

CHANTONS SOUS LA PLUIE

de Gene Kelly et Stanley Donen

1°) Caractéristiques principales de l'oeuvre

- C'est une oeuvre formellement hétérogène :
 - x scènes dialoguées, dansées ou chantées,
 - x hybridation de genres cinématographiques différents : comédie musicale, mélodrame, conte,
 - x plusieurs esthétiques spatiales.
- La construction narrative est assez complexe avec des retours dans le passé.
- La thématique du cinéma dans le cinéma est très présente. Dans ce film, le cinéma se mire dans son miroir.
 - x de nombreuses scènes, représentant un studio de cinéma hollywoodien à partir de 1927, ont un aspect documentaire précis sur la manière de faire du cinéma à l'époque, technique du cinéma muet, technique du cinéma sonore, décors ...
 - x il y a d'autres aspects du monde cinématographiques : avant-première, production, statut de la star, contrats, qui ne sont pas familiers aux enfants.
 - x la référence à l'Histoire du cinéma est très forte, ce film est une forme d'hommage à l'industrie cinématographique, à sa capacité de produire du spectacle.
- Le film passe sans arrêt de la représentation de la vie à la représentation d'un spectacle. Cette intrication des deux statuts opposés que sont réalité / représentation artistique de la réalité rend l'analyse du film plus délicate.
- Les trois personnages positifs principaux (Don, Cosmo et Kathy) sont en quête de légitimité. Ce qui commande leurs actes est leur dignité individuelle. C'est en se respectant eux-mêmes et en offrant leur respect à l'autre qu'ils se dépassent et se réalisent.
- Le film fait référence explicitement au film « *Le chanteur de Jazz.* »
C'est un film musical américain d'Alan Crosland sorti en 1927 considéré comme le premier film parlant, la voix d'Al Jolson étant la première à être entendue dans un long métrage. Elle suscita un succès retentissant qui ouvrit l'ère du cinéma sonore.

2°) Comment approcher cette oeuvre ?

Je vous propose de choisir l'un des deux axes suivants :

- Le passage du cinéma muet au cinéma parlant
- La comédie musicale cinématographique, qu'est-ce que c'est ?

A. *Le passage du cinéma muet au cinéma parlant*

Séance 1 : visionnement d'extraits de films muets (par exemple des films de Chaplin).

Discussion : comment comprend-on le déroulement de l'histoire.

Jeu : improviser les paroles manquantes en regardant le film

Séance 2 : Recherche documentaire « Comment le muet devint-il parlant ? » Le document enfant comporte des éléments qu'il est possible de compléter en cherchant sur internet.

Séance 3 : Jeu théâtral : jouer une même scène de deux façons avec paroles et sans paroles.

Séance 4 : à partir du DVD de chantons sous la pluie

visionnement de deux séquences :

* scène 12 (à 29 min 29) tournage de la scène du film muet *The duelling cavalier* avec Don et Lina

* scène 21 (à 49 min 10) tournage de la scène sonore.

Consigne : « Qu'est-ce qui a changé entre les deux scènes sur le plateau de cinéma ? »

Réalisation d'un croquis à deux cases : cinéma muet / cinéma sonore ou légèrer les photos du document ci-dessous.

B. La comédie musicale cinématographique, qu'est-ce que c'est ?

Séance 1 : Trois extraits de films : une scène chantée de comédie musicale (exemple : la confection du gâteau dans *Peau d'âne*), une séquence chantée d'un film biographique de musicien ou de chanteur (par exemple : le film *Ray* de Taylor Hackford), une séquence non chantée d'un film non musical.

On montre chaque extrait en demandant aux enfants de faire attention à ce qui compose la bande son. Il faudra faire la distinction entre le son In et le son Off.

La discussion finale autour de ces trois extraits doit faire émerger l'idée que certains films utilisent les chansons pour faire s'exprimer leurs personnages. On demande aux enfants d'amener en classe, d'autres exemples de film où il y a des personnages qui chantent.

Séance 2 : Qu'est-ce qu'on appelle une comédie musicale au cinéma ?

Un extrait de film, les 15 premières minutes du film « Les demoiselles de Rochefort » de Jacques Demy. Identification de trois types de scènes : dialoguée, dansée, chantée.

Jeu : chanter en regardant le film 'la chanson des jumelles ».

Lecture des paroles de la chanson : quel est le contenu ?

Séance 3 : Après le visionnement de « Chantons sous la pluie ».

On demande aux enfants de répondre par écrit à la question suivante : « Est-ce que ce film est une comédie musicale ? Pourquoi ? ». La mise en commun permet d'établir une liste des éléments qui font penser que le film est une comédie musicale.

Séance 4 : Comparaison des deux séquences solo chantées

Séquence 11 : Donald O'Connor chante et danse *Make them Laugh*

Séquence 27 : Gene Kelly chante *Singing in the rain*

Qu'est-ce qui différencie la danse de ces deux solos ? Comment démarrent-ils au niveau de la bande son ? Quels sentiments portent ces deux danses ?

Séance 5 : écriture des paroles d'une chanson

Choisir l'une des deux séquences précédente et demander aux enfants d'inventer le texte français de la chanson

Séance 6 : à partir des extraits des films apportés par les enfants

Est-ce que le film présenté est une comédie musicale. Affinement de la grille de critère établie dans la séance 3.

C. Ressources :

MAKE THEM LAUGH chantée par Donald O'Connor

Make 'em laugh
Make 'em laugh
Don't you know everyone wants to laugh?
My dad said "Be an actor, my son, but be a comical one."
They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkeyshines
Now, you can study Shakspeare and be quite elite
And you could charm the critics and have nothing to eat
Just slip on a banana peel, the world's at your feet
Make 'em laugh
Make 'em laugh
Make 'em laugh
Make--
Make 'em laugh
Don't you know everyone wants to laugh?
My grandpa said "Go out and tell them a joke, but give it plenty of hope"
Make 'em roar
Make 'em scream
Take a fall, butt a wall, split a seam
You could start by pretending your a dancer with grace
Then you wiggle 'till they're giggling all over the place
Then you get a great big custard pie in the face
Make 'em laugh
Make 'em laugh
Make 'em laugh
Make 'em--
What?--
My Dad--
They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkeyshines

Make 'em laugh
Make 'em laugh
Make 'em laugh
Make 'em laugh!

SINGING IN THE RAIN chantée par Gene Kelly

Doo-dloo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo

Doo-dloo-doo-doo-doo-doo
Doo-dloo-doo-doo-doo-doo...

I'm singing in the rain
Just singing in the rain
What a glorious feelin'
I'm happy again
I'm laughing at clouds
So dark up above
The sun's in my heart
And I'm ready for love
Let the stormy clouds chase
Everyone from the place
Come on with the rain
I've a smile on my face
I walk down the lane
With a happy refrain
Just singin',
Singin' in the rain

Dancin' in the rain
Dee-ah dee-ah dee-ah
Dee-ah dee-ah dee-ah
I'm happy again!
I'm singin' and dancin' in the rain!

I'm dancin' and singin' in the rain...
[ADDITIONAL VERSE]
Why am I smiling
And why do I sing?
Why does September
Seem sunny as spring?
Why do I get up
Each morning and start?
Happy and head up
With joy in my heart
Why is each new task
A trifle to do?
Because I am living
A life full of you.

Chanson des jumelles

Paroles: Jacques Demy. Musique: Michel Legrand 1967 © BMG musique

Nous sommes deux sœurs jumelles,
Nées sous le signe des Gémeaux.
Mi fa sol la, mi ré,
Ré mi fa sol sol sol ré do.
Toutes deux demoiselles,
Ayant eu des amants très tôt.
Mi fa sol la, mi ré,
Ré mi fa sol sol sol ré do.
Nous fûmes toutes deux élevées par maman,
Qui pour nous se priva, travailla vaillamment,
Elle voulait de nous faire des érudites,
Et pour cela vendit toute sa vie des frites.

Nous sommes toutes deux nées de père inconnu,
Cela ne se voit pas mais quand nous sommes nues,
Nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou,
Là un grain de beauté qu'il avait sur la joue!

Nous sommes deux sœurs jumelles,
Nées sous le signe des Gémeaux,
Mi fa sol la, mi ré,
Ré mi fa sol sol sol ré do.
Aimant la ritournelle,
Les calembours et les bons mots,
Mi fa sol la, mi ré,
Ré mi fa sol sol sol ré do.

Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues,
Attendant de l'amour ce qu'il est convenu,
D'appeler coup de foudre ou sauvage passion,
Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison.

Nous avons toutes deux une âme délicate,
Artistes passionnées, musicienne, acrobate,
Cherchant un homme bon, cherchant un homme beau,
Bref, un homme idéal, avec ou sans défauts.

Nous sommes deux sœurs jumelles,
Nées sous le signe des Gémeaux,
Mi fa sol la, mi ré,
Ré mi fa sol sol sol ré do.
Du plomb dans la cervelle,
De la fantaisie à gogo,
Mi fa sol la, mi ré,
Ré mi fa sol sol sol ré do.

Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège,
J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège.
Mais j'en ai jusque là, la province m'ennuie,
Je veux vivre à présent de mon art à Paris.

Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse,
A Paris, moi aussi, je tenterai ma chance,

Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas,
Alors que j'ai envie d'aller à l'opéra ?

Nous sommes deux sœurs jumelles,
Nées sous le signe des Gémeaux,
Mi fa sol la, mi ré,
Ré mi fa sol sol sol ré do.
Deux cœurs, quatre prunelles,
A embarquer allegretto,
Mi fa sol la, mi ré,
Ré mi fa sol sol sol ré do.

Jouant du violoncelle,
De la trompette ou du banjo,
Aimant la ritournelle,
Les calembours et les bons mots,
Du plomb dans la cervelle,
De la fantaisie à gogo,
Nous sommes sœurs jumelles,
Nées sous le signe des gémeaux !

DU MUET AU PARLANT

Plateau du cinéma muet :

Plateau du cinéma parlant:

Mots à placer : réalisateur, caméra, projecteur lumineux, cabine de prise de son, haut-parleur, pianiste d'ambiance, acteurs, opérateur caméra, scripte, éléments de décor