

# La bande son des *Contes Chinois*

## Le générique

La musique du générique d'un film nous fait entrer dans un monde, elle peut situer dans l'espace, dans le temps.

Deux des trois contes ont une musique de générique que l'on identifie comme chinoise, le dernier (*Les singes qui veulent attraper la lune*) a une musique qui sonne plutôt occidentale. Elle a été écrite en amont de la réalisation du film.

Dans *L'épouvantail* et *Les têtards à la recherche de leur maman*, la musique est d'inspiration traditionnelle. C'est l'utilisation de l'échelle pentatonique qui nous permet et permettra peut-être aux élèves de caractériser cette musique comme "chinoise".

Pour se familiariser avec cette échelle, on pourra, en amont du visionnement apprendre cette berceuse chinoise :

CD pl 01

## Berceuse chinoise

Traditionnel

Do- do, do- do en-dor-mistous les oi-seaux ba-lan-çant plum's au vent  
per-chés tout là- haut tout doux, tout doux ou-vrant ses grands yeux sur tout  
é- car- tant le ser- pent le hi- bou...

Dodo, dodo  
Endormis tous les oiseaux  
Balançant plumes au vent  
Perchés tout la-haut.

Tout doux, tout doux  
Ouvrant ses grands yeux sur tout  
Ecartant le serpent, le hibou.

On peut jouer avec cette chanson pour prendre conscience des possibilités qu'offre la gamme pentatonique :

- Un groupe chante la première mesure (dodo, dodo) en ostinato pendant que le reste de la classe déroule la chanson.
- L'enseignant déroule la chanson, chacun choisit une cellule de la chanson et la garde en boucle. Tout le monde chante *piano*. Même activité mais une partie de la classe écoute.
- Si les élèves sont très à l'aise, on peut leur proposer d'improviser dans cette échelle de notes : deux groupes chantent deux ostinati (par exemple "dodo, dodo" et "perché tout là-haut"), très piano. Un, deux ou trois élèves improvisent.

## L'atelier pentatonique

### Pratiques rythmiques à partir de l'échelle pentatonique

L'échelle pentatonique évoque irrésistiblement pour notre oreille, la musique asiatique, pourtant elle est aussi utilisée dans d'autres pays, notamment en Afrique et en Europe de l'est.

Pour les activités proposées ci-dessous, on utilisera soit des boom-whackers soit des lames métalliques individuelles.

Pour plus de commodité on choisira les notes suivantes :



On peut doubler chacune de ces notes à l'octave grave ou aiguë.

### 1 – Mémoriser l'échelle pentatonique

Les élèves sont par groupes de 5, chacun possédant une note de l'échelle.

On veillera à les ranger sur une ligne, du grave à l'aigu.

Chaque élève frappe une fois : on suit un circuit qui va de gauche à droite puis revient de droite à gauche. On obtiendra le dessin mélodique suivant.



Même exercice en fermant les yeux.

Même exercice en chantant sa note au lieu de la frapper.

Même exercice en répétant en boucle ce dessin mélodique et en se dispersant petit à petit dans la salle.

### 2 – Jouer sur l'échelle pentatonique des musiques aléatoires

Les élèves sont répartis de manière aléatoire sur un cercle, chacun possède une note de l'échelle pentatonique. On joue en relais, la mélodie circule dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Chacun frappe un coup
- Au choix je frappe un coup ou un silence (geste muet)
- Au choix un coup ou deux coups
- Au choix un coup, deux coups ou silence

Il en résulte une mélodie qui ne cesse de se déformer et d'évoluer.

### 3 – Accompagner un chant

A partir de la berceuse chinoise qu'interprètera une partie de la classe (ou en utilisant l'enregistrement - **CD pl 01**), on essaiera de mettre au point un accompagnement avec les lames ou tubes sonores utilisés ci-dessus.

On pourra d'abord se contenter de frapper la pulsation tous ensemble, puis à tour de rôle comme dans le paragraphe 1 (à 3, 4, ou 5 musiciens).







On pourra aussi utiliser les cellules rythmiques suivantes en alternant deux groupes de musiciens qui jouent - l'un les lames ou tubes aigus, l'autre les lames ou tubes graves.

#### Accompagnement 1

Aigu							
	En -	dor-	mis	tous	les	oi-	seaux

Grave							
-------	---	---	---	---	---	---	---

#### Accompagnement 2

Aigu						
	Ba-	lan-	çant	plum's	au	vent

Grave						
-------	---	---	---	---	---	---

En enchaînant les accompagnements 1 et 2, on pourra même construire un canon rythmique :

En- dor- mis tous les oiseaux / ba- lan- çant plum's au vent / En- dor- mis...  
 En- dor- mis tous les oi- seaux/ ba- lan- çant...

## Les composantes de la bande-son

	<i>L'épouvantail</i>	<i>Les têtards à la recherche de leur maman</i>	<i>Les singes qui veulent attraper la lune</i>
Musique	X	X	X
Bruitages	X		X
Paroles (voix)		X	

Faisons un zoom sur les bruitages de la bande-son de *l'Épouvantail*. **CD pl 02**

Ils ne sont pas très nombreux et peu perceptibles, car souvent « enchâssés » dans la musique, qui elle, est constamment présente et forte.

Six extraits sont proposés à l'écoute des élèves, sauront-ils entendre :

- les bruitages à chacune de leurs apparitions ?
- identifier l'action, ou le personnage qui est sonorisé ?
- dire en quoi cela renforce ce qui est montré à l'image (plus de réalisme, de présence) ?

### Contenu de cette plage « bruitages » du CD

- 1 cris des pélicans
- 2 bruits d'eau lorsque la nourriture est lancée aux poissons
- 3 bruits d'eau et sifflement du bâton lancé sur les oiseaux
- 4 cris de pélicans et gazouillis de petits oiseaux

### La voix : la notion de plans sonores, le rapport voix et musique dans une bande-son

On écoute un extrait des « *Têtards à la recherche de leur maman* ». **CD pl 03**

- Est-ce qu'on entend bien la musique ?
- Est-ce qu'on comprend bien l'histoire ?
- Est-ce qu'il y a des moments où l'on entend les deux simultanément ?
- Dans ce cas, la voix n'est-elle pas masquée par la musique ?

On aide les élèves à réaliser que lorsque voix et musique sont entendues simultanément on a deux plans sonores, qui sont ici bien différenciés :

La musique en arrière-plan (plus loin)

La voix au premier plan (plus près)

Parfois l'apparition de la voix en premier plan, coïncide avec la diminution du volume du fond sonore. Dans le premier extrait, il n'y a pas de modification notable du volume de chaque plan sonore. C'est notre oreille qui par un effet de zoom nous permet de donner priorité à la voix lorsqu'elle intervient.

## Une activité à faire vivre aux élèves

### Deux matériaux sonores

- un soliste qui va dire une poésie

*Consigne : dire le texte d'une voix claire et posée (comme l'enseignant lorsqu'il lit un conte à la classe).*

- le reste de la classe : chaque élève a reçu un petit objet sonore (baguettes chinoises, petits tubes pvc, coquilles de noix, petits cailloux...)

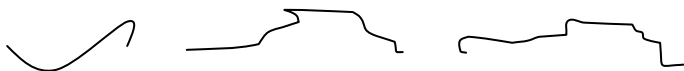
*Consigne : accompagner de manière à ne jamais masquer la voix.*

### Deux possibilités à expérimenter

#### 1 - Accompagnement fixe

(Très doux sans modification) -----

Voix

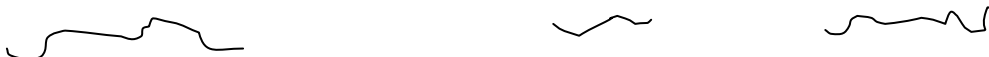


#### 2 - Accompagnement qui varie les nuances

(il occupe le premier plan lorsqu'il est seul et passe en arrière-plan lorsque la voix intervient).

=====

Voix



## Les procédés utilisés dans la musique de film :

1. Un thème qui revient, sous des habillages différents, souvent associé à un personnage (leitmotiv).
2. Un instrument lié à un personnage
3. Une ambiance musicale pour caractériser un personnage, pour exprimer un sentiment, une atmosphère, ....
4. Les Mickey mousing

### 1. Un thème lié à un (des) personnage(s)

Dans le cas présent, on pourra constater qu'un thème ou un instrument peuvent être liés à un personnage (procédé également utilisé dans le conte musical *Pierre et le loup* de Serge Prokofiev).

On retrouvera donc dans *l'Épouvantail* :

- un thème lié à un personnage, l'épouvantail lui-même et au geste de mouvement de bras associé **CD pl 04**



On pourra chanter le thème pour se l'approprier puis on essaiera de le retrouver à chaque fois qu'on l'entend : 7'45 – 8'14 – 8'27 – 8'35 (d'abord en hors-champ) – 8'52...

Sur l'extrait, on l'entend beaucoup plus lentement la première fois (tempo dédoublé), mais le thème mélodique reste le même.

### **Les têtards à la recherche de leur maman :**

Écouter le thème des têtards **CD pl 05**

Caractériser ce thème par des adjectifs : Gai, léger, rapide, animé...

L'instrumentation :

Un orchestre, avec des instruments occidentaux, mais aussi des instruments traditionnels. Qu'est-ce qui permet d'identifier les instruments traditionnels ? On reconnaît facilement la flûte, mais cet instrument ressemble à ce que nous avons en Europe et est connu des enfants. Certaines sonorités nasillardes, des *portandos*, certaines percussions en métal évoquent la musique chinoise.

Ce thème est présent trois fois dans le film :

- À leur premier départ : *"Les petits têtards partent à la découverte de ce monde nouveau."*



- Après leur rencontre avec les poussins. Ils découvrent qu'ils doivent avoir eux aussi une maman (*"Et notre maman à nous, où est-elle ? Allons la chercher !"*)

- Au moment des retrouvailles, alors que les têtards sont enfin sûrs qu'ils ont bien retrouvé leur maman.



## **2. Un instrument lié à un personnage**

Dans *L'épouvantail* l'éleveur de poisson (guanzi, hautbois nasillard) **CD pl 06**

Comme précédemment, on pourra repérer personnage et instrument (à 5'44 – 5'48 – 6'30 – 6'53 – 7'16 – 7'28 – 7'37 – 10'18 – 10'47...)

On prendra conscience que c'est la musique en hors champ qui annonce l'arrivée de l'éleveur la toute première fois !

Dans *Les singes qui veulent attraper la lune*, une ambiance donnée par la harpe et le vibraphone évoque la lune à chacune de ses apparitions. **CD pl 07**

Dans *Pierre et le loup*, on peut observer ce même procédé :

Un thème lié à un personnage : exemple thème mélodique de Pierre **CD pl 24**

Un instrument lié à un personnage : exemple le chat avec la clarinette **CD pl 25**

ou le grand-père avec le basson **CD pl 26**.

### 3. Une ambiance musicale pour caractériser un personnage, pour exprimer un sentiment, une atmosphère, ...

Les têtards font diverses rencontres.

On pourra écouter les extraits qui correspondent à ces personnages rencontrés et évoluer dans l'espace sur chacun des extraits, ce qui permettra de les caractériser. À la fin de ce travail, on essaiera de faire correspondre l'extrait sonore et l'image dans un jeu de loto sonore.

Extrait	Caractérisation	Composantes de la musique	Personnage
<b>CD pl 08</b>	Un style de chanson enfantine : les poussins sont bien les petits de leur maman poule.	La mélodie, typiquement chinoise car pentatonique est jouée sur un instrument à cordes pincées, dans un registre aigu. Un autre instrument à cordes pincées lui répond dans le grave. Le tout est accompagné par les cordes frottées de l'orchestre.	Les poussins : ce sont eux qui vont déclencher la quête des têtards
<b>CD pl 09</b>	C'est la musique du générique que l'on retrouve ici. Ambiance douce, calme.	Flûte soliste, accompagnée d'un instrument à cordes pincées, et même grattées. La mélodie est ponctuée de notes métalliques égrenées et elle est accompagnée	Les crevettes : elles sont là pour renseigner les têtards.
<b>CD pl 10</b>	Une ambiance "vaporeuse", aquatique. (à comparer avec <i>Aquarium</i> du <i>Carnaval des animaux</i> de St Saens <b>CD pl 27</b> )	Harpe, percussions mélodiques en métal, égrenent des arpèges derrière la mélodie jouée par des instruments à cordes frottées proche des violons.	Le poisson d'or
<b>CD pl 11</b>	Une atmosphère bon enfant	Des instruments à cordes pincées et grattées dans des registres différents (aigu / medium / grave)	Le crabe
<b>CD pl 12</b>	Une marche lente et pesante Là encore, on pourra comparer avec <i>L'éléphant</i> de St Saens <b>CD pl 28</b> . Mais celui-ci est plus dansant (plus rapide, à 3 temps)	Aucun instrument traditionnel : le basson accompagné des cordes de l'orchestre en pizzicati (cordes pincées) qui ponctuent, parfois sur les contretemps. (Dans St Saens, la contrebasse dans son registre le plus grave, accompagnée du piano)	La tortue
<b>CD pl 13</b>	Une musique qui provoque d'abord l'attente, puis l'angoisse.	Des trémolos, des suspensions, des lignes mélodiques ascendantes vives, un crescendo	Le poisson-chat

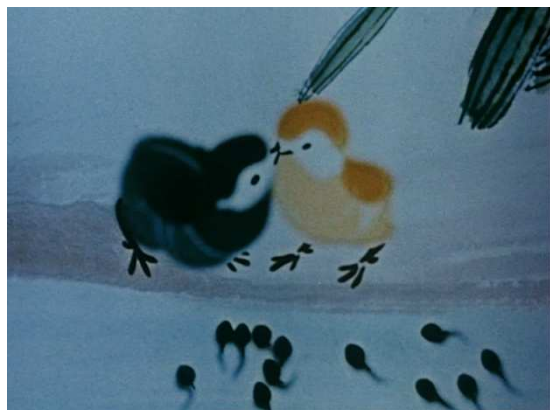
Tous ces personnages n'ont pas le même statut dans l'histoire :

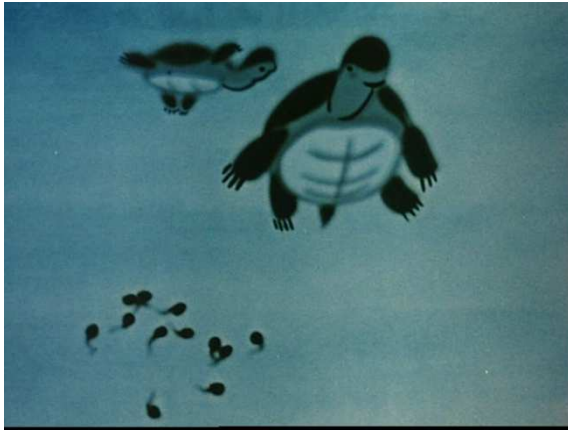
Les poussins font prendre conscience aux têtards qu'eux aussi doivent avoir une maman, et qu'il leur faut donc la rechercher.

Les crevettes ne sont que des informateurs, sur le chemin des têtards.

Les quatre autres personnages rencontrés dans le déroulement du conte sont pris par les têtards pour leur maman en fonction d'indices qui leur ont été donnés. Ce schéma narratif (récit en randonnée) est utilisé dans de nombreux albums de jeunesse (*Coin-coin* F. Stehr, *Mandarine la petite souris* N. et D. A. Carter, *Petit chat cherche sa maman* A. Soyer...)

Les images :





### L'expression de sentiments, le rendu d'une atmosphère

Écouter les extraits suivants et les caractériser :

**CD pl 14**

**CD pl 15**

**CD pl 16**

**CD pl 17**

Visionner les quatre séquences en coupant le son :

- L'épouvantail – Les pélicans s'en donnent à cœur joie et se régalent des poissons de l'éleveur, ils narguent ce dernier. (10:19 à 10:34)
- Les singes – Deux singes croient attraper une liane, mais il s'agit d'un serpent qui les poursuit... (21:09 à 21:24)
- Les têtards – La grenouille est inquiète pour ses petits (1:01:47 à 1:02:02)
- Les têtards – Les petits retrouvent enfin leur véritable maman et s'en vont avec elle. (1:08:10 à 1:08:25)

On peut essayer de passer chaque séquence avec chacun des extraits musicaux pour observer l'effet produit : par exemple, la musique des pélicans fonctionne sur les retrouvailles de la grenouille et des têtards.

Pour finir, on valide les hypothèses en remontant le son sur la séquence. Attention, un montage permettant de supprimer la voix a été fait sur les extraits des Têtards.

#### 4. Le "mickey-mousing"

Il s'agit pour la musique de brouter les mouvements des personnages ou des objets avec des trajectoires musicales (traits montants et descendants), des ponctuations instrumentales (coups, chutes, portes qui se ferment). Un bon exemple : *Tex Avery*

*Les singes qui veulent attraper la lune* est le seul film qui n'utilise pas une musique chinoise. Extrait du Cahier de notes d'Ecole et Cinéma :



" Même si elle est traitée avec au moins autant d'humour et de fantaisie, cette œuvre singulière contraste, à bien des titres, avec les deux [autres]. Tout d'abord, par sa genèse et donc son essence, son écriture, son esthétique : c'est de la musique préexistante, de sonorité et de facture (presque) occidentales (pourtant créée et enregistrée au Studio de Shangaï avec des percussions majoritairement chinoises), que sont nés scénario et images. C'est elle qui génère dynamique et rythme)"

Ce film utilise assez souvent le mickey-mousing. Quelques exemples :

À 16:07 / **CD pl 18** : le singe descend de l'arbre et arrive brutalement sur le sol. Le premier coup de xylophone correspond à son arrivée. Un 2<sup>e</sup> coup ne correspond pas à un mouvement



À 17:48 / **CD pl 19** : les singes descendent en file le long d'une liane. On entend un trait mélodique descendant.



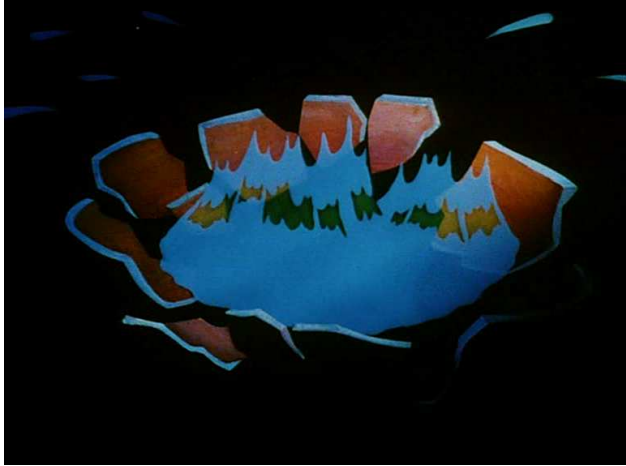
À 17:33 / **CD pl 20** : le chef des singes se gratte la tête. On entend un trille.



À 20:03 / **CD pl 21** : la chute de la pyramide de singes. On entend plusieurs traits mélodiques descendants



À 21:37 / **CD pl 22** : le serpent qui poursuit les singes sort sa langue à deux reprises. On entend une note très aiguë jouée en harmonique au violon.



À 24:38 / **CD pl 23** : La chute de laalebasse. On entend un coup de grosse caisse suivi d'un coup de cymbale