

SAISON 2019/20

Renseignements : 01.64.98.72.76.

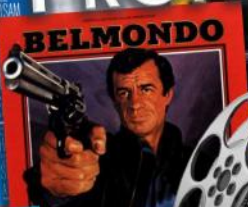
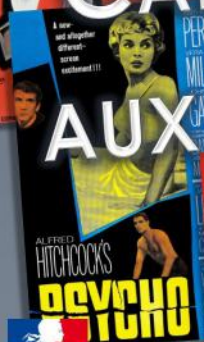
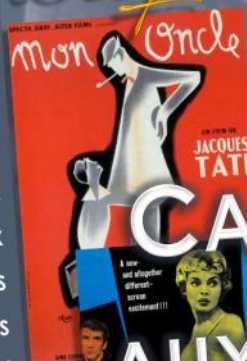
C.R.I. DES DEUX VALLÉES

DIMANCHE 2 FÉVRIER - 17H
SALLE DES FÊTES - NOISY S/ECOLE

CONCERT

Musique, on tourne!

ACHÈRES-LA-FORÊT
BOIGNEVILLE
BOUTIGNY S/ESSONNE
BUNO-BONNEVAUX
COURANCES
DANNEMOIS
LE VAUDOÛÉ
MAISSE
MILLY-LA-FORÊT
NOISY S/ECOLE
ONCY S/ECOLE
PRUNAY S/ESSONNE
SOISY S/ECOLE

1920... *Le Bœuf sur le toit*

Musique de **Darius MILHAUD** (1892 – 1974)

Achevée le 21 décembre 1919, cette œuvre est, à l'origine, écrite pour violon et piano, intitulée *Cinéma-fantaisie*, et destinée à accompagner un film muet de Charlie Chaplin. Darius Milhaud la transforme ensuite en ballet-pantomime sur la suggestion de Jean Cocteau, qui en écrit l'argument. Les costumes sont conçus par Guy-Pierre Fauconnet, et les décors et cartonnages par Raoul Dufy. Le titre comme la musique sont inspirés d'une ancienne chanson brésilienne, pays que le compositeur fréquenta, nommée *O boi no telhado*. Le refrain revient près de quatorze fois au cours de l'œuvre, dans douze tonalités différentes.

Darius MILHAUD
et son épouse Madeleine

1925... *The gold rush* de Charlie CHAPLIN

1936... *Modern times* de Charlie CHAPLIN

1953... *Limelight* de Charlie CHAPLIN

Musiques de **Charlie CHAPLIN** (1889 – 1977)

Musicien autodidacte dès l'adolescence, Charlie Chaplin quitte à vingt-cinq ans l'univers du music-hall pour celui du cinéma. A mesure qu'il maîtrise la réalisation de ses films, il intervient avec davantage d'autorité dans la composition des musiques. Il participe aux arrangements des compilations musicales de plusieurs de ses longs-métrages (dont *The Kid* et *The Gold Rush*), mais ce n'est qu'avec l'arrivée du son, et *The City Lights* qu'il marque un film de sa patte musicale.

« La musique des films de mon père est profondément marquée par le music-hall anglais. Qu'elle commente la condition humaine, qu'elle exprime l'espoir, le désir ou la tristesse, quelle soit satirique ou simplement allusive, sa musique est toujours magnifiquement construite et rythmée. Elle offre un contrepoint sonore et mélodique à la verbosité silencieuse de la pantomime dansée. »
Christopher CHAPLIN

Au cours d'une carrière musicale de plus d'un demi siècle, Chaplin a composé une vingtaine de chansons publiées, et près de neuf cents minutes de musique de film, un exploit pour quelqu'un qui ne savait ni lire, ni écrire la musique.

Buster KEATON et Charlie CHAPLIN

1958... *Mon Oncle* de Jacques TATI

Musique de **Franck BARCELLINI** (1920 – 2012)

« Le dernier film de Jacques Tati, Mon oncle, l'emporte encore en perfection sur ces deux classiques de l'écran que sont devenus Jour de fête et Les Vacances de M. Hulot. En vous présentant la musique originale, naïve et gaie de ce ravissant chef-d'œuvre, nous savons ce que nous faisons : nous vous offrons l'illustration sonore d'un film qui durera autant que les bandes immortelles de Chaplin... Et Tati est bien plus qu'un Chaplin français ; c'est un créateur original, un poète de la pellicule, un artiste aussi simple qu'il est bourré de talent. Tati c'est Tati : Il ne ressemble à personne et il faudrait se donner bien du mal pour lui ressembler. » Boris VIAN, B.O.F. de Mon Oncle, disques Fontana;

1960... *Psycho* d'Alfred HITCHCOCK

Musique de **Bernard HERMANN** (1911 – 1975)

La relative déception du "maître du suspense" devant le montage final de *Psychose* n'inquiète guère Bernard Herrmann.

« Hitchcock sentit que le film ne fonctionnait pas, se souvient le compositeur. Il voulut le remonter afin de ramener sa durée à une heure pour la télévision et ainsi s'en débarrasser. J'avais une petite idée de ce que l'on pouvait en faire, aussi je lui proposai : "Pourquoi ne partiriez-vous pas pendant vos vacances de Noël ? Lorsque vous reviendrez, nous enregistrerons la musique et vous

me direz ce que vous en pensez." – "Bon, me répondit-il, faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît n'écrivez rien pour le meurtre dans la douche. Il doit demeurer sans musique." »

Herrmann ignore la dernière recommandation et embraye sur une musique monochromatique pour cordes, en partie inspiré de sa *Sinfonietta* composée en 1935. À son retour, Hitchcock approuve l'intégralité de la partition, douche incluse.

« Nous avons mixé la scène du meurtre sans aucun effet musical et lui avons montré, poursuit Herrmann. Ensuite, je lui ai dit : "J'ai vraiment écrit quelque chose pour cette séquence... Essayons ma version." Nous lui avons donc joué avec ma musique. "Bien sûr, c'est ce mixage que nous utiliserons", me dit-il – "Mais vous ne souhaitez pas de musique !" – "Suggestion impropre mon garçon, suggestion impropre", répondit Hitchcock. »

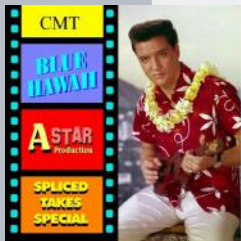
Psychose sera un grand succès et le cinéaste reconnaîtra la B.O. comme « responsable à 33% de l'effet du film sur le public ».

Bernard HERMANN et Alfred HITCHCOCK

1961... *Blue Hawaii* de Norman TAUOG

La Paloma, musique de **Sebastián de YRADIER Y SALAVERRI** (1809 - 1865)

La Paloma (la colombe en espagnol) est une chanson composée et écrite par le compositeur espagnol Sebastián Yradier vers 1863, après une visite à Cuba.

Cette chanson est avant tout caractérisée par son rythme, celui de la habanera.

Chantée depuis, par de très nombreux interprètes, elle figure dans une vingtaine de film, dont *Blue Hawaii*, (Sous le ciel bleu de Hawaii), dans lequel elle est chantée en anglais (sous le titre *No more*) par *The King* Elvis Presley.

1963... *Otto e mezzo* de Federico FELLINI

Musique de Nino ROTA (1911-1979)

La passerella di Addio, éternelle cocarde musicale de l'univers fellinien, doit sa présence dans Huit et Demi à un projet de bande-annonce revu et corrigé. Fellini a l'idée de tourner un court-métrage de quatre minutes sur la plage d'Ostie, qui servira de bande-annonce à son film : une farandole de tous les personnages, filmée avec huit caméras. En projection, la scène est si amusante et animée qu'on décide d'en faire la fin du film.

La farandole a été tournée avec en fond sonore *l'Entrée des Gladiateurs* de Julius Fučík, puis Nino Rota a composé sa fameuse marche... Thème ostentatoire de la partition, *La Passerella* affirme la volonté du cinéaste d'accorder à la musique une place prépondérante.

« Pour Fellini, le cinéma doit être explicitement du spectacle, avec tous les éléments qui le rendent tel. Comment, dès lors, penser que la musique puisse jouer un rôle mineur ou secondaire ? » Nino ROTA

Federico FELLINI et Nino ROTA

1966... *Il buono, il brutto, il cattivo* de Sergio LEONE

Musique d'Ennio MORRICONE (né en 1928)

L'ultime chapitre de la trilogie des dollars installe définitivement Ennio Morricone comme scénariste musical de Sergio Leone.

« Pour la première fois, la partition fut écrite avant le film, raconte le cinéaste. La musique avait une importance permanente dans *Le Bon, la Brute et le Truand*. Elle pouvait être l'élément même de l'action. Parfois, j'envoyais la musique sur le plateau. Cela donnait

l'atmosphère de la scène. Le jeu des comédiens en était influencé. Clint Eastwood appréciait beaucoup cette méthode. »

En misant sur une utilisation inattendue de la voix, Morricone explose par là même les codes instrumentaux de l'Ouest américain. **« Tous les films ne se prêtent pas à ces sophistications vocales, précise le compositeur. Mais dans les westerns de Leone, j'ai beaucoup travaillé sur les phonèmes. Dans ce film en particulier, j'ai fait imiter à la voix humaine des bruits d'animaux, de coyote. Récupérer avec la voix humaine des bruits de la vie, des sons d'animaux ou d'instruments de musique m'a toujours intéressé. »**

Sergio LEONE et Ennio MORRICONE

1972... *Le grand Blond avec une chaussure noire* d'Yves ROBERT

Musique de Vladimir COSMA (né en 1940)

C'est à partir d'une vision toute personnelle du personnage campé par Pierre Richard, que Vladimir Cosma envisage la musique de son troisième film pour Yves Robert. Roumain d'origine, il souhaite utiliser la flûte de Pan et le cymbalum en opposition à la griffe "James Bond" attendue.

Le réalisateur accepte volontiers l'idée, mais se heurte à la critique violente de son scénariste : **« Quand la lumière**

de la projection de travail s'est rallumée, se souvient Cosma, Francis Veber s'est levé en disant : "Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là cette musique ? Pourquoi une musique folklorique ? Non seulement ça dérange les dialogues, mais surtout ça tue le comique du film ! » Aussitôt dit, l'argument instaure le doute, perturbe

le producteur Alain Poiré et l'équipe Gaumont, mais Yves Robert soutient son compositeur : **« Puisque tu y crois, nous garderons cette musique ! »**. Interprété par le flûtiste Gheorghe Zamfir (futur soliste d'*Il était une Fois en Amérique* de Morricone) et le cymbaliste Paul Stinga, la partition du *Grand Blond* participa activement à la bonne fortune du film, en faisant le tour des radios.

Claude PINOTEAU, Yves ROBERT et Vladimir COSMA

1975... *Jaws* de Steven SPIELBERG

Musique de John WILLIAMS (né en 1932)

« Quand j'ai montré *Les Dents de la Mer* à John pour la première fois, raconte Steven Spielberg, je me souviens qu'il m'a dit : C'est comme un film de pirates ! Je pense qu'il nous faut de la musique de pirate, car il y a dans tout ça quelque chose de primitif – mais c'est aussi un peu fou et divertissant. »

Si le thème saccadé du requin identifie instantanément la bande originale de John Williams, ces pro-

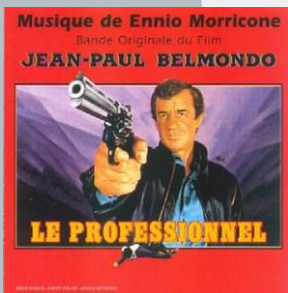
pos enthousiastes pointent l'importance des autres séquences de la partition. **« Mon morceau préféré a toujours été la scène de poursuite avec les barils, avoue le musicien, lorsque le requin approche du bateau et que nos trois héros pensent l'avoir capturé. La musique accélère et devient très excitante, héroïque. Et puis soudain, au moment où le requin domine la situation et qu'il parvient finalement à s'échapper, la musique se dégonfle et se termine par une chanson de marin intitulée *Spanish ladies*. La partition illustre et ponctue musicalement toute cette esquisse dramatique (...) Ce film fut assurément un point de repère dans ma carrière. À l'époque, j'avais déjà remporté l'Oscar pour les arrangements et la direction orchestrale d'*Un Violon sur le Toit*. Mais *Les Dents de la Mer* fut le premier Oscar que je reçus pour ma propre musique, ce fut donc un moment significatif pour moi. »**

John WILLIAMS et Steven SPIELBERG

1982... *Le Professionnel* de Georges LAUTNER

Musique d'Ennio MORRICONE (né en 1928)

Sous l'impulsion de Jean-Paul Belmondo, Morricone collabore pour la première fois avec Georges Lautner. **« Un ami de Belmondo m'a donné un lot de 45 tours à écouter, se souvient le réalisateur, dont *Chi mai* de Morricone, tiré du long-métrage italien *Maddalena*. Ce morceau m'a vraiment emballé, je l'ai utilisé sur le tournage et durant le montage. Je suis ensuite parti à Rome pour enregistrer la musique du film (...) Morricone enregistrerait chaque pupitre séparément ! Il avait tout dans la tête mais on s'emmerdait carrément durant l'enregistrement. Au retour, j'ai monté le film avec cette musique originale, mais tout le monde préférerait le thème de *Chi mai*. Je l'ai donc conservé en utilisant qu'une partie de la partition enregistrée à Rome. »**

Si aujourd'hui ce choix monothématique semble lutter contre le parcours vindicatif de Joss, alias Belmondo, il paraît difficile d'oublier le succès remporté par le 45 tours du *Professionnel*, élu Disque d'or à sa sortie.

En guise de réparation, l'album du film permet au public de découvrir toutes les musiques originales, dont *Le retour*, un beau thème en mineur évincé de la bande-son.

MUSICIENS

Paul BRIERE : Violon

Carine BROUSSE : Chant, piano, tympanon et percussions

Bernard CHOPPY : Cor, percussions et arrangements

Carole COUDERT : Alto

Emmanuel GRULOIS : Clarinette

Ethéry GUELACHVILI : Piano

Olivier KERGRAIS : Guitare, guitare électrique et basse

Frédéric MALMASSON : Flûtes à bec et arrangements

Véronique MORISOT : Violon

Marianne POITEVIN : Piano

Adrien STADLER : Chant, orgue et percussions

Vincent THIBAUT : Violoncelle

DANS LE CADRE DU FESTIVAL

Musique, on tourne !

DIMANCHE 8 mars à 17h00

Salle des Fêtes d'Achères-la-Forêt

Concert « Musiques de films »

Carte blanche au Département Jazz

VENDREDI 13 MARS à 20h00

Salle du Collège de Milly-la-Forêt

Conférence-Ciné-Concert

Par Gaël MEVEL, compositeur, interprète,
spécialiste de la musique de film.

Réservation obligatoire

C.R.I. des Deux Vallées

Renseignements : 01.64.98.72.76.

Site web : <http://www.musique2v.fr/>