

Musique

Concert pédagogique

mardi 11 octobre 2016

14h30-15h30

Salle Équilibre – Fribourg

« Musiques de films »

Organisation : **Société des Concerts de Fribourg**
et interprétation par **l'Orchestre des Pays de Savoie**,
Dir. Nicolas Chalvin

prix d'entrée par élève : 6.-frs

Dossier pédagogique destiné aux élèves du cycle 3.

Résumé

Les élèves vont assister à un concert interprété par un orchestre et découvrir des œuvres qui ont été composées à différentes époques et qui ont un trait commun : faire partie de la bande sonore d'un ou de plusieurs films.

L'initiation à cet univers puise dans les expériences pédagogiques menées par l'Orchestre des Pays de Savoie. Les moments proposés sont destinés à impliquer les élèves et à les amener à s'ouvrir à l'expérience d'une écoute active d'une musique de film, sans présence de l'image. Ils permettent également de découvrir l'utilisation d'instruments particuliers contribuant à créer l'atmosphère d'un film. Le chef d'orchestre, Nicolas Chalvin commentera en direct et animera des échanges avec le public.

La thématique des musiques de films est traitée de manière pluridisciplinaire en tissant des liens avec les langues, l'histoire, la géographie, les arts visuels, ...

Contacts

Société des Concerts de Fribourg

[T : 026 466 8231 info@concertsfribourg.ch]

Orchestre des Pays de Savoie

[Thomas SYLVAND, responsable de production, T : +33 479 33 84 79(LD),
Production_ac@orchestrepayssavoie.com]

Dossier réalisé en mai 2016 par Barbara Senn Danecka

2. Table des matières

1. Page de couverture	p. 1
2. Table des matières	p. 2
3. Présentation de l'opérateur culturel et du projet	p. 3-4
3.1 Programme musical	p. 5
4. Liens au PER et objectifs d'apprentissages	p. 6
5. Propositions d'activités et documents à l'intention des élèves	p. 7-9
6. Documents complémentaires	p. 10-12

3. Présentation de l'opérateur culturel et du projet

Présentation de la Société des Concerts de Fribourg:

Active depuis plus qu'un siècle à Fribourg, la Société des Concerts, grâce à une passion commune de tous les membres du comité, organise à Equilibre ou à l'Aula de l'Université des concerts symphoniques et de musique de chambre présentés par des orchestres professionnels et des solistes de renommée mondiale.

Nos activités sont plus connues sous appellation « concerts à l'abonnement ». Pour découvrir nos artistes invités, nos programmes actuels et anciens, visitez notre site www.concertsfribourg.ch.

Pour connaître toute l'histoire de la Société et son rôle dans le développement culturel en ville de Fribourg, le cahier n°180 de *Pro Fribourg* consacré au 100e anniversaire de la Société des Concerts est à consulter. Ce cahier peut être obtenu sur demande auprès de la Société.

Présentation de l'Orchestre des Pays de Savoie

Depuis sa fondation en 1984, l'Orchestre des Pays de Savoie a pour vocation de se produire, non pas dans un lieu de concert unique, mais sur l'ensemble des scènes de la région Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que dans les salles de concert les plus prestigieuses. De Boège à l'Auditorium de Lyon, de Lanslebourg à la Salle Gaveau à Paris, de la Grange au Lac à Évian au Victoria Hall de Genève ou encore la salle Tchaïkovski à Moscou, ce sont ainsi des milliers d'auditeurs qui vibrent au rythme de la musique classique lors de plus de 80 concerts chaque année.

Sa disponibilité, son rayonnement et son engagement artistique font également de l'Orchestre des Pays de Savoie l'invité privilégié de nombreux festivals d'été, tels le Festival Berlioz à la Côte-Saint-André, les Rencontres Musicales d'Évian, les Arts Jaillissants à Montsapey, les estivales du Château de Clermont.

Sous l'impulsion de Nicolas Chalvin depuis 2009, l'orchestre aborde un répertoire varié, de Bach aux créations les plus contemporaines. Il joue avec la complicité de solistes et chanteurs internationaux (François-Frédéric Guy, Renaud Capuçon, Tedi Papavrami, Anne Gastinel, ou encore Sophie Karthäuser, Karine Deshayes ou Marianna Pizzolato), n'hésitant pas à étoffer ses couleurs orchestrales en collaborant avec d'autres ensembles tels l'Orchestre de Chambre de Genève ou Spirito (Choeur Britten et Choeurs et Solistes de Lyon).

Tous animés par le désir de transmettre leur passion musicale, les 23 musiciens permanents (19 cordes, 2 hautbois, 2 cors) s'investissent également dans leur mission pédagogique lors de multiples concerts et actions de sensibilisation, que ce soit dans les écoles de musique, les maisons de retraite, en milieu scolaire, carcéral ou hospitalier.

Volontairement tourné vers l'avenir, l'Orchestre des Pays de Savoie s'illustre par ailleurs au gré d'événements et de concerts innovants, qui élargissent les frontières du genre, tels le concert au sommet du Mont Blanc, les moments musicaux autour de l'oénologie et de la gastronomie ou encore sa participation au livre-disque Un jour au concert avec les Bidochon, qui mêle humour et musique classique.

Les liens privilégiés qu'il crée avec ses spectateurs, ce profond attachement territorial et sa démarche novatrice permettent à l'Orchestre des Pays de Savoie de fédérer autour de lui les entreprises de la région à travers son Club d'entreprises mécènes Amadeus, et tous les passionnés de musique grâce à son Cercle des Amis.

Présentation du projet

Vos élèves vont avoir l'opportunité d'assister à un concert et de découvrir des œuvres qui ont été composées à différentes époques et qui ont un trait commun : faire partie de la bande sonore d'un ou de plusieurs films.

Les moments proposés sont destinés à impliquer vos élèves et à les amener à s'ouvrir à l'expérience d'une écoute active d'une musique de film, sans présence de l'image. Ils permettent aussi de découvrir l'utilisation des instruments contribuant à créer l'atmosphère d'un film, de reconnaître la musique « malgré l'image », à faire des liens dramaturgiques, à saisir comment traduire une ambiance en musique ?

A quoi ressemblent les musiques pour un film de guerre, pour des scènes d'amour, pour une course poursuite... ?

Suite à l'écoute, chacun pourra imaginer, trouver les mots selon ses propres émotions et les comparer avec ses camarades.

3.1 Programme musical

Musiques de films

- **Samuel BARBER (1910-1981)**
Adagio

- **Bernard HERRMANN (1911-1975)**
Psychose

- **Georges DELERUE (1925-1992)**
Le Mépris

- **Nino ROTA (1911-1979)**
Concerto pour cordes
 - I. Preludio. Allegro ben moderato e cantabile
 - II. Scherzo. Allegretto comodo
 - III. Aria. Andante quasi adagio
 - IV. Finale. Allegrissimo

- **Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)**
Sarabande
 - Deux variations, en version pour cordes

- **Tōru TAKEMITSU (1930-1996)**
Three film scores (1995)

- **Karl Jenkins (*1944)**
Palladio (Allegretto)

- **Lou Harrison (1917-2003)**
New First Suite (Nocturne)

4. Liens au PER et objectifs d'apprentissages

Avant, durant ou au plus tard à la fin du concert pédagogique, l'élève sera amené à...

Musique (A34 Mu) :

- écouter, identifier et analyser des musiques de films
 - décrire et identifier des éléments caractéristiques des œuvres abordées (période, origine, sujet, forme, message,...), = liens interdisciplinaires Histoire et Géographie
 - découvrir un lieu culturel (salle Equilibre, Fribourg)
 - développer une démarche critique face aux œuvres et phénomènes culturels proposés et rencontrés
 - adopter une attitude adaptée au lieu et à la circonstance
- ...

Formation générale (FG 35) :

- participer de manière active à des discussions et débats relatifs au projet
 - débattre sur les règles imposées ainsi que sur les différents types de pouvoirs (*autorités, adultes,...*)
- ...

Capacités transversales :

- manifester une ouverture à la diversité culturelle et ethnique (Collaboration)
 - adopter une attitude réceptive (Communication)
 - renoncer aux idées préconçues (Démarche réflexive)
 - comparer son opinion à celle des autres (Démarche réflexive)
- ...

5. Propositions d'activités et documents à l'intention des élèves

La Société des Concerts	L'activité est prévue ☒ avant ☐ pendant ☐ après la rencontre culturelle
	☒ L'activité est indispensable > elle présente l'organisateur et l'intervenant
L'Orchestre des Pays de Savoie	
<ul style="list-style-type: none"> - présenter la Société des Concerts et ses activités (http://www.concertsfribourg.ch/accueil.html) - présenter la constitution d'un orchestre (rappeler les familles, instruments présents) - présenter L'Orchestre des Pays de Savoie (http://www.orchestrepayssavoie.com/) - situer géographiquement la Savoie ... 	

La salle Equilibre	L'activité est prévue ☒ avant ☐ pendant ☒ après la rencontre culturelle
	☐ L'activité est indispensable
<ul style="list-style-type: none"> - présentation de la salle de spectacles Equilibre (http://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/) - quels types de spectacles y sont donnés ? - travailler sur l'architecture de la salle - demander une visite guidée (machinerie sur scène, coulisses) (http://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/all/contacts/adresses-et-plans-acces/) ... 	

Evolution de la musique de film	L'activité est prévue ☒ avant ☐ pendant ☒ après la rencontre culturelle
	☐ L'activité est indispensable > elle est au cœur de la thématique. Les élèves sont amenés à « écouter » et non « entendre » la musique d'un film.
<ul style="list-style-type: none"> - depuis le début du cinéma, la musique de film a évolué : <p><i>La bande originale d'un film peut aussi être appelée musique de film, c'est la bande de son qui accompagne le film du début à la fin. La musique peut rendre un moment de cinéma triste, beaucoup plus émouvant ou un moment de suspense très insoutenable. Elle donne de l'intensité du moment. Au début du cinéma, le son n'était pas encore disponible et lors des projections dans les salles, un pianiste ou un orchestre était souvent présent afin de donner l'intensité au film et surtout permettre de couvrir le bruit très fort que faisait le projecteur dans toute la salle. Ce fut le début de l'accompagnement musical, il était là pour illustrer le film. Puis, au fur et à mesure des années, la musique est devenue une pièce principale du film et lui faisait prendre tout son sens, plus question de s'en passer. Avec l'évolution de la technologie, les bandes originales sont de plus en plus remarquées et connaissent un franc succès, notamment avec la qualité "haute définition". Elles sont souvent interprétées par des artistes déjà très célèbres.</i></p> <p>(https://www.over-blog.com/Quest_ce_qu'une_bande_originale_de_film-1095203764-art151574.html)</p> <ul style="list-style-type: none"> - historique de la musique de film (du cinéma muet au cinéma parlant) http://www.pianoweb.fr/musique-films-1.php 	

<p>Liens image – son</p> <hr/> <p>Exemples de films</p>	<p>L'activité est prévue ☒ avant ☐ pendant (☒) après la rencontre culturelle</p> <p>☒ L'activité est indispensable</p> <p>> elle est au cœur de la thématique. Les élèves sont amenés à « écouter » et non « entendre » la musique d'un film.</p>
<p>- visionner un/quelques extrait-s de film-s (choisi-s par des élèves), où la présence de la musique est significative.</p> <p>- susciter des discussions autour des thématiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • décrire ce qui est entendu (identifier les bruits particuliers (bruitages), les instruments (orchestre, chœur, musique électronique, les différents plans sonores, ...) • décrire ce qui est ressenti, ce que la musique apporte à l'image, les influences mutuelles, ... • les images que peuvent évoquer l'écoute d'une musique (non liée à un film mais descriptive (=musique à programme, voir activité proposée p. 10) > mobilisation forte des CT : adopter une attitude réceptive (Communication), renoncer aux idées préconçues (Démarche réflexive), comparer son opinion à celle des autres (Démarche réflexive) • existe-t-il des musiques non descriptives ? lesquelles ? • ... <p>Propositions de visionnement :</p> <p><i>! les liens internet peuvent comporter des publicités ou images non souhaitées. Il est recommandé d'enregistrer les fichiers sur un support « hors ligne » avant diffusion aux élèves.</i></p> <p>- Les Huit salopards (Oscar 2016), d'Ennio Morricone http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19555665&cfilm=225571.html</p> <p>- Les Chariots de Feu (Oscar 1981), de Vangelis http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19434237&cfilm=150.html</p> <p>- autres bandes-annonces http://www.allocine.fr/video/bandes-annonces/</p> <p>- autres références célèbres</p> <p>"La marche impériale" du film Star Wars (de John Williams) "My Heart Will Go On" du film Titanic (de James Horner) "Buckbeak's Flight" du film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (de John Williams) "L'homme à l'harmonica" du film Il était une fois dans l'ouest (d'Ennio Morricone) "Hedwig's Theme" du film Harry Potter à l'école des sorciers (de John Williams) "La Valse d'Amélie" du film le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (de Yann Tiersen).</p> <p>...</p>	

Les Oscars des musiques de films	L'activité est prévue ☒ avant ☐ pendant (☒) après la rencontre culturelle
	☐ L'activité est indispensable > elle est au cœur de la thématique. Les élèves sont amenés à « écouter » et non « entendre » la musique d'un film.
<p>L'Oscar de la meilleure musique de film (Academy Award for Best Original Music Score¹) est une récompense cinématographique américaine décernée chaque année, depuis 1935 par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), laquelle décerne également tous les autres Oscars. Ce prix récompense les compositeurs d'une partition musicale écrite pour un film, une autre catégorie récompensant parallèlement la meilleure chanson originale.</p> <p>Lien vers palmarès des films et des auteurs de 1935 à 2016 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_la_meilleure_musique_de_film</p>	

Le métier de bruiteur au cinéma	L'activité est prévue ☒ avant ☐ pendant (☒) après la rencontre culturelle
	☐ L'activité est indispensable
<p>- Présentation du métier de bruiteur au cinéma :</p> <p><i>Le bruiteur est la personne chargée de produire les bruits après le tournage et le montage de l'image d'un film. Son activité est le bruitage, l'un des métiers du cinéma. C'est une des étapes de la fabrication d'un film. Les bruiteurs recréent des sons concrets à partir d'objets hétéroclites qu'ils possèdent et accumulent, ainsi qu'à partir de leur corps.</i></p> <p>Présentation du métier de bruiteur : https://www.youtube.com/watch?v=u892ah_NCyg Site de l'Ecole de Cinéma de Genève : http://www.ecole-cinema.ch/professionnelle/formation/bruiteur-de-films-0</p> <p>- Expérimenter/rechercher comment recréer quelques bruits et/ou ambiances sonores (bruit du feu, du vent, envol d'oiseaux, ...)</p> <p>Exemples de réalisations de bruitages : http://www.libertivi.com/lelabodubruiteur</p>	

6. Documents complémentaires

Samuel BARBER (1910-1981)

Compositeur américain. Son oeuvre est mélodique et souvent décrite comme néo-romantique. Des années 60 il a utilisé de façon magistrale d'effets percussifs des instruments divers.

Concernant son Adagio : « En janvier 1938, Barber envoya ce morceau à Arturo Toscanini. Le chef d'orchestre rendit la partition sans commentaire, et Barber, vexé, évita de le revoir. Toscanini lui envoya alors un mot par le biais d'un ami, disant qu'il envisageait de jouer l'oeuvre et qu'il la lui avait rendue parce qu'il l'avait déjà mémorisée. » L'arrangement de Barber lui-même pour orchestre à cordes fut créé par Arturo Toscanini avec l'orchestre symphonique de la NBC le 5 novembre 1938 à New York. Cet adagio se retrouve dans la bande originale de plusieurs films. Le soir du 8 janvier 2015, il est joué à Trafalgar Square, célèbre place de Londres, en hommage aux victimes de l'attentat qui a visé, la veille, le journal Charlie Hebdo en France

Bernard HERRMANN né en 1911 à New York, et mort en 1975 à Los Angeles. Il est un compositeur et chef d'orchestre américain. Il doit sa réputation internationale aux musiques qu'il écrivit pour les films d'Alfred Hitchcock (réalisateur anglais célèbre par ses thrillers psychologiques). Il est considéré comme un des plus grands compositeurs de l'histoire du 7e art.

En 1960, il obtint la totale adhésion du plus grand nombre avec sa musique pour *Psychose*, modèle absolu du genre, dont la forte singularité est d'être écrite uniquement pour des instruments à cordes. La musique qu'il impose pour la scène de la douche qu'Hitchcock avait prévu d'habiller d'un silence froid, restera sa signature, entrera dans le patrimoine commun et constitue sûrement la pièce de musique de film la plus citée et la plus reproduite.

La scène de la douche, dans le film d'Alfred Hitchcock *Psychose*, sorti en 1960, est l'une des scènes les plus marquantes de l'histoire du cinéma américain. Se déroulant dans la douche d'une chambre de motel, elle voit le meurtre du personnage de Marion Crane, perpétré à coups de couteau par Norman Bates (joué par Anthony Perkins) alors déguisé sous les traits de sa défunte mère. La scène se déroule 45 minutes après le début du film et provoque la stupeur du public. En effet Marion Crane, interprétée par Janet Leigh, présentée jusqu'ici comme le personnage principal du film, disparaît brutalement de l'action.

En détails : Une vieille femme, dont la silhouette est estompée par le rideau ou l'eau jaillissant de la pomme de la douche, surgit et frappe mortellement Marion à coups de couteau avant de disparaître. L'horreur de cette scène et son passage à la postérité sont accentués par la musique de Bernard Herrmann faite d'une note aiguë saccadée par des cordes stridentes

Georges DELERUE est un compositeur et musicien français, spécialiste de musiques de films, né en 1925 à Roubaix (France) et mort en 1992 à Los Angeles (Californie). Il fut l'auteur de la musique de plus de 300 films.

Il fit ses études au Conservatoire de Paris. Il commence à composer à partir de 1947 Sur les conseils de Darius Milhaud, il commence à composer pour le théâtre, et pour le cinéma, avec *Hiroshima mon amour* en 1959. Sa rencontre avec deux réalisateurs issus de « la Nouvelle Vague » que sont François Truffaut et Jean-Luc Godard dont le film *Le Mépris* sort l'écran en 1963 avec Brigitte Bardot dans le rôle de Camille.

G. Delerue musicien prolifique compose également pour la télévision et la radio et sa peur panique de l'avion l'oblige à limiter ses déplacements aux États-Unis. Il ne se décidera à s'installer à Hollywood qu'à partir de 1980, où il travaillera notamment sur la musique de *Platoon* en 1986 pour le réalisateur Oliver Stone.

Giovanni « Nino » Rota est un compositeur et chef d'orchestre italien, particulièrement réputé pour ses musiques de films, notamment pour presque tous les films du cinéaste italien Federico Fellini ou *Le Parrain* de Francis Ford Coppola. Nino Rota né en 1911 à Milan, décède en 1979 à Rome.

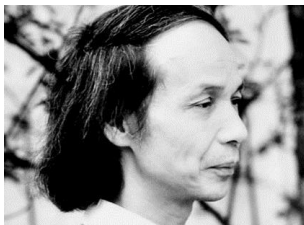
De formation classique reçue au Conservatoire de Milan, il est également le compositeur de 4 symphonies, 11 opéras, 9 concertos ainsi que d'une musique de chambre abondante.

« Concerto pour cordes » composé en 1965 est justement une illustration de la musique composée en dehors du cinéma, classique dans sa forme en 4 mouvements qui se différencient déjà par les tempi : moyennement rapide, rapide-léger, lent-chantant, rapide-virtuose. Nino Rota s'est nourri de musique classique, de jazz et de musique récréative. Son concerto pour cordes mêle un peu tous ces styles.

Georg Friedrich HAENDEL est un compositeur allemand, devenu sujet anglais, né en 1685 à Halle et mort en 1759 à Westminster. Ce compositeur représente à côté de Johann Sebastian Bach (1685-1750) l'apogée de la musique baroque. Virtuose hors pair à l'orgue et au clavecin, comme compositeur Haendel a écrit de nombreux oratorio (dont *Le Messie*), des concertos pour orgue et concertos grosso, des suites pour le clavecin, et des musiques de plein air (*Water Music* et *Music for the Royal Fireworks*), mais l'essentiel de son inspiration musicale a paru dans des opéras dans le style italien dont il a laissé plus de 40 partitions.

La sarabande, est une danse lente. Celle qui nous intéresse ici provient de la quatrième suite composée par Haendel pour clavecin, instrument très prisé par la noblesse à l'époque baroque. Le compositeur a arrangé cette composition pour d'autres formations, notamment pour le chœur et une autre pour l'orchestre à cordes

Tōru TAKEMITSU, né en 1930 à Tokyo et mort en 1996 dans la même ville, est un compositeur japonais.

Tōru Takemitsu étudie la musique avec dans sa ville natale. Il découvre la musique occidentale durant la seconde guerre mondiale, et se passionne dès lors pour la musique française (Claude Debussy, Erik Satie et Olivier Messiaen), entre autres.

Sa relation à la tradition musicale japonaise demeure en revanche plus complexe : la rejetant dans un premier temps, Takemitsu prend véritablement conscience de la stature de la musique traditionnelle japonaise en 1958 à la suite d'une représentation de bunraku (spectacle de marionnettes). L'influence du Japon apparaît alors dans son style musical et dans l'emploi d'instruments traditionnels. Souvent considéré comme un « pont » entre les cultures japonaise et occidentale (rôle qu'il n'a jamais désiré jouer), il semble que Takemitsu désirait bien davantage dépasser la vieille opposition Orient-Occident pour aboutir à une universalisation de toutes les cultures, sans réelles démarcations entre, elles.

Takemitsu a composé une très grande quantité de musiques de film. Il a collaboré avec Akira Kurosawa, Masaki Kobayashi ou Nagisa Ōshima, pour ne citer que les plus grands noms du cinéma japonais.

Three Film Scores, pour orchestre à cordes (créé le 9 mars 1995). Dans cette « suite » Tōru Takemitsu rassembla trois transcriptions pour orchestre à cordes de ses anciennes musiques de films : Three film scores concentre des éléments emblématiques de son langage d'un grand pouvoir évocateur. Les trois extraits proviennent: le premier de la bande sonore de film documentaire sur le boxeur portoricain José Torres (1959), suivi par la musique du générique de Black Rain 1989 : Pluie noire (Kuroi ame) ce film relate l'atmosphère terrifiante autour de l'explosion de bombe à Hiroshima et comme troisième pièce, l'extrait de la bande sonore de Face of Another 1966 : Le Visage d'un autre (Tanin no kao).une science-fiction sur le nouveau visage qui remplace celui d'un homme brûlé et l'influence néfaste de ce nouveau « masque » sur le comportement de celui qui le porte.

Conclusion

Le projet Musiques de films n'est pas un ciné-concert : il interroge le rapport musique et image mais dans une perspective large où la musique tient le rôle principal.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BON CONCERT !