeuse de paysans

Orage, éclairs

Actions de grâces des paysans après l'orage.

On pourra approfondir ses connaissances sur cette symphonie en visionnant le DVD : « La symphonie Pastorale » de Beethoven, analysée par Jean-François Zygel dans « Les Clefs de l'orchestre », (Philharmonique de Radio France sous la direction de Paul Mac Creesh), Editions Naïve.

Faire un parallèle avec le dessin animé de Walt Disney « Fantasia ». Vous pourrez écouter et visionner « L'orage » en allant sur:

http://www.dailymotion.com/video/xgufo4_fantasia-symphonie-n-6-pastorale-partie-2_music

13. Générique de début 1'06
Kenji Miyazawa: chant du tour des étoiles. BO. *Quels sont les éléments entendus?* (bruitages d'insectes, voix d'enfants chantées de plus en plus fort). On pourra essayer de chanter la mélodie sur lala. *Est-ce qu'on peut identifier la langue utilisée?*
14. Début du film: scène de l'orage 2'27
BO. *Repérer les bruitages qui se superposent à la musique; les nommer* (eau qui coule, pluie, orage, interventions du chef d'orchestre). On passe de la musique de fosse (qu'on entend) à la musique d'écran (on voit les musiciens jouer). *Comparer avec l'extrait suivant, original de Beethoven.*
15. Beethoven: « symphonie La Pastorale: 4e mouvement: orage, tempête » 3'58
A faire écouter avant d'aller au cinéma, sans faire le lien avec le film. *Quels sont les éléments*

qu'on peut repérer? (timbales, variations d'intensités, petite flûte piccolo, caractère inquiétant puis serein,...). *Montrer la partition du début de ce mouvement intitulé « orage, tempête »: quelles sont les nuances indiquées par le compositeur* (pianissimo écrit « pp », crescendo, piano). *Quels sont les instruments qui jouent dans ce passage?* (les violons, altos et violoncelles, puis les flûtes, hautbois et bassons). On peut voir un orchestre jouer cette œuvre sur:
<http://www.youtube.com/watch?v=Z3OVSkbvzT8>

16. Schumann: « rêverie » 2'31
 Pièce romantique pour piano. *Pourquoi le chat demande-t-il à écouter cette œuvre? Comparer avec l'extrait suivant (caractère, ressenti, instrument, époque,...).*
17. Michio Mamiya: la chasse au tigre en Inde 2'35
 BO. Avec le chat.
18. Michio Mamiya: la chasse au tigre en Inde 1'27
 BO. Le bis du concert triomphal. *Comparer les 2 interprétations (caractère, interventions parlées, techniques instrumentales utilisées,...).*
19. Offenbach: « La vie parisienne: French Cancan » 1'49
 Œuvre qui symbolise la légèreté, l'insouciance, Paris. *Repérer les voix, puis chanter le thème sur lala; inventer une chorégraphie.* On trouvera d'autres éléments dans le fichier « Cultivons notre oreille 2 », disponible auprès des CPEM.
20. Coucou 0'35
 Enregistrement d'un vrai coucou. *Reproduire avec la voix.*
21. Saint-Saëns: « Carnaval des animaux : le coucou au fond des bois » 2'08
Lever la main chaque fois qu'on entend le coucou, joué à la clarinette.
22. Rythme avec le blaireau 0'50
 BO. Le rythme n'étant pas régulier, il sera difficile de l'imiter. Par contre, on pourra *accompagner la mélodie en frappant la pulsation, le temps fort (un temps sur 2), ou un ostinato* (= rythme répété en continu, en accompagnement; cf: « Le boléro » de Ravel).
23. Guérison du souriceau 1'18
 BO. *Quel est le caractère de ce passage? Quels sont les sentiments exprimés? Comparer avec d'autres extraits du film.*
24. Beethoven: « symphonie Pastorale: 2è mvt: scène au bord du ruisseau » 1'33
Comparer avec l'extrait précédent. Ressent-on la même chose?
25. Bach: « suite en SOL: prélude » 2'51
 Œuvre majeure pour violoncelle seul; à écouter pour le plaisir.

LE CHEVAL VENU DE LA MER (cycle 3)

Un film irlandais de Mike Newell (Into the West, 1992, VF)

Le compositeur de la BO :

Patrick Doyle, né le 6 avril 1953 à Uddingston est un compositeur britannique qui a écrit de nombreuses partitions musicales pour la radio, la télévision, le théâtre et le cinéma. Ses dernières compositions au cinéma sont « Le Journal de Bridget Jones » (2001) et « Harry Potter et la coupe de feu » (2005). En 2012, il poursuit la collaboration avec Walt Disney avec la B.O. de « Rebelle » pour les studios Pixar.

La musique du film :

La musique irlandaise de Patrick Doyle accompagne avec mélancolie les scènes les plus émouvantes. La harpe est très présente dans la bande son. Quelques danses plus joyeuses et entraînantes rythment le film lors de moments plus joyeux.

26. Extrait de la bande originale, le générique du film : 4'00
 À écouter avant la projection en présentant aux élèves cette musique comme le début du film. (à présenter en parallèle de l'affiche) Cette chanson revient plusieurs fois, par bribes, tout au long du film. On l'entend de nouveau en entier sur le générique de fin.

Faire imaginer l'ambiance, les lieux (plage, mer, mouettes), les personnages (chevaux : galop, hennissements, carriole ; chiens)

Faire décrire tous les éléments musicaux entendus : voix de femme, chanson en anglais, instruments à cordes frottées (violons) et pincées (harpe)

Dans quel ordre apparaissent ces différents éléments ?

Faire des propositions sur le lieu où se déroule l'histoire à partir des éléments identifiés : l'Irlande.

Situer ce pays sur une carte.

27. Extrait de la BO, Danse irlandaise dans le camp de gitans 1'02

On voit nettement un bodhran (tambour irlandais qui se joue avec une baguette), un uilleann pipe (cornemuse irlandaise) et un accordéon chromatique.

Le public encourage les danseurs en frappant la pulsation dans leurs mains, les danseurs poussent de petits cris pour accompagner les musiciens.

A l'écoute, et après avoir vu le film, resituer la scène.

Faire une recherche sur internet pour retrouver les instruments de la musique irlandaise.

<http://www.terresceltes.net/Les-instruments-de-musique.html>

28. Extrait de la BO, La poursuite par la cavalerie 1'12

Distinguer la musique (cordes frottées) des autres éléments sonores (voix de enfants, chevaux, chiens, cornes)

Que ressent-on ? (peur) pourquoi ? (fuite, course). Comment le compositeur amplifie-t-il ces effets ? (rythme rapide, cordes dans l'aigu)

29. Extrait de la BO, Dans le cinéma 1'15

La musique joyeuse, mêlée du rire des enfants accentue le moment de bonheur des deux enfants, se régaland de pop corn dans le cinéma.

On entend un bourdon (note tenue) au uilleann pipe, un accordéon, un bodhran qui apparaît à 0'36, un fiddle (violon irlandais).

La musique irlandaise :

30. « Vincent Kilduff/Tatter Jeck Walsh » (traditionnel irlandais) 3'02

[Broken pledge/ Ethnic]

Uilleann-pipe, piano et accordéon.

Repérer le jeu du uilleann-pipe (cornemuse irlandaise très sophistiquée) au début (mélodie et bourdon)

Repérer l'entrée du piano (0'32), et de l'accordéon.(1'01)

31. « Blackberry blossom » 1'22

[CD compilation des JMF] fiddle (violon) et guitare.

Musique traditionnelle de danse irlandaise. Tempo rapide et forme très simple facilement identifiable AA'AA' BB'BB' AA'AA'BB'BB' conclusion =BB'

Marquer la pulsation, Inventer une danse en s'appuyant sur les phrases musicales.

L'HISTOIRE SANS FIN (cycles 2 et 3)

Les compositeurs de la BO:

Giovanni Giorgio Moroder né le 26 avril 1940 en Italie, est un compositeur, producteur de musique électro-synthétique et arrangeur italien. Il est surtout connu pour sa collaboration avec Donna Summer pendant la période du disco avec des titres comme « Love to love you baby » et « I feel love », la bande originale de « Midnight express » et peut être considéré comme le précurseur d'un nouveau genre musical, la transe.

Il a participé à la création du quatrième album de Daft Punk, « Random Access Memories » sorti en 2013. Sur la 3e piste nommée Giorgio by Moroder, il raconte sa vie et en particulier ses débuts et son goût de la musique mêlant l'héritage des années 50, 60 et 70 et « le son de l'avenir » (sound of the future) des

synthétiseurs.

Klaus Doldinger (né le 12 mai 1936 à Berlin) est un saxophoniste allemand. Il est surtout connu comme musicien de jazz et comme compositeur de musique de film. À partir de 1964, il compose pour l'industrie publicitaire, le théâtre et le cinéma. Il fait sa première bande son avec Negresco en 1968. Il obtient un succès mondial avec la musique du film « Le bateau » en 1981.

32. Extrait de la BO, Jeux d'écoute et de mémoire DVD de 10'39 à 12'08 1'28
Passer l'extrait aux enfants, leur faire identifier et raconter la scène.
Demander d'énoncer successivement tous les événements qui se produisent, grâce à l'écoute de la bande :
- 1) *Bastien voit des copains de classe en contrôle de maths*
 - 2) *Il fuit*
 - 3) *Il prend la clé et ouvre la porte du grenier de l'école*
 - 4) *Il s'installe et ouvre le livre (repérer la mélodie simple qui augmente le suspens et revient à différents moments du film)*
 - 5) *Bastien commence à lire*
 - 6) *On passe du monde réel au monde imaginaire*
33. Giorgio Moroder « La tour d'ivoire » 1'18
Après l'écoute de l'extrait, questionner les élèves sur leur ressenti, faire qualifier cette musique et demander à quel moment du film cela correspond (l'arrivée sur la tour d'ivoire à Fantasia, (DVD 19'06 à 20'25 , retour à la tour d'ivoire DVD 1 h15'46 à 1h 16' 51, fin du film de 1h24'47 à 1h26)
34. Klaus Doldinger « Bastian s' Happy flight » 3'16
C'est l'un des deux thèmes principaux du film qui correspond à différents moments, notamment lorsque Bastien vole sur le dos de Falkor pour rejoindre les limites de Fantasia.
35. Klaus Doldinger « Gmork » 1'37
Après l'écoute, demander aux élèves quel sentiment ils ressentent et à quel moment de l'histoire cela peut correspondre (il s'agit du moment où Atreyu se trouve face à Gmork dans les ruines du monde fantastique). Comment s'y prend le compositeur pour faire ressentir la peur, voire la frayeur ?
- 1) *On entend les cordes dans l'aigu au début, sur une note tenue, la tension monte lentement grâce à un crescendo également*
 - 2) *On n'entend plus que les cordes puis une rupture ; des percussions s'installent (contraste aigu/grave) ainsi qu'un ostinato aux cordes qui expriment une angoisse importante, la tension est à son comble.*
36. Klaus Doldinger « Fantasia » 0'51
C'est le deuxième thème récurrent du film qui apparaît à différents moments au premier ou au second plan sonore comme dans l'extrait.
On peut chanter cette mélodie ou essayer de la jouer sur un carillon ou un métallophone en cherchant les notes à l'oreille (si- sol-si-sol-fa dièse /ré /fa dièse /ré)

Pour écouter d'autres extraits de la bande sonore

<http://www.allobo.com/bo-l-histoire-sans-fin-1246.html>

A quoi ça sert un chef d'orchestre ?

On dit que le chef d'orchestre est à l'œuvre musicale ce que le metteur en scène est au théâtre : un intermédiaire, au service du compositeur. C'est un métier assez nouveau : les chefs d'orchestres ne sont apparus qu'au 19ème siècle. Le chef d'orchestre lit une partition d'orchestre qui regroupe les partitions de chacun des instruments ! La baguette aide parfois les chefs d'orchestre. Une baguette est toujours faite en bois blanc pour réfléchir la lumière.

Phase de préparation

Le chef d'orchestre travaille seul devant la partition et réfléchit à la manière d'être fidèle aux volontés du compositeur.

Lorin
Maazel

Phase de répétition

Il est l'organisateur de la répétition : *timing*, section de partition à travailler. Il doit obtenir le son voulu, l'interprétation exacte qu'il désirait atteindre. Cette phase, comme la phase suivante, requiert autant de qualités musicales que de qualités de communication avec les musiciens qui composent l'orchestre : communication gestuelle et diplomatie.

Phase de concert

Pendant le concert, le chef d'orchestre a plusieurs outils pour communiquer avec ses musiciens, le principal étant ses gestes. Ses bras indiquent principalement :

- le **tempo** principal et ses variations *H.Von Karavan*
- la **mesure**
- les **démarrages** de chacun des *solistes* et pupitres
- les **nuances** et tout autre facette de l'œuvre communicable

Jean-Claude Casadesus

d'une manière ou d'une autre par le geste. Le chef d'orchestre

Louis De funès

ne néglige pas pour autant son expression faciale, qui pourra indiquer des subtilités supplémentaires : **caractère** du mouvement, nuance ou ambiance générale de l'œuvre.

A la fin du concert, le chef d'orchestre sert la main du 1er violon ; c'est une manière de féliciter tout l'orchestre.

dans « La grande vadrouille »

Gewitter. Sturm.

Allegro. $\text{♩} = 80$.

Flauto piccolo.
Flauti.
Oboi.
Clarineti in B.
Fagotti.

Allegro. $\text{♩} = 80$.

Corni in F.
Trombe in Es.
Timpani in C. F.

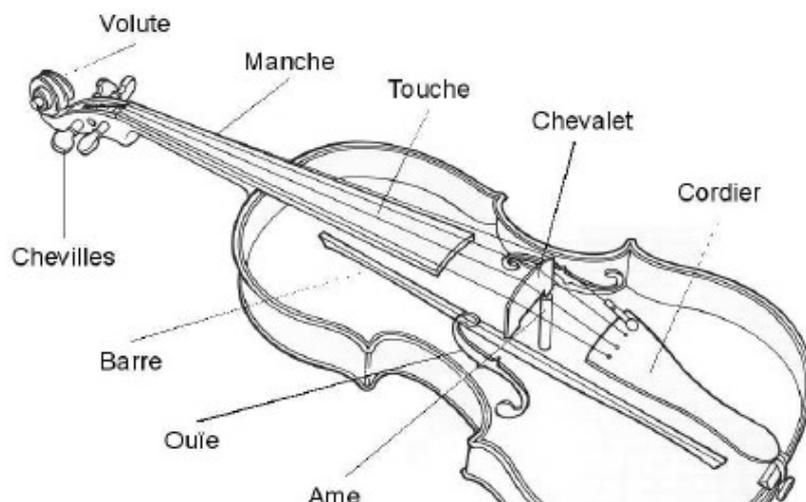
Tromboni Alto.
Tenore.

Allegro. $\text{♩} = 80$.

Violino I.
Violino II.
Viola.
Violoncello.
e Basso.

Fl.
Ob.
Fag.

FICHE LEXIQUE

Mstislav Rostropovitch au violoncelle.

http://www.dailymotion.com/video/x1tw31_rostropovitch-prelude-de-bach_music

Le violoncelle fait partie de la famille des cordes. Il possède 4 cordes que l'on frotte avec un archet. Mais on peut aussi les pincer avec les doigts: on dit alors qu'on joue en pizzicato. Dans la pièce « chasse au tigre en Inde », Goshu frappe aussi sur les cordes avec son archet.

D'autres mots à connaître pour bien comprendre le film:

Orchestre: c'est un ensemble de musiciens. Il y a plusieurs sortes d'orchestres: celui qui interprète la 6e symphonie de Beethoven est un orchestre symphonique. Il comprend le plus souvent entre 50 et 100 musiciens. Mais il y a aussi des orchestres d'harmonie (constitués que de vents et percussions), des orchestres de chambre (nombre de musiciens réduit),....

Compositeur: c'est celui qui écrit de la musique. Beethoven, Mozart sont des compositeurs.

Partition: page sur laquelle est écrite la musique (cf partition du début du 4e mvt de la Pastorale).

Concert: moment où une œuvre est interprétée en public. Si celui-ci l'a appréciée, il applaudit l'orchestre et peut même bisser pour faire rejouer un morceau; les auditeurs tapent alors dans leurs mains tous ensemble en même temps (cf la fin du film de Goshu).

Répétition: les musiciens se regroupent régulièrement pour apprendre à jouer ensemble une œuvre; cela peut nécessiter un travail de plusieurs mois.

Biographie de BEETHOVEN:

Ludwig Van Beethoven (1770-1827). Très précoce, il se rend à Vienne en 1787 où il rencontre Mozart. En 1792, de retour à Vienne, il poursuit ses études musicales, reçoit les conseils de Haydn et travaille la composition vocale avec Salieri. Il est apprécié comme pianiste et improvisateur. Malheureusement, très tôt, en 1796, il ressent les premières atteintes de la surdité.

Il sera le premier musicien à vivre de son art d'une manière totalement indépendante, car aimant la liberté par-dessus tout; il n'appartiendra jamais à aucune chapelle princière et refusera toute servitude.

A partir de 1815 les difficultés financières s'accumulent: son neveu Karl dont il s'occupe, ne lui occasionne que des soucis, et les pensions versées par ses protecteurs ne tombent plus régulièrement. Sa surdité croissante l'enferme dans un isolement moral. Il meurt épuisé et déprimé le 26 mars 1827.

Œuvres les plus connues: ses 9 symphonies et ses pièces pour piano.