

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
CONCERT'OONS
DESSINS ANIMÉS MUSICAUX
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE
www.facebook.com/hemumusiqueentreleslignes
WWW.HEMU.CH

Table des matières

AVANT-PROPOS	3
LA MUSIQUE ET LE 7 ^E ART	4
LE RÔLE DE LA MUSIQUE	4
LA MUSIQUE CLASSIQUE DANS LES DESSINS ANIMÉS	4
LE BRUITAGE D'UN FILM	6
CE QUE VOUS ALLEZ VOIR ET ENTENDRE	8
LE PROJET	8
LES ARTISTES.....	9
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES	10
ACTIVITÉ 1 : SENSIBILISATION À L'UNIVERS DU BRUITAGE.....	10
ACTIVITÉ 2 : CONCERT PARTICIPATIF AVEC CRÉATION D'UNE BANDE SONORE.....	10

AVANT-PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignants comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : alice.fidon@hemu-cl.ch

Une création collective à préparer en classe

Le spectacle *Concert'oons* sera l'occasion de sonoriser en direct, en collaboration avec les musiciens, l'un des films diffusés sur grand écran. La création d'une bande sonore est un formidable moteur d'intégration et de coopération. Nul besoin d'être musicien pour cela, car chacun est libre d'exprimer sa sensibilité et de chercher la manière d'accompagner l'image par les bruitages qu'il souhaite. De plus, « l'orchestre » de classe permet à chacun de se concentrer et de prendre sa part de responsabilité.

Pour préparer cette activité : rendez-vous en pages 10 et 11.

Un dossier interactif

Pour vous donner la possibilité de vous immerger un peu plus dans la musique et d'aller plus loin dans vos découvertes, nous vous proposons quelques pistes sonores et visuelles pour vous préparer au concert ou pour prolonger l'expérience à la sortie de celui-ci.

Vous pourrez les repérer à leur couleur bleue et aux symboles 🎵 et 👁 qui les accompagnent.

LA MUSIQUE ET LE 7e ART

LE RÔLE DE LA MUSIQUE

Associée au cinéma depuis ses débuts, la musique était à l'origine ajoutée pour couvrir le bruit du projecteur durant les films muets. Ce rôle fonctionnel a évolué et la musique entretient aujourd'hui un lien très étroit avec la mise en scène visuelle. Elle est un ingrédient très important dans la narration, permettant parfois de construire rythmiquement et émotionnellement toute une séquence, ou soulignant l'état psychologique d'un personnage.

Trouver la bonne musique d'un film est un processus souvent mystérieux : il faut décoder bon nombre de facteurs et bien comprendre dans quelle direction elle doit aller afin de coller parfaitement à l'action. C'est pourquoi le tandem entre réalisateur et compositeur est primordial, la musique étant en quelque sorte la traduction de ce que souhaite dire le cinéaste en plus de ce qui est inscrit à l'image.

Georges Lucas et John Williams

Les principales fonctions de la musique de film :

Marquer le mouvement : Accompagner musicalement un acte visible ou audible qui n'est pas naturellement en rapport avec de la musique comme : courir, galoper, agiter, balancer, voler, planer, caresser, frapper, etc...

Représenter le lieu d'action: Utiliser la musique afin de plonger l'auditoire dans un environnement culturel, physique, social ou historique particulier (le Japon, les Amérindiens, la campagne, l'espace, sous l'eau, dans des temps anciens, médiévaux, futur, etc...

Exprimer les émotions des acteurs : Utiliser la musique afin de communiquer les émotions ressenties par le personnage tenant le rôle à l'écran, par exemple en faisant un gros plan sur le héros lisant une lettre avec un air impassible, alors qu'une musique effrayante indique au spectateur que celui-ci est foudroyé par une terrible nouvelle.

LA MUSIQUE CLASSIQUE DANS LES DESSINS ANIMÉS

Dans les années 1920, c'est Walt Disney qui définit les contours de l'esthétique du film d'animation. Il comprend alors très rapidement l'importance de la musique, pour accentuer et rythmer les images. La musique était jusque-là uniquement illustrative et la plupart des effets visuels étaient soulignés par les instruments de l'orchestre. Avec l'évolution et l'arrivée du numérique, les compositeurs ont introduit ce qu'on appelle aujourd'hui, le « sound design » (conception sonore), qui apporte relief et dynamisme aux images.

Cependant, des années 1930 aux années 1950, puis de manière décroissante, la musique classique a très souvent été un sujet de prédilection pour les auteurs de dessins animés. Saviez-vous que de nombreux cartoons rendent hommage à la musique savante européenne en la mettant au centre de l'action, vous faisant ainsi découvrir une part du répertoire de la musique classique sans même que vous vous en rendiez compte ?

On peut ainsi voir les péripéties d'Elmer Fudd et Bugs Bunny sur fond du *Barbier de Séville* de Rossini, dans [Rabbit of Seville](#) 🎵; ou encore un concerto donné par Tom très vite malmené par Jerry, avec pour toile de fond sonore la *2e Rhapsodie hongroise* de Liszt dans [Cat concerto](#) 🎵. L'histoire des *Tois petits cochons* est, quant à elle, revisitée avec les *Danses hongroises* de Johannes Brahms en musique d'accompagnement dans [Pigs in a polka](#) 🎵 et, plus récemment, l'ouverture de *Also sprach Zarathustra* de Richard Strauss est utilisée dans la bande-annonce du film d'animation [Wall-E](#) 🎵 des studios Pixar.

Et le Jazz ? Le jazz dans les cartoons accompagne le plus souvent de ses rythmes endiablés les scènes d'action, les génériques – on pense bien sûr à la [Panthère rose](#) 🎵 – ou termine en apothéose les histoires dans un « happy-end » en fanfare. Mais le jazz, c'est aussi la musique des marlous, des quartiers malfamés, contrairement à la musique classique, comme le montrent si bien les [Aristochats](#) 🎵 ou le [Livre de la Jungle](#) 🎵! Le jazz pour le côté noir, la musique classique pour le côté blanc, symbole d'une classe raffinée et éduquée. C'est pourquoi aujourd'hui dans les films, jazz et polar sont si intimement liés.

LE BRUITAGE D'UN FILM

Quand vous entendez le crissement de la neige lorsqu'un homme gravit une colline, seriez-vous surpris d'apprendre que ce bruit est simplement produit par un sac en cuir rempli de farine de maïs que l'on frotte ? Quant au rugissement du lion, il est produit par un coup d'accélérateur...

De nombreux bruitages utilisés dans les films viennent de sources insolites et sont ajoutés une fois le film terminé. En général, tout l'environnement sonore du film (musique et bruitages) est ajouté en studio pour obtenir une qualité optimale

Le bruiteur est la personne chargée de créer ou recréer ces bruits. Son travail s'effectue en général après le montage de l'image, dans des auditoriums spécialisés et équipés de différents sols, pour recréer les bruits de pas sur toutes les surfaces possibles, ou d'autres accessoires. Les bruiteurs recréent des sons concrets ou en inventent (pour des monstres imaginaires par exemple), à partir d'objets hétéroclites qu'ils possèdent et accumulent, ainsi qu'avec leur corps. Ainsi, le galop d'un cheval est illustré avec des noix de coco, le battement d'un cœur naît d'un t-shirt que l'on tend d'un geste vif, le vol des oiseaux à l'aide d'une simple paire de gants.

Les meilleurs bruitages sont indétectables. Ils mettent en valeur chaque scène et influencent le spectateur sur sa perception d'un espace, d'un choc ou de l'action qui va suivre.

C'est Jack Foley qui, vers 1930, invente la plupart des bruits cinématographiques, encore utilisés aujourd'hui par ceux que l'on appelle maintenant les *Foley's artist*.

Des bibliothèques de bruits

En musique, on parle parfois de « classiques » qui sont entrés dans les annales et que chacun a pu entendre un jour ou l'autre à la radio, dans une publicité ou un film.

Dans le domaine du bruitage et des ambiances sonores, c'est un peu la même chose et certains sons apparaissent dans de nombreuses productions, comme [le cri de Wilhelm](#) 🎵 ou la retransmission d'une radio de [voiture de police](#) 🎵.

CE QUE VOUS ALLEZ VOIR ET ENTENDRE

LE PROJET

Pour ce concert-médiation, « Musique entre les lignes » s'associe aux étudiants du module « Technique et pratique de composition de musique - cinéma » proposé par l'HEMU. Depuis la rentrée académique, ces étudiants ont découvert l'historique et les différentes esthétiques de musiques de films. Ils ont ainsi pu se familiariser avec les multiples éléments de la composition et les codes sonores du 7e art. A leur tour, ils ont créé leur propre version musicale des films *Swing of change* et *Le tuyau de rêves*.

- [Line Rider](#) 🎵 👁 sur un extrait du Casse-Noisette de Tchaïkovski. A l'origine, il s'agit d'un jeu qui consiste à dessiner une ou plusieurs lignes dans la zone de jeu pour ensuite y faire glisser un personnage sur une luge. Certains dessinateurs se sont inspirés de musiques classiques et de leurs différents impacts pour imaginer leur parcours.
- [Swing of change](#) 🎵 👁 Un barbier grincheux tente de jouer une marche militaire avec la trompette qu'il a empruntée à un musicien de rue, mais la trompette ne l'entend pas de cette manière...
- [Le tuyau des rêves](#) 🎵 👁 Des boules projetées de tuyaux donnent progressivement vie à une mélodie.
- [Escargot qui roule n'amasse pas mousse](#) 🎵 👁 – Episode tiré de Minuscule.

La bande son de cette vidéo sera préparée en classe par les enfants grâce à l'ACTIVITÉ 2 de ce dossier pédagogique.

Julien Painot, compositeur de musique de film

Pianiste et compositeur genevois, Julien rencontre la musique à neuf ans. Après avoir étudié la composition et le piano à la Haute Ecole de Musique de Genève, il s'envole à vingt-trois ans pour les Etats-Unis. Une fois diplômé du *Berklee College of Music* de Boston (2003), il part faire ses armes en tant que compositeur dans le milieu du cinéma à Hollywood. Pendant ces années hollywoodiennes, il signe et enregistre au piano la bande originale de nombreux projets dans des styles divers, jazz, rock et classique. Il participe également aux enregistrements de musiques de film dans les studios de la 20th Century Fox.

De retour en Suisse, Julien décide de poursuivre son étude du piano et obtient un Master d'Interprétation (2010) à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Actuellement, il intervient à l'HEMU dans la discipline Musique de film et médias.

LES ARTISTES

Les musiciens de la Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

Engagés dans des conditions professionnelles, les musiciens qui participent à ces concerts sont étudiants à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Ainsi, « Musique entre les lignes » permet l'éveil des futurs professionnels aux enjeux pédagogiques de demain, tout en leur donnant de réelles opportunités de pratiques.

Thierry Weber, médiateur et chef d'orchestre

Thierry Weber est professeur au sein de la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Chef d'orchestre de formation, il découvre et se passionne rapidement pour le monde lyrique, avant d'enchaîner les directions d'orchestres et les productions diverses.

En parallèle à son activité artistique, le désir de transmettre et d'enseigner la musique demeure une puissante motivation. Ainsi, son ouverture au monde de l'autre l'entraîne progressivement vers une approche personnelle de la musique, notamment dans un désir de partage et de sensibilisation artistique pour tous.

Pédagogue hors pair, il s'inspire de ses rencontres et collaborations, qui lui permettent avec simplicité et talent d'aller au contact de tous ces gens qui pensent que la musique classique n'est pas faite pour eux !

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

ACTIVITÉ 1 : SENSIBILISATION À L'UNIVERS DU BRUITAGE

Le but de cette activité est de porter l'attention des enfants sur leur environnement sonore et celui d'un film.

Déroulé de l'activité

- À l'aide de cette [sonothèque](#) 🎵, faire deviner aux enfants les sons que vous aurez choisis au préalable.
- Puis, demander aux enfants de relever par écrit tous les bruits qu'ils entendent autour d'eux pendant 10 secondes : par exemple, les voitures qui passent dans la rue, la pluie, le vent, bien évidemment les chuchotements des camarades de classe, la respiration des voisins, la toux, les éternuements, les élèves dans la cour,...etc.
- Pour finir, visionner l'une ou l'autre de ces vidéos YouTube [1](#) 🎵👁️ et [2](#) 🎵👁️, extraites du film *Mon Oncle* de Jacques Tati dans lequel le son participe au comique de la scène.

Quels sont les sons entendus ? Sont-ils répétés ? Semblent-ils réels ? Pourrait-on en ajouter ?

Si vous n'avez pas de connexion internet en classe, les sons sont téléchargeables et libres de droit.

ACTIVITÉ 2 : CONCERT PARTICIPATIF AVEC CRÉATION D'UNE BANDE SONORE

Lors de venue, vous aurez la chance de devenir acteur du spectacle en recréant en direct la bande sonore d'un des films.

Pour vous préparer, vous pouvez d'abord identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression. Explorez ensemble les sons qu'il est possible de produire uniquement avec la voix et le corps : onomatopées réelles ou inventées, body percussion... Les possibilités vocales sont immenses pour reproduire les sons ou en créer de nouveaux ! Puis, imaginez ses utilisations musicales.

Déroulé de l'activité

- Visionner le film [Escargot qui roule n'amasse pas mousse](#) 🎵👁️, tiré des Minuscules une première fois (**sans faire entendre la bande-son aux élèves, car cela pourrait brider leur créativité**) et récolter les commentaires « à chaud ». Séance de vocabulaire sur les émotions, les différents tableaux, les personnages, les thématiques, les récurrences, les moments clés...
- Montrer le film une seconde fois.

- (Optionnel) Repasser le film en ne bruitant qu'une sorte d'action (**voir tableau suivant**) et en restant silencieux sur le reste.

Bruitage de l'action		Arrière-plan sonore	
Groupe 1 11 interventions 	Les yeux Le son peut accompagner leurs mouvements de haut en bas, gauche-droite et l'effet étourdi provoqué par la chute.	Groupe 6 	Le jour Deux ambiances apparaissent, celle de la journée et celle du petit matin, quand tout est encore paisible.
Groupe 2 13 interventions 	Les chocs L'impact du ballon contre le bois, la chute du toboggan et les rebonds que font les personnages après leur chute.		
Groupe 3 12 interventions 	Les déplacements Les personnages se déplacent de façon régulière sur différentes matières. Ils rentrent et sortent de leur coquille.	Groupe 7 	La nuit Redécouvrez l'ambiance de nos nuits d'été. A effectuer ponctuellement et de façon discrète lorsque se déroule l'action
Groupe 4 8 interventions 	Les vols planés qu'entament nos personnages à la fin de leur chute.		

Ex : ne bruite que le mouvement des yeux.

- Constituer des groupes. Chaque groupe va travailler sur une partie du film et trouver des sons qui collent à un personnage, une action, un mouvement, ou une ambiance... (**voir tableau suivant**)

Les sons peuvent être produits avec la voix ou des objets simples du quotidien (papier, body percussion...etc. qui pourront être emmenés au spectacle) Laissez libre cours à votre imagination !

- Harmoniser le travail mené dans les différents groupes d'enfants, faire écouter le travail de chaque groupe au reste du groupe, commenter les choix, argumenter, verbaliser sa musique, affiner son geste... et apprendre à respecter les choix des autres.
- Bruiter en même temps que le film défile pour s'entraîner.

 niveau de difficulté défini à titre indicatif par le besoin de concentration et la précision de l'intervention

 Enregistrer sa création pour pouvoir l'écouter avec du recul. Donner une représentation de son travail pendant la fête de l'école.

Dossier réalisé en février 2019 par Alice Fidon et Elsa Fontannaz

Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 01