

Dossier d'accompagnement

Projet d'action et de médiation culturelles

Ciné concert *Hajazz misary sary*

(Hajazz joue avec l'image)

Le propos

Faire re-découvrir le cinéma muet burlesque à travers un spectacle vivant: le musicien livre sa propre interprétation musicale des aventures tragi-comiques et des péripéties vécues par Chaplin et Keaton. Il nous fait traverser les frontières et les genres musicaux.

L'histoire

Synopsis des films

" La maison démontable" de Buster KEATON (1920, durée 25 minutes)

Buster, en cadeau de mariage, reçoit une dizaine de caisses contenant une maison préfabriquée. Un rival dépité intervertit les numéros de caisses, vouant l'assemblage des pièces à l'échec. Il s'ensuit une semaine de mésaventures, débutant par la construction chaotique de la maison, poursuivant avec de multiples modifications sur cette dernière, l'arrivée d'un piano, le placement d'un tapis, suivi de la pendaison de crémaillère se terminant au milieu d'une tempête...

"L'émigrant" de Charlie CHAPLIN (1917, durée 25 minutes)

Le film commence à bord d'un bateau à vapeur qui traverse l'océan Atlantique et présente les mésaventures d'un émigrant sans nom interprété par Chaplin. En cours de route, il se lie d'amitié avec une jeune femme migrante qui voyage vers l'Amérique avec sa mère malade. À l'arrivée en Amérique, Charlot et la femme prennent des chemins différents...

La thématique:

1/cinéma muet#Chaplin#Keaton#burlesque

2/migration#lutte pour la vie#amour

3/musique sans frontière#guitare atypique

La médiation culturelle

1- Connaissance

Un dossier d'accompagnement destiné aux enseignants ou aux structures recevant le spectacle autour du cinéma muet et de Chaplin et Keaton permet à la fois la préparation du spectacle et/ou son prolongement. Il permet d'approfondir la thématique propre aux films.

2-Rencontre

Le musicien échange avec son public. Il présente son instrument (guitare atypique), sa culture musicale d'origine: la musique traditionnelle malgache et différents genres musicaux. Il explique sa façon de travailler avec les outils et les techniques de la musique actuelle: effets et boucles.

3-Pratique

Le musicien propose divers jeux musicaux pour interagir avec le public.

"L'action est musique" disait Chaplin. Comment le musicien improvise et accompagne le mouvement ?

"Misary sary": Jouer avec l'image, des pistes.

Avant la séance...

Traduire, faire traduire par google traduction, le texte des intertitres de l'anglais au français. Dans le langage cinématographique, un intertitre est un texte filmé. On parle également de « carton » en référence au support du texte que l'on filmait aux débuts du cinéma.

Intertitres "The Emigrant"

- A widow and her daughter
- Dinner time
- Mother lost her money
- You pick pocket / Miss come here
- The arrival in the land of liberty
- Good bye
- Later hungry and broke
- Beans
- What 's the trouble waiter ?
- He was ten cents short.
- Coffee for the lady
- I am an artist
- Bring my check aslo
- I'll engage both of you, starting tomorrow
- A couple of dollars on account
- Mariage Licenses

Intertitres "One week"

- Today is Monday 9
- The wedding bells have such a sweet sound but such a sour echo
- Handy Hank the fellow she turned down
- Just Married
- Dear nephew, as a wedding present I am giving you a house and lot n°99 Apple Street, wish you joy ,Uncle Mike
- Good luck, you'll need it/Another good man gone wrong
- Here's your house
- Home Portable House Co/ Directions
- To give this house a snappy appearance put it up according to the numbers on the boxes
- Tuesday 10
- Breakfast is ready
- I'll be right down
- Wednesday 11
- The end of a perfect day words and music
- Thursday 12
- Welcome
- Friday 13
- The house warming
- I've had a lovely afternoon on your merry-go-run. I'll be better when you put in your hobby-horses.
- Saturday 14
- And after the storm
- Now look at the darned thing
- I guess it's not used for the climate
- You're on the wrong lot. Yours is across the railroad track
- Sunday 15
- For sail
- Directions

Horizons d'attente: A partir des intertitres, imaginer ce qu'il va se passer dans le film

Quelques infos...

"Comme le cinéma, la musique est un langage universel que l'on comprend partout. C'est pourquoi un air connu, une mélodie facile à retenir, offrent au déroulement d'une histoire filmée un arrière plan qui a presque autant d'importance que la pantomime." **C. Chaplin à propos " Des Lumières de la ville"**

"Le génie de Chaplin est étroitement lié à ce qu'il entend intérieurement, à la manière dont il entend le monde, les yeux fermés." **Raymond Rasch**

"La musique ne doit pas concurrencer le comique de l'image mais plutôt lui être un contrepoint gracieux et envoutant" **C. Chaplin**

Jusqu'à la fin des années 20, les films "muets" n'étaient jamais muets lors de leur projection. Un accompagnement musical était toujours proposé. Même si il y a travaillé plus tard dans sa carrière, nous savons aujourd'hui que Chaplin n'avait pas fixé de musique d'accompagnement de ses 72 premiers courts métrages. Ceux-ci sont aujourd'hui disponibles en DVD en version restaurée, accompagnés d'une création musicale dont l'esthétique est largement tributaire de celle des films sonores. Au début du XX ème siècle, les cinémas sont très répandus en Europe et aux Etats Unis, cependant leur taille, la qualité des projections, le public et ses attentes varient d'un lieu à un autre. De même, selon la nature de la copie utilisée, la longueur, la qualité et la durée d'un même film pouvaient également changer considérablement. L'accompagnement musical des projections était tout aussi divers: certaines salles embauchaient un seul pianiste qui se lançait dans des improvisations, d'autres accueillait des ensemble de trois jusqu'à une douzaine de musiciens tandis que les "Palais du film" des grandes villes pouvaient recevoir des orchestres de quarante musiciens, voire plus. Les écritures de morceaux composés spécifiquement pour ces films- les cue sheets- (les feuilles de minutage répertoriant les choix des morceaux en fonction des films) sont rares. Elles font cependant apparaître des particularités locales significatives pour les mêmes films. Le recours aux chansons à succès de l'époque, constitue également un point important à souligner. L'emploi de ce type de chansons provoquait chez les spectateurs un "effet de reconnaissance".

L'accompagnement musical d'un film pouvait donc varier singulièrement d'un pays, d'une ville, ou d'un lieu à un autre.

D'après Jürg Stenzl

"L'accompagnement musical des films muets de Chaplin" Charlot au Music-hall

Le rythme-la danse

Le langage du héros de Chaplin est universel, puisque la drôlerie tient dans ce corps en mouvement, chorégraphié comme celui d'un danseur; un corps constamment en équilibre, comme mû par des forces contraires, en action-réaction avec le monde qui l'environne. A la suprématie du langage corporel, Chaplin ajoute le sens du rythme et celui du montage: chacun de ses films résulte d'un travail d'orfèvre où le moindre gag est minuté à la seconde.

Un corps qui danse: L'invention de Charlot
dans Charlie Chaplin "L'homme orchestre"

Quelques pistes de travail...

- Regarder <https://www.arte.tv/fr/videos/078174-026-A/tout-est-vrai-ou-presque/>
- Danser ou mimer sur les musiques de Chaplin (*La ruée vers l'or*, *les lumières de la ville*, *les temps modernes*).
- Inventer la bande son d'un extrait de film de Chaplin ou Keaton: créer les paroles, les bruitages ou la musique.
- Retrouver les gestes spécifiques de Charlot et ceux de Buster Keaton
- Qu'est-ce que la pantomime ?
- Retrouver les points communs vestimentaires de Charlot et Buster Keaton
- Trouver leurs différences, leurs points communs, dans leurs expressions, leurs déplacements. Écrire leur portrait.
- Rechercher les histoires des deux comédiens/cinéastes, leur filmographie sur internet
- Dessiner Charlot à la manière de Fernand Léger, dessiner des expressions du visage.
- Lire le discours final de Chaplin dans le Dictateur.
- Chanter "Smile" en anglais (scène finale des Temps modernes) composée par Chaplin et interprétée par plus de 150 artistes de Nat King Cole à Mickaël Jackson.
- Comment faire la musique de tempête, de bagarre, d'amour mais aussi de la faim, du sommeil, de la neige, du soupçon, de la fierté ? (Voir "*La ruée vers l'or*").

Thèmes que les 2 films permettent d'aborder: les difficultés et la lutte pour la vie, l'amour, la migration, l'histoire des Etats Unis, la relation aux objets...

Des liens intéressants...

https://www.lekinetoscope.fr/sites/default/files/court-metrage/pdf/04charlot_musicien.pdf

https://www.chaplinsworld.com/sites/default/files/chaplins_world_dossier_pedagogique_fr.pdf

http://culture.aubervilliers.fr/files/2012/05/Buster-Keaton_dossier-p%C3%A9dagogique.pdf

http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_slapstickkeaton.pdf

http://www.premiersplans.org/festival/documents/fiches_pedagogiques/2019-fp-Keaton-en-folie.pdf

<http://sites.crdp-aquitaine.fr/evolecinema/mecanodelageneral/>

Ciné-concert

<https://fr.calameo.com/books/004983118b5e54e647dc8>

<http://www.orchestredechambredhote.com/node/43>

Chaplin ET Keaton

<https://www.youtube.com/watch?v=Yym5xcpnA4E>

<https://www.youtube.com/watch?v=aPRW1VQxmTs>

Et pour finir...

Chanter "**Smile**" en anglais (scène finale des Temps modernes) composée par Chaplin et interprétée par plus de 150 artistes de Nat King Cole à Mickaël Jackson

<https://www.charliechaplin.com/fr/articles/263-Paroles-de-Smile->

Paroles de "Smile"

Dans la scène finale du film [Les Temps modernes](#), Charlot et la gamine s'en vont sur la route vers une vie nouvelle. Lorsqu'ils se relèvent du talus pour partir, il s'arrête, montre les commissures de ses lèvres pour lui indiquer qu'elle devrait sourire. La bande son du film est simplement instrumentale mais les paroles de Turner et Parsons furent certainement inspirées par cette scène.

<https://www.youtube.com/watch?v=YynxFjMXF1Y>

Smile (Souris)

Smile, though your heart is aching

Souris, même si ton coeur est douloureux

Smile, even though it's breaking

Souris, même s'il est cassé

When there are clouds in the sky

Quand il y a des nuages dans le ciel

You'll get by...

Tu pourras te débrouiller...

If you smile

Si tu souris

With your fear and sorrow

Avec tes peurs et tes chagrins

Smile and maybe tomorrow

Souris et peut-être que demain

You'll find that life is still worthwhile

Tu trouveras une vie qui vaut la peine d'être vécue

If you just...

Si seulement tu...

Light up your face with gladness

Eclaire ton visage avec du bonheur

Hide every trace of sadness

Efface toute trace de malheur

Although a tear may be ever so near

Bien qu'une déchirure n'a jamais été aussi proche

That's the time you must keep on trying

C'est le moment où tu dois garder l'espoir

Smile, what's the use of crying

Souris, quel est l'intérêt de pleurer

You'll find that life is still worthwhile

Tu trouveras une vie qui vaut la peine d'être vécue

If you just...

Si seulement tu...

Ciné-concert HAJAZZ misary sary

Tout public à partir de 7 ans Durée 1 heure

En véritable passeur, le guitariste Hajazz permet la rencontre avec le cinéma muet et nous fait traverser les genres musicaux durant ce ciné concert.

Des rythmes traditionnels malgaches au blues, au rock en passant par le funk...

La musique n'a pas de frontière car elle circule avec la migration des hommes.

"Comme le cinéma, la musique est un langage universel que l'on comprend partout." disait Chaplin.

Hajazz, en apportant une couleur musicale très personnelle et originale à ces œuvres, nous propose un véritable voyage dans l'espace mais aussi dans le temps, quand le cinéma flirtait encore avec le cabaret et le music-hall où l'improvisation du musicien était parfois de mise.

Le musicien accompagne "La maison démontable" de Buster Keaton (1920) et "L'émigrant" de Charlie Chaplin (1917), deux films de 25 minutes chacun dans lesquels l'amour, la misère, la migration sont autant de propos parfois tragiquement actuels. Pourtant réalisés il y a un siècle, Keaton et Chaplin y pratiquaient le burlesque avec une telle précision d'orfèvre que l'émotion des spectateurs est aujourd'hui intacte et que nous en sommes encore ébahis.

Biographie

Hajazz, auteur, compositeur et guitariste emblématique de Madagascar s'exprime sur scène avec ses guitares depuis quarante ans.

Sa virtuosité et son inventivité servent aujourd'hui un jazz aventureux et une world musique riche, particulièrement chatoyante.

Haja Rasolomahatratra débute la guitare à l'âge de neuf ans. En 1975, à l'âge de 10 ans, il intègre le groupe familial, Solomiral. Après avoir été musicien de studio, il en deviendra le leader, guitariste solo et compositeur/vocaliste. Le groupe maîtrise tous les genres, joue en cabaret ou sur les scènes des festivals à Madagascar et ailleurs.

Musicien de passion, ouverts aux autres, aux partages et à toutes les musiques, ses quarante années de scène l'ont conduit à jouer avec de grands musiciens de jazz de la scène française et internationale. Actuellement il se produit en trio à la Réunion avec Luc Joly et Frédo Piot.

« Référence de la guitare malgache, Hajazz excelle en solo : son incroyable virtuosité et un sens inné du show servent une musique exceptionnellement riche. Il connaît tous les recoins de ses traditions musicales, qu'il revisite en connaisseur et en innovateur, en des formes très modernes et originales. » (Le Baiser Salé 2018)

Distribution:

Haja Rasolomahatratra à la guitare

Production:

Manosika

Contacts:

association.manosika@gmail.com

hajazz.diffusion@gmail.com

<https://hajazz.weebly.com>

<https://www.facebook.com/hajazz.solomiral>