

The Kid

Le compositeur : Charlie Chaplin

Film muet, noir et blanc, 1921 Genre : comédie dramatique USA, durée 50 min Réalisé par Charlie Chaplin
B.O du film complet sur <http://www.deezer.com/album/9908956>

La musique composée par Chaplin accompagne le film dans ses passages de la comédie au drame, soulignant et accentuant les émotions. C'est la musique qui donne l'ambiance des différents moments du film, dans un certain sens, elle parle et commente les actions.

La bande son : rien d'autre que la musique à l'exception du bruitage des cailloux lancés par John pour briser les vitres.

Pour faire prendre conscience de l'importance de la musique, de son rôle dans notre compréhension de l'histoire et de son incidence sur les émotions ressenties par le spectateur :

- Revoir des extraits sans le son ou accompagnés d'une autre musique. Vidéo du film complet sur http://www.dailymotion.com/video/x298lhz_the-kid-1921-hd-charlie-chaplin-classic-movie_shortfilms
- Créer des bruitages et des musiques pour sonoriser un extrait de film muet ou un court film réalisé par les élèves.

1. Générique : « A smile and perhaps a tear » 1'12

- Avant le visionnement : travailler sur le ressenti, écouter l'extrait et demander aux élèves d'imaginer une scène : sera-t-elle plutôt triste, gaie ? Que peut-il s'y passer ?
- Après le visionnement : réécouter l'extrait et identifier la scène (début du film, sortie de l'hôpital et abandon du bébé)

2. « Working the street » 2'41

- A l'écoute, repérer les bruitages (uniques du film), essayer d'en déduire ce qui se passe et raconter la scène (où ? qui ?, quoi ?)
- -Comment peut-on qualifier la musique ? (gaie, entraînant). Se déplacer sur la musique comme Charlot et John en respectant la pulsation.

3. « The fight » 2'48

Cet extrait correspond à la scène de bagarre entre les enfants puis les adultes.

Quels instruments donnent une intention dramatique ? (les cuivres)

Citer et regarder des images d'instruments de la famille des cuivres (trompette, cor, trombone, tuba)

Les repérer dans l'extrait (lever la main quand on les entend)

4. « The orphan asylum » 5'07

Cet extrait correspond au moment le plus tragique du film, où l'on vient chercher John pour le séparer de son père adoptif. Le decrescendo final correspond à la lecture du message retrouvé par la maman de John grâce au docteur.

Alternance de moments tragiques et tristes.

Comment la musique nous montre la tragédie qui se joue ? violence du moment, colère de Charlot : les cuivres et les percussions ; tristesse et peur de John : les cordes et le piano. Faire exprimer aux élèves les émotions ressenties et mettre des mots sur ces émotions.

Sur la séquence du film, passer une musique gaie et enjouée : l'émotion est-elle la même ?

5. « Dreamland »

3'00

Charlot s'endort (de 0 à 0'38), il rêve, son quartier se transforme.

Alternance de moments calmes et de moments plus enjoués. (On a envie de danser !)

- *Repérer dans l'extrait proposé ces différents moments et s'appuyer sur le caractère de la musique pour s'exprimer corporellement.*

Les aventures de Robin des Bois

- **La musique** : composée et dirigée par Erich Wolfgang Korngold (1897/1957), compositeur autrichien, naturalisé américain en 1943. Orchestre symphonique.
- **La Bande son** : il fait l'objet d'une grande attention de la part de Hal B. Wallis, producteur du film.

Ainsi pour obtenir un bruitage spectaculaire, la production enregistre le son des flèches de Howard Hill afin de les introduire sur la bande son du film. En effet Hill utilise un arc avec une énorme tension ainsi que des flèches au diamètre plus important que les habituelles et agrémentées de ce qui est appelé « plume d'indien », le tout donnant un sifflement particulier une fois en action.

6. « Générique »

1'27

Cuivres, percussions, cordes. Le début de l'extrait est assez énergique, puis la musique devient plus romantique (à 0'50) pour finir en apothéose avec les cuivres et les percussions.

Ecouter l'extrait avant d'avoir vu le film en laissant les élèves imaginer une scène, une histoire. Puis leur présenter l'affiche du film et réécouter l'extrait en même temps : raconter de nouveau une histoire qui sera influencée, cette fois, par l'image et les représentations collectives de Robin des bois.

7. Course poursuite »

1'46

Cet extrait correspond à la course poursuite, après la dispute du banquet, entre les gardes et Robin des Bois, à cheval.

Comment le compositeur fait-il pour faire ressentir cette course, le suspens qui en découle, la peur du spectateur ? Le tempo est rapide, les cordes font ressentir une certaine angoisse, en alternance avec les percussions qui montrent le caractère guerrier. A la fin de l'extrait, Robin des Bois est sauf et les gardes s'en vont, comment l'entend-on dans la musique ?

8. « La fête champêtre »

1'21

Repérer le thème en ternaire (valse) qui donne envie de tourner. S'exprimer corporellement sur la musique en respectant la structure de l'extrait.

9. « Le tournoi de tir à l'arc »

1'05

Après avoir vu le film, décrire la scène, les personnages, que se passe-t-il ?

Distinguer les bruitages de la musique : cris, flèches...

Ouverture sur d'autres musiques :

10. « Guillaume Tell ; Ouverture » Gioachino Rossini

3'15

Ouverture de l'opéra. Le rythme effréné semble mimer la cavalcade d'une troupe de chevaux lancés au galop.

Voir la vidéo sur <http://education.francetv.fr/matiere/musique/premiere/video/gioachino-rossini-l-ouverture-de-guillaume-tell>

A comparer avec la poursuite (piste 7)

S'exprimer sur cet extrait : quelles émotions cela procure-t-il ? Quelles images peut-on inventer ?

Le dirigeable volé

Film italo-tchèque de Karel ZEMAN, datant de 1967. La musique est écrite par Jan NOVÁK, compositeur tchèque de musique classique et de musiques de films. On trouve également sur la bande-son des emprunts à d'autres compositeurs du XIXe, époque à laquelle se situe l'action.

11. Le générique

1'33

On n'entend ce thème qu'à ce moment-là dans le film. L'orchestre symphonique interprète cette valse enjouée et insouciant. *Quel est le caractère de cette musique ? On pourra essayer de repérer le triangle en levant la main chaque fois qu'il apparaît (le triangle ajoute à la gaîté du morceau). Est-ce que ce générique nous donne des indications sur le film qui commence (contenu, genre, époque,...) ? A écouter AVANT d'aller au cinéma.*

Le leitmotiv

Il apparaît 8 fois dans le film (de 11'27 à 39'00), et représente le dirigeable. *Ecouter les différentes versions et essayer de définir de quel ordre sont les transformations (tempo, hauteur, caractère, instrumentation, rythme,...). Sans donner le titre, essayer de retrouver la scène du film.*

12. Version 1 : à 11'27 : le dirigeable s'envole avec les enfants.

1'03

13. Version 2 : à 25'10 : la police est aux trousses du dirigeable

1'00

14. Version 3 : à 36'34 : le dirigeable dans l'orage

2'14

On écouter la version 1 AVANT d'aller au cinéma.

Marche

On l'entend la première fois pour accompagner la marche des rats sur la corde du navire (à 60'55). Elle réapparaît ensuite quand les marins sont à l'écran. Elle représente les marins.

15. Marche des rats

0'26

A écouter AVANT d'aller au cinéma. Quel est le caractère de cette musique ? comment peut-on bouger en l'écoutant ?

16. Fuite des marins (à 67'57)

0'18

Comparer avec la version précédente : qu'est-ce qui a changé ?

Les emprunts aux compositeurs du XIXe

17. Air du toréador dans « Carmen » de Bizet. (1838-1875) « Du sang, de la passion ! »

0'58

acte 2 scène 13. Escamillo, le torero, et le chœur interprètent cet air très célèbre qu'on pourra fredonner.

18. Marche de Radetsky de J. Strauss père (1804-1849)

2'48

Cette célèbre marche militaire est particulièrement appréciée des Viennois ; elle est traditionnellement interprétée à la clôture du Concert du Nouvel An. *L'habitude veut que les auditeurs l'accompagnent de frappés de mains et de pieds !*

19. French cancan dans « Orphée aux enfers » d'Offenbach (1819-1880).

1'49

On voit les danseuses de French Cancan, mais c'est une autre musique qui les accompagne. *A fredonner !*

Musique de foire,

associée à la tricherie, aux trucages.

20. Le tour avec les jumeaux (à 6'38)

1'58

21. L'espion écoute le « secret » (à 31'55)

1'23

Retrouver les scènes, après avoir été au cinéma, grâce aux dialogues.