

AZUR ET ASMAR

Musique : Gabriel Yared, chansons interprétées par Souad Massi

La musique de ce film d'animation peut être découverte selon plusieurs axes:

- Les berceuses
- La musique occidentale
- La musique orientale
- Le métissage des deux cultures.

LES BERCEUSES

1 la chanson d'Azur et Asmar en arabe (extrait) 1'51

<http://www.deezer.com/fr/music/gabriel-yared-hiam-abbass/Azur-Et-Asmar-262417>

2 la chanson d'Azur et Asmar en français (extrait) 1'51

<http://www.deezer.com/fr/music/gabriel-yared-hiam-abbass/Azur-Et-Asmar-262417>

** Comparer les deux versions : différences / ressemblances : timbre des voix, sonorités des langues, écho, apparition des chœurs, instruments utilisés. nombre de chanteurs.*

** Donnez ses impressions sur chacune des versions.*

3 (BO du film) 0'58

Il s'agit d'une berceuse entendue plusieurs fois au cours du film : au tout début du film pendant le générique. On entend le thème interprété par une voix de femme au timbre un peu rauque, d'abord bouche ouverte puis fermée, sur un rythme peu stabilisé, dans un tempo plutôt lent. On entend à la fin les gazouillis d'un des bébés.

4 la berceuse 1'10

<http://www.deezer.com/fr/music/gabriel-yared-hiam-abbass/Azur-Et-Asmar-262417>

Forme de la berceuse

Phrase 1		Phrase 2		Phrase 3		Phrase 4		Phrase 5		Phrase 6
arabe	français	arabe	français	arabe	français	français	arabe	français	arabe	deux langues superposées
flûte	harpe	flûte	harpe	flûte	harpe	harpe	flûte	harpe	flûte	harpe et flûte superposées
<i>Sabi saghir</i>		<i>Yasir kabir</i>		<i>Yaqta oul</i>		Il sauvera la fée		Et tous les		seront heureux
Petit enfant		deviendra		<i>widyan fi niran</i>		des Djinns		deux seront		<i>fi hanan</i>
		grand		Il franchira les		<i>Wahouwa</i>		heureux		
				océans		<i>youkhalles</i>		<i>Ma an ya</i>		
						<i>houriyata ljan</i>		<i>ichan fi hanan</i>		

** Faire repérer toutes les alternances ; français / arabe (puis inversement), flûte / harpe*

** Avec 4 crayons de couleurs différentes, faire dessiner le musicogramme de la berceuse*

** Chanter la mélodie sur la la la, puis sur le texte en français et si possibilité en arabe.*

** Faire écouter la berceuse avant le visionnement, les élèves pourront ainsi la repérer tout au long du film où elle est reprise plusieurs fois dans différents arrangements.*

5 Chanson berbère 1'24

Comparer avec la berceuse (piste 4). Il s'agit bien d'une berceuse : tempo plutôt lent et mélodie répétitive. Le ney * joue la même mélodie que la chanteuse. Chanter la mélodie bouche fermée. Ecouter d'autres berceuses du monde afin de repérer les caractéristiques de ces berceuses.

●48 berceuses du monde :

<http://www.deezer.com/fr/search/48%20berceuses%20du%20monde>

●Ninna Nanna ca. 1500-2002 :

<http://www.deezer.com/fr/music/hesperion-xxi-montserrat-figueras/ninna-nanna-ca-1500-2002-134359>

LA MUSIQUE OCCIDENTALE ET LA MUSIQUE ARABE

La musique occidentale est fondée sur la **polyphonie** et l'harmonie.

La musique arabe est fondée sur la **monodie**: une seule mélodie à la fois. A l'écoute de la piste 6, on entend en effet les instruments jouer la même mélodie (**ney**, **oud** ou **kamân**).

Chaque ligne mélodique est très ornementée (variations, trilles ou glissando).

L'ensemble est accompagné d'un instrument à percussion: la **darbouka**

La musique dite arabe:

Musiques entendues dans le film : la berceuse de la nourrice, la chanson à l'arrivée en ville (voix et flûte), la musique pendant le premier repas (violon, flûte, oud, darbouka)

Les instruments de cette musique : ils portent des noms différents car ils ont beaucoup voyagé, parfois jusqu'en Amérique.

Instruments à cordes : luths orientaux (oud et saz), violon (joué verticalement posé sur un genou)

Instruments à vent : nay ou ney (flûte en roseau), zurna (proche du hautbois ou de la bombarde)

Percussions : darbouka, bendir, zarb (ou tombak), daf (tambourin), castagnettes qarqabou (en métal)

On peut aussi entendre la langue arabe et la musique dans le livre-CD « À l'ombre de l'olivier » édité par Didier Jeunesse (en prêt auprès des CPEM et dans de nombreuses bibliothèques).

Ney ou nay : instrument à vent de la famille des flûtes

Derbouka

Oud

Kamân

Les instruments de la musique du Maghreb :

<http://stephan.lucas.over-blog.com/article-30571430.html>

6 Le jardin de Jénane

3'14

<http://www.deezer.com/fr/music/gabriel-yared/Azur-Et-Asmar-520697>

*Repérer des instruments par modes de jeu (souffler, frotter, pincer, frapper).

*Présenter les noms et les images des instruments entendus. A quels instruments occidentaux peut-on les rapprocher (luth, violon)

*Marquer la pulsation jouée par la derbouka (à partir de de 0'34).

7 La grande pavane

2'58

<http://www.deezer.com/fr/music/gabriel-yared-hiam-abbass/Azur-Et-Asmar-262417>

Le métissage musical apparaît à la fin avec le métissage des couples de danseurs. (DVD 1h27)

La pavane dansée dans le rythme initial, c'est-à-dire lent, devient une danse rapide où se mêlent les percussions à la manière des mélodies arabes (d'ailleurs la chorégraphie change).

Ce métissage apparaît dans des œuvres de l'histoire de la musique:

- « Le bourgeois gentilhomme: la cérémonie turque » - Lully (Baroque) (Dis-moi dix œuvres 1 piste 4)

- « Les ruines d'Athènes » Marche turque Beethoven (Romantique) piste 7 du cd

Le trait commun de ces **turqueries** sont l'ajout de percussions à une mélodie occidentale. Gabriel Yared, le compositeur d'Azur et Asmar, utilise le même procédé sur la pavane de départ.

* Faire repérer le changement et les contrastes entre la pavane « classique » et la fin de l'extrait : modification du caractère du à l'ajout des percussions.

*Comparer avec l'extrait 8 : différences et ressemblances

*Inventer une chorégraphie en tenant compte des éléments identifiés.

8 Les ruines d'Athènes ; Marche turque L.V.Beethoven

1'35

<http://www.deezer.com/fr/music/orchestre-symphonique-de-boston-arthur-fiedler/Tresors-Classiques--Vol--1-504838>

* Marquer la pulsation

*Repérer la forme ABABA.....

*Comparer avec l'extrait 7 : différences et ressemblances

*Danser

LA MUSIQUE METISSEE

9 Mahdiyat; Berceuse H.De Courson

2'10

[Mozart l'égyptien / Virgin Classics]

<http://www.deezer.com/fr/music/orchestre-symphonique-de-bulgarie-milen-natchev-children-s-choir-of-radio-sofia/Mozart-L-egyptien-317814>

Voix a capella

*Comparer l'extrait avec la berceuse piste 4

*Comparer les deux voix (caractère, langue) et repérer la simultanéité ou la superposition des deux.

10 Symphonie égyptienne (extrait) H.De Courson

2'39

[Mozart l'égyptien / Virgin Classics]

<http://www.deezer.com/fr/music/orchestre-symphonique-de-bulgarie-milen-natchev-children-s-choir-of-radio-sofia/Mozart-L-egyptien-317814>

*Repérer les mélanges des deux styles musicaux et coder avec deux couleurs le déroulement du morceau (succession, superposition)

*Quels instruments appartiennent à quel style (cordes/percussions, vents)

Dossier réalisé avec l'aide du site remarquable des conseillers pédagogiques du Rhône, à consulter si vous souhaitez approfondir l'exploitation pédagogique et vos propres connaissances.

<http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/spip.php?article282>

LA RUEE VERS L' OR

Le film date de 1925, et a été sonorisé en 1942. Musique de Charlie Chaplin.

La bande-son est composée de la musique (orchestre symphonique) et de la voix du narrateur qui dit le texte des personnages et commente (cf le film Alice).

Seuls bruitages: fusil et pistolet.

- 11) **Générique de début** 1'03
- 12) **En route vers la fortune** 0'39
- 13) **RIMSKY- KORSAKOV (1844-1908): le vol du bourdon** 1'21
On retrouve ce thème à 2 reprises: dans la cabane, quand Black Larsen met le petit homme dehors; dans la cabane en équilibre dans le vide.
- 14) **Valse** 2'10
Quand le petit homme et Big Jim, affamés, mangent la chaussure. *Ecouter la musique seule sans donner d'indication; quelles images viennent à l'esprit, quel est le caractère de cette musique? Dans un 2e temps, si on peut, visionner ce passage, SANS mettre le son (à partir de 13 mn); quelle bande-son « entendez-vous? On pourra rechercher une musique qui convient; on pourra aussi sonoriser ce passage avec la voix, des objets sonores. Enfin, dans un 3e temps, visionner ce passage du film image ET son; quelles remarques peut-on faire?*
- 15) **Thème de Georgia** 1'17
On retrouve ce thème plus ou moins modifié, à chaque apparition de Georgia. C'est ce qu'on appelle un leitmotiv. Par exemple à 23mn51, à 37mn 43, ...
- 16) **TCHAIKOVSKY (1840-1893): Valse de la belle au bois dormant** 2'18
à 29mn38. La belle Georgia danse avec « la plus minable des épaves qui peuplaient le saloon ». *Comme dans l'extrait 4, on mettra en avant le décalage entre la musique, très romantique et légère, et l'image de ces personnages, avec en plus l'aspect comique de Charlot remontant son pantalon. Chanter le thème; lever la main chaque fois qu'on l'entend.*
- 17) **Leitmotiv** 0'39
A 35mn20, quand le « petit homme » rencontre l'ingénieur des mines Hank Curtis. On le retrouvera d'autres fois dans la suite du film (quand Charlot cherche du travail, quand Charlot et Big Jim arrivent dans la cabane, quand Charlot se fait prendre en photo sur le bateau).
- 18) **Ballet des petits pains** 0'46
A 46mn48. LA musique représentative de ce film!
- 19) **Auld Lang Syne** 0'50
« Ce n'est qu'un au revoir ». Les différences d'intensités correspondent soit à la cabane de Charlot, soit au saloon. *On pourra chanter le refrain de cette chanson:*
- Refrain**
*Ce n'est qu'un au-revoir, mes frères
Ce n'est qu'un au-revoir
Oui, nous nous reverrons, mes frères,
Ce n'est qu'un au-revoir*

ALICE

Film tchèque de Jan Svankmajer de 1988 d'après le livre de Lewis Carroll

La bande sonore est constituée de voix (la narratrice tient le rôle des différents personnages qu'elle annonce) et de bruitages; il y a de la musique uniquement dans les génériques de début et de fin. Les bruitages étant essentiels, il conviendra de travailler sur cet aspect de la sonorisation d'images (cf fiche jointe).

- Ecouter des extraits de cette bande-son constituée de sons et de bruits réalistes, mais pas réels, et essayer de les identifier.
- En prolongement, créer des histoires sonores et sonoriser des histoires.
- Créer un court moment musical produisant un sentiment d'inquiétude; l'enregistrer. On pourra avoir recours à la voix (transformée ou non), à des objets sonores (lesquels, utilisés de quelle manière).
- Enregistrer des sons (prêt de dictaphones pour travailler avec les élèves); expérimentations / modifications de ces sons.

- 20 Paysage sonore:** ruisseau, oiseaux et jets de cailloux 1'18
Scène avant le générique. *Essayer d'identifier la scène. Compter combien on entend de « plouf ».*
On retrouve ce paysage quand la poupée, qui allait se noyer, est projetée dans le jardin.
- 21 Paysage sonore:** réveil et jets de morceaux de sucre dans une tasse de thé 2'24
Comparer les atmosphères des extraits 1 et 2.
Noter: le bruit du réveil est permanent tout au long du film.
- 22 Paysage sonore** [Musique au quotidien au cycle 2] 1'51
Identifier la scène, repérer la succession des actions, les noter dans l'ordre chronologique.
- 23 La montre du lapin** (« I should be late ») 0'13
Comparer réveil (n° 2) et montre.
- 24 J.HAYDN (1732-1809): Symphonie L'horloge** 3'10
Extrait du second mouvement. *Percevoir la régularité de la pulsation.*
- 25 L. ANDERSON (1908-1975): The syncopated clock** 2'34
[Frederick Fennell conducts the music of Leroy Anderson; Mercury]
Ecouter en parallèle l' extrait 5 : quels sont les points communs et les différences ?
- 26 Dans le tiroir** 0'43
Alice se glisse dans le tiroir (grincements), arrive dans le tunnel (réverbération), puis dans une grotte (son plus mat). *Faire repérer ces différences acoustiques. Modifier un son, lui apporter de la réverbération, grâce au logiciel Audacity.*
- 27 P.HENRY (1927-): Bâillement** 1'24
[Variations pour une porte et un soupir / Philips]. Variations pour une porte et un soupir est une pièce de musique concrète écrite, créée le 27 juin 1963. Dans l'extrait proposé, on entend uniquement des grincements de portes qui ont été enregistrés puis retravaillés et organisés dans leur déroulement par le compositeur.
Faire une collection de grincements ou de bruits de portes.
Choisir un autre objet incongru pour composer une pièce musicale à partir des sons récoltés
- 28 Descente d'Alice dans le tunnel** 2'40
Scène à 13mn.
- 29 B.FORT (1954-): La chute d'Alice** 2'19
[Le conte musical : de la composition à la représentation ; Fuzeau.]
Ce compositeur a également été inspiré par le conte de Lewis Carroll, mais l'a traité musicalement de façon différente. Il est donc intéressant de comparer les 3 approches. Ici le synthétiseur, en tant qu'instrument créateur de sons inouïs, nous fait entendre une descente sans fin...
- 30 N.BACRI (1961-): Dans le terrier du lapin** 4'42
[Alice au pays des merveilles pour Trio : clarinette, violon, violoncelle ; Frémeaux associés.]
A comparer avec les extraits 9 et 10.

Comment la musique représente les situations, les personnages et leurs émotions ? Quels sont les modes de jeu des instruments à cordes ? Comment se situe la musique par rapport au texte ? Qui sont les personnages qui parlent ?

31 Les chevaux-poules 0'22

Scène à 38mn. Succession coup de sifflet – porte – chariot tiré par 2 poules qui hennissent!

32 Les poules 0'29

Scène à 1h18mn. Vrais cris de poules. Au cas où...

33 « Dialogue » entre les animaux-squelettes et Alice 0'42

Repérer les 3 voix (animaux, Alice, et la voix-bouche). Ecrire la succession.

Dire un court dialogue de cette manière (registre monocorde et plutôt grave de la voix-bouche).

34 Pleurs du cochon-bébé 1'01

Scène à partir de 57 mn jusqu'à 1h02. Enchaînement pleurs de bébé – vaisselle cassée (jetée par le lapin) – cris du cochon.

Ecoute de paysages sonores:

campagne, bord de rivière ou d'étang, forêt, village...

Identification des sons, bien sûr, mais plus musicalement:

Classement des sons : d'origine humaine

d'origine animale

d'origine végétale (branches, herbe,...)

d'origine mécanique (véhicules, machines,...)

éléments naturels (vent, eau,...)

Caractérisation des sons : timbre, intensité, hauteur, durée, provenance et direction, grain, densité,...

Imitation / reproduction des sons immédiate, vocale; éventuellement à l'aide d'objets sonores.

Enregistrement du phénomène sonore (nécessite du très bon matériel tel que minidisc ou dictaphone).

Au retour en classe, reprise des imitations vocales ou instrumentales mémorisées et affinement; comparaison avec les enregistrements réalisés ou professionnels. Codage éventuel. L'objectif est d'arriver à une imitation la plus précise possible.

En parallèle, auditions d'œuvres musicales (thème de la nature); apprentissage de chants dans lesquels pourront être insérés des paysages sonores; ce peut être le point de départ à l'écriture d'un conte musical !

ACTIVITES MUSICALES ET IMAGES ANIMEES

Une bande-son est constituée de :

Bruitages, décor sonore

Voix

Musique

Chacun de ces sons est relié à l'image ; ils n'ont aucun rapport entre eux.

Ces éléments sonores peuvent intervenir :

In ^ « on voit ET on entend »

Off ^ musique d'accompagnement ; voix d'un narrateur

Hors-champ ^ « on entend mais on ne voit plus ou pas encore »

Le SON crée le SENS : il est plus révélateur, pour prendre la mesure du rôle du son, de couper le son ; l'absence de son fait alors ressortir ce qu'il apportait sans qu'on s'en soit aperçu.

Deux techniques de composition musicale sont particulièrement utilisées au cinéma :

Le leitmotiv = thème qui revient tout au long du film

Underscoring = accompagnement-ponctuation musicale des actions et des mouvements dans les images. C'est une sorte de bruitage stylisé et transposé en notes musicales.

La musique de film est spécifiquement discontinue et morcelée.

EN CLASSE, vous pourrez :

- Regarder un extrait de film, sans le son. En chercher le sens.
Puis ajouter la musique sur les mêmes images. Le sens est-il identique ?
- Analyser une bande-son d'un film. De quoi est-elle constituée ? (bruitages, voix, musique) Comment la musique est-elle structurée ? Caractériser les voix, le décor sonore.
En regardant les images, à quel moment intervient la musique ? à quel moment s'arrête-t-elle ?
N.B. : pour cette activité, ne pas utiliser la Bande Originale du film (il n'y a que la musique).
- Bruiter (avec objets sonores, voix instruments), commenter, mettre une musique sur les mêmes images. Comparer.
- Identifier les moyens musicaux pour exprimer la peur, la joie, la course, la tristesse...
- A partir de la Bande Originale seule du film, retrouver des images, une histoire, des émotions...
- A partir des mêmes images de film, changer de musiques. Le sens est-il modifié ?
- Analyser un court extrait de film : comment image et musique s'harmonisent-elles ? Y a-t-il redondance, opposition, complémentarité ?
- Présenter 3 bandes-son différentes sur les mêmes images. Retrouver la bande-son originale du film.

Education musicale:

Démarche de construction d'une pièce sonore
pour illustrer un texte, des images animées, un tableau, une chanson
avec des objets, voix, percussions corporelles, petites percussions.

Explorer des matériaux sonores (objets) : chercher puis choisir. (attention: ça fait du "bruit!")

Expérimenter toutes les sonorités possibles avec les matériaux choisis:
chercher tous les **gestes** possibles : frapper, gratter, souffler, frotter, froisser, secouer, presser,
déchirer, casser, entrechoquer, pincer, faire tourner, chiffonner, tapoter, caresser,...

Expérimenter **divers percuteurs** (mailloches, baguettes de matières différentes, doigts,...).

Expérimenter des variations en fonction des **paramètres du son** : timbre (couleur du son), intensité
(forte, piano, crescendo), hauteur (aigu, grave, « fusée »), durée (long, bref), tempo vite, lent,
accélération), densité (peu, beaucoup, de plus en plus).

Organiser: sélectionner les sons retenus

penser à une **forme** (=organisation dans le temps): début / déroulement / fin
(couplets/refrain, forme ABA, ...)

à une intention

à des jeux sur les paramètres du son (variations d'intensités, de tempo,...)

à des oppositions tutti / soliste; trame / sons ponctuels; dense / rare;...

à des règles de jeu : succession, alternance soliste/groupe, répétition,
accumulation

organiser dans l'espace (éloignement par rapport au micro pour l'enregistrement)

Ne pas oublier la polyphonie!

Contraintes possibles: 1 seul type de son (vocal, boîtes, gratter,...)

polyphonie obligatoire (*rappel*: superposition # succession)

utiliser un contraste (timbre, intensité, durée, hauteur, densité,...)

...

Présentation / Enregistrement / Ecoute critique (par rapport à la consigne de départ).

Nouvelle recherche / enregistrement (obligatoirement, en classe).

Eventuellement codage pour fixer la mémoire.

Des bruitages comme au cinéma

Quelques idées pour faire des bruitages comme au cinéma

- Frotter entre ses mains la bande d'une vieille cassette. On obtient **le bruit du feu dans la cheminée**.
- Recouvrir un pot en verre de film plastique. Transpercer ce film avec une clé et la laisser tomber dans le pot. **On croirait qu'on a cassé un verre**.
- Frapper des coquilles de noix de coco l'une contre l'autre. On obtient **le bruit d'un cheval au galop**.
- Agiter une bouteille plastique remplie avec un peu d'eau. On obtient **le bruit d'un animal qui se déplace sur les feuilles**.
- Remplir un gant de toilette avec de la farine. Pétrir dans les mains. On obtient **le bruit de quelqu'un qui marche dans la neige**.
- Secouer très fort une vieille radiographie. On obtient **le bruit du vent et de l'orage**.
- Frotter un bouchon de liège sur une bouteille en verre. On obtient **le bruit d'une souris ou d'un oiseau**.
- Verser le contenu d'un arrosoir dans de l'eau. On obtient le **bruit de la pluie**.