
PISTES SONORES

La musique tient une place de choix dans les films de McLaren. Le programme *Jeux d'images* est aussi l'occasion de découvrir différents genres musicaux issus d'un répertoire très varié :

- **musique folklorique américaine de bal populaire** pour *Hen Hop*
- **chansons traditionnelles** : française pour *Canon* « Frère Jacques » québécoise pour *Le Merle*
- **jazz** pour *Caprice en couleurs*
- **son synthétique** pour *Canon* (extraits 3 et 4)

Pour réaliser les **sons synthétiques**, McLaren **trace des signes sur l'espace de la pellicule** réservé à la reproduction du son et **la trace est convertie en son** par l'appareil de projection, enrichissant la musique d'un nouveau répertoire sonore. C'est **la dimension et l'agencement des signes qui contrôlent le volume, la tonalité et la hauteur du son.**

(Cf ; schéma dans « *Le point de vue* de Emmanuel Siety », site [Nanouk](#) , compte privé "enseignant")

(McLaren préfère le terme de « **son animé** » parce qu'il est créé de la même manière que les films d'animation, tandis que « son synthétique » décrit également les sons produits par des instruments électroniques).

La plupart du temps, **la musique est antérieure au film** : les images des films de McLaren illustrent chacun leur **musique** (excepté celle de *Canon*).

Les bandes-son permettent-elles de saisir l'atmosphère des films ? Quelles promesses s'en dégagent ?

• Discours de bienvenue

Repérer les différents sons que l'on perçoit dans ces extraits. Comparer le 1er extrait (correspondant au début du film) et le 2e (correspondant à la fin).
Quels sons présents dans le 1er extrait préfigurent le fiasco final ?

- **extrait 1** : A quelle situation ces différents sons font-ils référence ?

Brouhaha d'une foule, applaudissements puis silence : un spectacle va commencer. Puis bruit de pages qui se tournent : il s'agit d'un discours. Le brouhaha reprend, raclement de gorge, interpellation du public « Mesdames et messieurs », « Ladies... », hésitations, troubles de l'élocution (répétitions, bégaiement, cris...), bruits d'objets : on sent qu'il y a un problème empêchant le discours de démarrer.

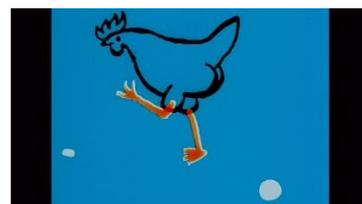
- **extrait 2** : Voix perturbée, tohu-bohu : la situation dégénère. La fin est signalée par des notes de musique.

- **extrait 3** : Musique circassienne joyeuse, fanfare évoquant l'univers clownesque ou burlesque.

• Hen Hop

Quel univers évoque la musique ?

- **extrait 1** : Musique entraînante avec chant en langue anglaise de style country, qui mélange la musique folklorique (on entend des claquettes), aux airs de violons irlandais ou celtique et aux musiques de cowboy. Le rythme s'accélère au fur et à mesure.

• Caprice en couleurs

Enthousiasmé par l'écoute d'un boogie woogie du jeune pianiste de jazz Oscar Peterson, McLaren lui demanda d'**utiliser sa musique comme point de départ de son film**. Ils travaillèrent ensuite ensemble afin d'obtenir une **forme en 3 parties de tempos différents** (médium, très lent et très rapide) afin de **permettre à l'œil du spectateur de se reposer du rythme visuel imposé par la musique**.

- **extrait 1** : tempo medium avec piano, cymbales avec utilisation de balais, notes de contrebasse

- **extrait 2** : tempo très lent avec les mêmes instruments

- **extrait 3** : tempo très rapide, musique entraînante, percussions qui rythment la fin du morceau

• Canon

Dans ce film, McLaren illustre musicalement et visuellement le titre *Canon*, qui consiste à **superposer plusieurs fois une même phrase musicale en décalant dans le temps ses différentes occurrences**.

- **extrait 1** : Dans le 1er mouvement, McLaren nous fait entendre le thème musical de « Frère Jacques » en canon.

- **extrait 2** : Dans le 2e mouvement, le piano poursuit son illustration musicale du canon en composant une mélodie récurrente.

- **extrait 3** : Dans la 3e partie, le piano continue cette mélodie, à laquelle se rajoutent d'autres instruments, dont la mécanique semble implacable.

- **extrait 4** : Peu à peu, McLaren se laisse prendre au jeu et dépasse les cadres de la forme musicale : le miaulement du chat constitue un écart annonçant le dérèglement jubilatoire final.

• Le Merle

- **extrait 1** : *Le Merle* est une chanson traditionnelle canadienne enfantine, comportant une structure par accumulation, chantée ici de manière lyrique. (Illustrer des chansons traditionnelles canadiennes est une commande de l'Office National du Film du Canada.)

