A. HITCHCOCK / B. HERRMANN : LA MORT AUX TROUSSES

Séquence pédagogique proposée en cours d'éducation musicale pour une classe entière de collège (niveau 3e), engagée dans l'action « Collège au cinéma »

(Déroulement de la séquence : principalement en salle d'éducation musicale)

Le film « La Mort aux trousses » est inscrit dans le programme limitatif d'enseignement de la musique en classe de terminale (Option facultative toutes séries) pour l'année scolaire 2008-2009 et pour la session 2009 du baccalauréat. Il est aussi proposé dans le département du Doubs pour l'action « Collège au cinéma 2008-2009 ».

Séquence réalisée en février 2008
Mise à jour : janvier 2009

Dominique GOILLOT,
Professeur d'éducation musicale et chant choral (collège Lumière, Besançon)
Professeur chargé de l'histoire des arts (lycée Pasteur, Besançon)
IANTE (Interlocuteur Académique) pour les TICE
Expert TICE pour l'Education musicale
Formateur DIFOR (Académie de Besançon)
Coordonnateur du Groupe de Travail Académique musique et TICE

Séquence 1

Analyse d'une bande son et du rapport musique et image correspondant.

Extraits vidéo : « scène romantique entre Roger Thornhill et Eve Kendall, dans le wagon restaurant » (dialogues en anglais).

Objectifs principaux :

- développer les capacités d'analyse de l'élève par le repérage de la langue utilisée et de quelques « mots clés » dans les dialogues afin d'en percevoir le sens (film en version originale anglaise).
  Cette capacité est régulièrement sollicitée chez les élèves lors de l'analyse d'extraits de musique vocale (permettant ainsi la discrimination entre la musique profane ou religieuse, les différents genres musicaux tels que l'opéra, la messe, le lied, etc.)
- analyse du thème musical de ce passage (« thème de l'amour »)
- rapports musique et image
- écriture littéraire et travail de déclamation à haute voix.

- Initiation aux techniques d'enregistrement audio

Objectif annexe : renforcer la liaison collège / lycée en abordant au collège une œuvre du programme de l'option musique facultative au baccalauréat et permettre ainsi une information concrète sur cette option.

Public concerné : classe de 3e (élèves engagés dans le projet « Collège au cinéma »)

Matériel mis en œuvre :

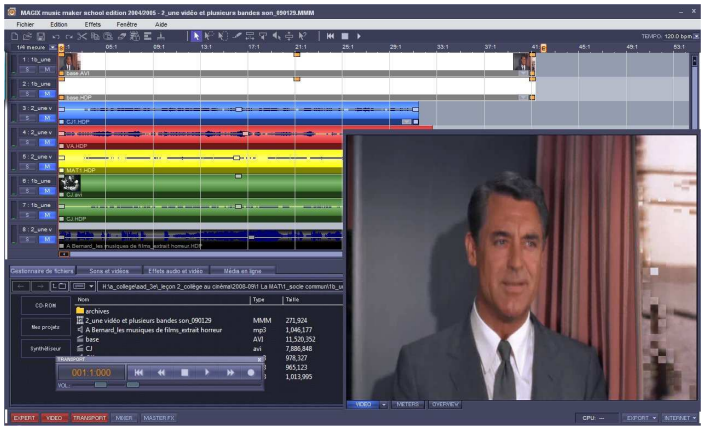
- Ordinateur connecté à une chaîne hi fi
- Vidéo projecteur
- Logiciels : Magix Music Maker

<u>Compétences abordées dans le socle commun :</u>
- Pilier 2 du socle commun : « Maîtrise d'une langue vivante étrangère »

(- Programme d'éducation musicale au collège)
- Pilier 1 du socle commun : « Maîtrise de la langue française »

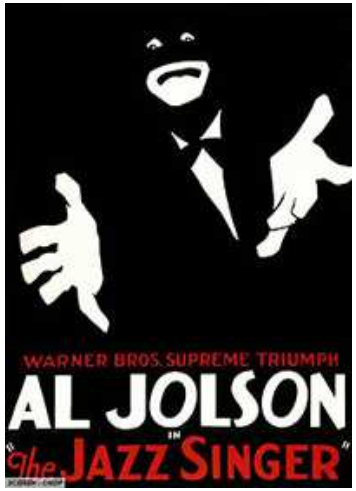
- Pilier 3 du socle commun : « Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique »

- liaison collège / lycée



Logiciel Music Maker

Démarche pédagogique :

- Projection de l'extrait vidéo (sans le son) de la scène romantique (séduction) entre Roger Thornhill et Eve Kendall, dans le wagon restaurant : • Les élèves tentent de définir la nature de la scène (ambiance, actions, …) Les réponses doivent être argumentées afin d'encourager l'observation la plus attentive de tous les détails de mise en scène … *Mise en application des acquisitions de la séquence précédente I a (vocabulaire d'analyse issu du glossaire audiovisuel)*	***- Pilier 5 du socle commun : « La culture humaniste »*** *contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité ».*
- **Nouvelle projection de cette scène avec, successivement, 3 bandes-son différentes** (musiques sans paroles) : un extrait du film « Le Chanteur de Jazz », un extrait d'Arcana (Varèse) et la bande originale de la scène (Herrmann). • Les élèves classent, selon leurs impressions personnelles, les 3 propositions en fonction de leur adéquation avec l'image. *Les réponses argumentées permettent d'aborder de nombreux critères d'analyse musicale (espace, temps, couleur, forme).* Situer le film *Le Chanteur de jazz* (1er film parlant) dans l'histoire du cinéma, des Etats-Unis et la culture technologique (acoustique, sonorisation d'un film : voir document annexe produit par le Groupe de travail académique de Besançon sur l'histoire du son à travers le cinéma / site du CNDP). 	***- Programme d'histoire géographie de 3e*** *(les Etats-Unis, la première moitié du 20e siècle, …)*  *Le chanteur de Jazz* ***- Pilier 3 du socle commun (culture technologique)***

- **Puis, le texte du dialogue en anglais (voir ci-dessous) est distribué aux élèves qui le traduisent rapidement** (au minimum, repérage des mots clefs induisant le sens de la scène) afin de conforter ou non leur interprétation précédente de la vidéo : ce texte prouve que la scène tournée par Hitchcock est une scène de séduction (ambiance romantique). *Eve Kendall : "You know what I mean" ?* *Roger Thornhill: "Let me thing... I know exactly what you mean"* *R : "that's my trademark "R.O.T."* *E :" Roger Thornhill. .. What does the "O" stand for?"* *R : "nothing."* *R : "I'd invite you to my bedroom if I had a bedroom."* *E : "a roomette?"* *R : "nothing, not even a ticket."* *R : "I've been playing hide and seek ever since the train left New York."* *E : "How awkward for you."* *R : "Yes, isn't it ? No place to sleep."* *E:" I have a large drawing room all to myself."* *R : "that doesn't seem quite fair."* *E: "drawing room E, car 3901."* *R :" such a nice number."* *E:" it's easy to remember.»*	***Pilier 2 du socle commun : « Maîtrise d'une langue vivante étrangère »***
• **Analyse par les élèves du thème musical de Herrmann (thème de l'amour)** : o Matériau sonore utilisé (cordes, hautbois, clarinette …) o Allure générale (thème legato, ambitus faible soutenu par un ostinato rythmique aux cordes). Le thème présente lui-même une cellule rythmique répétée. • Rapport musique et image	

- **Compléments :**
  - Situation rapide du film « La Mort aux trousses », de Hitchcock et Herrmann.
  - Résumé du scénario.
  - Repérage et mémorisation des thèmes principaux
    - Séquence programmée avec le logiciel Asymetrix Presentation
    - Travail vocal avec accompagnement pianistique
    - Mise en évidence des variations successives des thèmes durant le film.
  - Quelques éléments du langage musical de Herrmann**.**

Séquence 2

Création de dialogues et d'un accompagnement sonore (musique et bruitage).
Extraits vidéo : « scène romantique entre Roger Thornhill et Eve Kendall, dans le wagon restaurant » (dialogues en anglais).

- **A partir d'une nouvelle projection de la scène dans le wagon restaurant, mais en supprimant le son** : **création d'un court texte littéraire (dialogues) et d'un accompagnement musical improvisé par les élèves** (vocal et / ou instrumental) • Choix, par les élèves, de respecter l'ambiance romantique, de la renforcer ou, au contraire, de prendre le contre-pied (sorte d'exercices de styles façon Raymond Queneau). • Utilisation en conséquence d'un registre de langage approprié. • Enregistrement en direct de la production improvisée. • Evaluation des éléments trouvés : voici quelques exemples proposés par les élèves. o Ostinato rythmique pour le bruit du train sur le ballast (voir aussi les poteaux qui défilent) o pour une ambiance romantique : motif legato, sons tenus consonants (unisson ou accord), o pour une ambiance plus stressante : motif staccato, dissonances … Après cette séquence de création, projeter à nouveau la séquence originale (Hitchcock / Herrmann) : les élèves ayant cherché à sonoriser eux-mêmes cet extrait, sont généralement beaucoup plus attentifs et critiques en observant la version originale (développement de l'écoute et du sens critique).	***- Pilier 1 du socle commun : « Maîtrise de la langue française »*** *… développer « un goût pour les sonorités, les jeux de sens, la puissance émotive de la langue »* *… Les élèves devront connaître le niveau de langue auquel un mot donné appartient (registres de langage familier, soutenu …)* *… « lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers »* ***- Pilier 3 du socle commun : « Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique »*** *(…être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de l'information…)*

Evaluation : • Chaque élève rédige, pour le cours suivant, une version personnelle de ce dialogue et indique les éléments principaux nécessaires à la création d'un accompagnement sonore (musique et bruitage). • Le registre de langage doit être choisi au départ et clairement défini ; la qualité de l'orthographe est prise en compte dans l'évaluation. • Les meilleures propositions seront enregistrées et placées sur le site Internet du collège Lumière (valorisation des créations) **Remarque :** possibilité pour les élèves de télécharger le court extrait vidéo placé sur le site du collège Lumière afin de s'entraîner, chez eux, à une meilleure synchronisation dialogues / images.	
Annexes : • Enregistrement des élèves : o Techniques d'enregistrement, matériel o Réécoute critique o Valorisation du travail des élèves (mise sur support)	

	Liens avec les textes officiels (programmes, socle commun de connaissances et de compétences, B2i, histoire des arts…)
<u>Séquence 3</u> ***(… « pour aller plus loin »…)*** ***Vocabulaire d'analyse filmique*** ***Plusieurs extraits vidéo et des photogrammes issus du film La Mort aux trousses***	
Objectif principal : appropriation par l'élève d'un vocabulaire spécifique à l'analyse filmique (vocabulaire du son et de l'image) **Objectif annexe :** renforcer la liaison collège / lycée en abordant au collège une œuvre du programme de l'option musique facultative au baccalauréat et permettre ainsi une information concrète sur cette option. **Public concerné :** classe de 3e (élèves engagés dans le projet « Collège au cinéma ») **Matériel mis en œuvre :** • Ordinateur connecté à une chaîne hi fi • Vidéo projecteur • Logiciel : Asymetrix Presentation, Audacity (traitement du son),	***- Pilier 1 du socle commun : « Maîtrise de la langue française »*** ***- Programme d'éducation musicale au collège*** ***- Liaison collège / lycée***

Démarche pédagogique : A partir de la projection d'extraits vidéo préalablement sélectionnés et découpés par le professeur, et complétés par des photogrammes du film : mise en évidence <u>par les élèves</u> de différentes techniques de tournage cinématographique (son et image) et apprentissage du vocabulaire précis correspondant. • Nature du matériau sonore : musique diégétique / extradiégétique, bruitages, dialogues, sons in / off, zone acousmatique, doublage… • Photogrammes, plan, séquence • Echelles de plans : plan général, plan d'ensemble, plan large, plan moyen, plan américain, plan rapproché, gros plan, très gros plan • Arrière plan, décor • Champ / contrechamp • Plongée / contre-plongée • Travelling, panoramique, pano travelling • Caméra subjective • Fondu enchaîné, montage cut, alterné, parallèle … • Caméo Un **glossaire** est ensuite distribué aux élèves.	*… percevoir, connaître (extrait des programmes collège)… « un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des opérations de l'esprit, des abstractions » (**Pilier 1 du socle commun : « Maîtrise de la langue française »**)…* *… couleur, espace, temps …*
Quelques propositions d'évaluations : 1. diaporama-questionnaire 2. en utilisant le logiciel Audacity, les élèves réaliseront des montages audio reprenant le principe de certaines techniques de réalisations audiovisuelles : o Montage cut (enchaînement direct de 2 musiques avec coupure marquée) o Fondu enchaîné (superposition et décalage de 2 pistes, avec fin de la première en fondu de sortie et début de la 2e en fondu d'entrée) o Panoramique horizontal (son sinusoïdal fixe avec balance de gauche à droite)	***Pilier* 3 *: les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique.*** Acoustique, paramètres du son, …

o Panoramique vertical (son sinusoïdal ascendant) o Montage alterné (2 thèmes musicaux identifiables, découpés en petites périodes et présentés en alternance par morceaux successifs). o Montage parallèle (2 thèmes différents entendus simultanément : l'un sur le canal droit, l'autre sur le canal gauche) o Montage par leitmotiv o Etc. Ressources audio à utiliser par les élèves : thèmes audio du film La Mort aux trousses et d'autres sons divers. **Ces ressources (et le logiciel Audacity) sont à télécharger par les élèves sur le site du collège.**	***Pilier 4 du socle commun (« Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication »).*** Téléchargement des ressources, droits d'auteur, outils TICE …
3. Exercice identique en utilisant la voix des élèves (enregistrement direct en classe. Effets programmés aussi par les élèves à partir d'Audacity projeté sur écran dans la classe) 4. démonstration par un élève, simulant une caméra à l'épaule, de quelques mouvements correspondant à des techniques de tournage extraites du glossaire (panoramique horizontal ou vertical, travelling, pano-traveling, plans fixes, …) Ces exercices ont une vertu mnémotechnique certaine : les évaluations auprès des élèves le prouvent.	Travail de motricité et de coordination.