

Le rôle de la musique dans « L'éléphant et la baleine »

Le réalisateur et le compositeur associés pour ce court-métrage d'animation mettent en œuvre des procédés assez facilement repérables. Ceux-ci peuvent constituer une première approche intéressante des liens que peuvent entretenir la musique et le récit dans le cinéma.

1. Identité de lieu et de « couleurs » instrumentales :

a. Tant que l'action se déroule dans la ville, les instruments à l'œuvre ne changent pas (seule la brève séquence de la caisse est accompagnée d'un petit motif aux cuivres).

Au premier plan, on entend essentiellement la contrebasse et le hautbois, accompagnés respectivement par un orgue de barbarie (ou plutôt son imitation synthétique) ou un ensemble de cordes.

b. Quand l'action nous transporte au bord de la mer, en revanche, les timbres sont très différents : on a clairement affaire à une formation « pop-rock » avec basse, batterie, piano, guitare électrique et harmonica. Deux éléments sont particulièrement repérables, dans cette séquence :

- La musique débute au moment précis où la baleine rejoint la mer.
- Le son, perçu au départ comme « off », devient « in » dans le final triomphal.

2. Association d'un timbre à un personnage :

a. Il y a exacte correspondance, dans la première séquence, entre l'apparition de l'éléphant à l'image, et l'entrée de la contrebasse. Auparavant, seul l'accompagnement (son d'orgue de barbarie) se superposait à la présentation du décor de l'action (clocher, zèbres...). C'est un parallèle qu'on cherchera bien sûr à mettre en évidence :

versant visuel		versant musical
décor	↔	accompagnement
personnages principaux	↔	solistes

b. De même, lors de la séquence d'exhibition, la tristesse de la baleine est traduite musicalement par le thème mélancolique du hautbois. Par la suite, l'emploi des deux instruments (éléphant <> contrebasse ; baleine <> hautbois) va signifier précisément, d'un point de vue sonore, le rapprochement entre les deux animaux :

- o L'éléphant, entendant la plainte de la baleine, s'empare de son thème. L'apparition à l'image du pachyderme ou de la roulotte du montreur de baleine coïncident alors exactement avec les entrées de chaque instrument (dialogue).
- o Les deux timbres finissent par se superposer (unisson).
- o Durant les préparatifs du voyage et le voyage lui-même, les deux instruments dialoguent, mais cette fois-ci, sur le thème initial de l'éléphant.

3. Lien entre le déroulement de l'action et la musique :

On peut distinguer dans le récit cinq grandes phases...	...que la musique contribue à caractériser.
Présentation des membres du cirque	Thème 1 (contrebasse soliste)
Exhibition de la baleine	Thème 2 (hautbois soliste)
Intervention de l'éléphant	Thème 2 (dialogue contrebasse/hautbois, puis unisson)
Préparatifs de départ et voyage	Thème 1 (dialogue contrebasse/hautbois)
Conclusion	Rock

On pourra aller plus loin en cherchant à caractériser ces différentes pièces :

Thème initial de l'éléphant :

L'accompagnement, assuré par une sorte d'orgue de barbarie, évoque les saltimbanques et autres artistes itinérants. Son harmonie (avec un accord augmenté) lui donne un côté cocasse.

L'emploi de la contrebasse pour personnifier l'éléphant est un « standard » (on ne citera que celui du « Carnaval des animaux », de Saint-Saëns). La mesure à deux temps renforce ce caractère, invitant à un pesant balancement : **1** (et) 2 (et) **1** (et) 2 (et), etc...

Dans sa deuxième présentation (voyage), les « réponses » du hautbois-baleine viennent s'intercaler entre chaque motif (cf. ci-dessus).

A cause de ses nombreux intervalles chromatiques, il est assez difficile à chanter, mais très facile à identifier.

Rock de la séquence finale

Ce concert final représente davantage une allégorie de la joie de la baleine et des enfants (l'éléphant, lui, est un peu déchiré...) qu'un événement du récit. L'apparition irréaliste du clown harmoniciste semble d'ailleurs le signifier.

Ici, aucun thème repérable, mais un genre clairement identifiable par les élèves, le rock. Le reconnaître est une chose, l'expliquer en est une autre :

- o des timbres connus des enfants (cf. ci-dessus), même si tous les instruments ne sont pas visibles sur les images du concert.
- o une rythmique forte et obsédante, sur 1 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2 – 3 4 , etc... (l'opposer aux deux précédentes)
- o une grille harmonique stable, entretenue par la basse, sur des motifs proches de :

The image shows three staves of bass guitar notation in G major, 4/4 time. The first staff starts with a G chord and a rhythmic pattern of eighth notes. The second staff has C and G chords. The third staff has D, C, and G chords.

- o des improvisations à la guitare, au piano et à l'harmonica.

On pourra s'essayer, sur la même grille, à improviser vocalement.

Pour récapituler :

		Thème 1	Thème 2	Rock
(Second plan / Premier plan)	Instruments à l'œuvre (1 ^{ère} apparition)	orgue de barbarie contrebasse	cordes hautbois	batterie, basse, guitare rythmique
	Instruments à l'œuvre (2 ^{ème} apparition)	hautbois	contrebasse	guitare, piano, harmonica
Mesure		(deux blanches par mesure – marche –)	(trois noires par mesure – valse –)	ou (quatre noires par mesure – rock –)
Nuance générale		<i>mf</i> = moyenne	<i>p</i> = douce	<i>f</i> = forte
Caractère		balancé, insouciant, comique	mélancolique, triste, tournant	dynamique, puissant, très « pulsé »
Personnage / environnement associé		éléphant / cirque	baleine / « prison »	mer, liberté ?
Moment du récit		1. début (matin) 4. voyage	2. exhibition 3. délivrance	5. conclusion