

Proposition d'exploitation pédagogique du film *Chantons sous la pluie*- USA 1952

A Hollywood, dans les années 20, Don Lockwood est un acteur célèbre. Il forme un couple de cinéma très populaire avec la célèbre Lina Lamont. Lors d'une soirée, Don Lockwood fait la connaissance de Kathy, une danseuse, dont il tombe amoureux, ce qui rend jalouse Lina. Le cinéma qui était muet jusqu'alors devient sonore, ce qui bouleverse le monde du cinéma. Désormais, les acteurs doivent parler et Lina a une voix nasillarde, très désagréable. Grâce à des procédés techniques, Kathy prête sa voix à Lina. Mais finalement, Don Lockwood et le producteur du film dévoilent ces manigances. Kathy est alors reconnue pour ce qu'elle est, une comédienne et chanteuse de grand talent. Le couple Don et Kathy sera heureux et fera... beaucoup de films !

Titre original : Singin' in the Rain

Réalisation : Stanley Donen et Gene Kelly

Scénario et dialogues : Betty Comden et Adolph Green

Image : Harold Rosson (Technicolor)

Son : Douglas Shearer

Musique : Nacio Herb Brown

Chansons : Nacio Herb Brown et Arthur Freed

Décor : Edwin B. Willis et Jacques Mapes

Production : MGM (Arthur Freed)

Distribution : Les Films du Paradoxe

Durée : 1 h 40

Interprétation :

Don Lockwood / Gene Kelly

Cosmo Brown / Donald O'Connor

Kathy Selden / Debbie Reynolds

Lina Lamont / Jean Hagen

R. F. Simpson / Millard Mitchell

Les pistes de travail

Patrick Brion, dans *La comédie musicale : du chanteur de jazz à Cabaret*, écrit : « La récréation par les auteurs de *Chantons sous la pluie* des conditions très difficiles de tournage des films muets est à la fois sérieuse historiquement et follement drôle. Afin de bénéficier d'anecdotes authentiques, Gene Kelly a tenu à rencontrer ceux qui, au studio, avaient connu cette époque héroïque. « Nous avons passé beaucoup de temps, déclarait-il, avec les ingénieurs du son afin de connaître les problèmes qu'ils avaient eus à l'époque, lorsqu'ils devaient cacher les micros. Tout ce qu'il y a dans *Chantons sous la pluie* est quasiment authentique. » (Editions de la Martinière, Paris, 1993, p.243)

Cette analyse résume bien les nombreuses ressources pédagogiques sur le film : les axes de travail portent essentiellement sur l'histoire du cinéma (la période de transition entre le muet et le parlant dans le cinéma) et sur la comédie musicale comme genre cinématographique.

Le travail de veille indiqué ci-dessous s'inscrit tout naturellement dans ces perspectives.

Ressources pour l'enseignant

Téléchargez à partir du site image « transmettre le cinéma »

<http://site-image.eu/index.php?page=film&id=201>

la fiche des « Enfants de cinéma » :

<http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/chantons.html>

Pour préparer la projection

⇒ Projeter la séquence la plus célèbre de la comédie musicale américaine classique :

<http://site-image.eu/index.php?page=film&id=201&partie=decoupage>

et faire un travail sur l'histoire de la comédie musicale (voir les ressources de l'académie de Caen – 2e partie)

⇒ La bande annonce

BA vf : http://www.youtube.com/watch?v=_AyJLSeF4y4

(même chose)

⇒ Analyse des affiches

Sur la fiche de « Les Enfants du cinéma », dans le menu « Affiches » », vous pouvez projeter une série d'affiches : <http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/chantons.html>

On fera remarquer sur ces affiches les signes de la joie et de la gaieté. L'analyse peut donc être menée en lien avec ce propos :

« La comédie et l'optimisme

Cette comédie musicale écrite sous la contrainte et sans enthousiasme par deux scénaristes qui ne savaient pas trop comment enchaîner les chansons, jadis écrites par leur producteur, est rapidement devenue la comédie la plus célèbre de l'histoire du cinéma, car elle est, sans nul doute, celle de l'optimisme le plus débridé ! Même le producteur est un grand gaillard sympathique et sait reconnaître les talents cachés de la jeune inconnue. Et c'est la star du muet à la voix suraiguë, cette pauvre Lina Lamont, caricature des blondes hollywoodiennes, magistralement incarnée par Jean Hagen, qui fait les frais de l'histoire. Mais le film est encore plus retors qu'il n'en a l'air : Debbie Reynolds /Kathy est doublée quand elle chante, par la chanteuse Betty Royce, alors que c'est la voix de Jean Hagen/Lina qui double Debbie Reynolds quand Kathy est représentée en train de doubler Lina : vertige de l'illusion du cinéma sonore et des simulacres de la postsynchronisation.(...)
Extrait de *Allons Z'enfants au cinéma, petite anthologie de films pour un jeune public*, éditée par *Les enfants de cinéma*. »

Travail de veille

⇒ Un document très complet sur le site de l'académie de Caen dont voici, ci-dessous, le sommaire :

http://www.ac-caen.fr/ia61/ress/culture/cinema/college_cinema/archives/2012-2013/dossier-chantons-corrige.pdf

Sommaire

1 ^{re} partie : Analyse du film	
1 – Analyse de deux critiques du film.	3
2 – Les interprètes.....	5
3 – Le son et l'effet comique dans Chantons sous la pluie	9
4 – Analyse de la séquence « I'm singin' in the rain ».....	11

2 ^{ème} partie : Chantons sous la pluie ou l'histoire du cinéma hollywoodien	
5 – La comédie musicale, un genre cinématographique.....	14
6 – Petite histoire du cinéma sonore.....	18
7 – Les différentes réactions à lors de l'arrivée du cinéma parlant.	21
8 – Le cinéma parlant transforme les conditions de tournage.....	25
9 – Hollywood : l'âge d'or de l'usine à rêves	26
10 – De Chantons sous la pluie à The Artist	31
3 ^{ème} partie : Le vocabulaire du cinéma	
11 –L'échelle des plans et les mouvements de caméra à travers	
Chantons sous la pluie	34
12 – Les métiers du cinéma.....	37
13 – Petit lexique du cinéma.....	38
Annexes :	
14 – Bibliographie	45
15 – Webographie	45
16 – Filmographie	45

Vous pouvez, par exemple, préparer la séance en travaillant à partir des documents de la 2e partie puis exploiter les documents de la 1ère partie après la projection.

⇒ Collège au cinéma sur le site de l'Académie de Poitiers

<http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article239>

- [affiche du film \(document élève\) - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 481.1 ko)
affiche du film (document élève) - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008
- [cours de diction - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 1.2 Mo)
cours de diction - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008
- [générique - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 847.5 ko)
générique - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008
- [la chanson titre du film \(document élève\) - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 194.9 ko)
la chanson titre du film (document élève) - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008
- [la voie du son - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 808.2 ko)
la voie du son - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008
- [les techniques du cinéma \(document élève\) - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 430 ko)
les techniques du cinéma (document élève) - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008
- [montage de 3 plans - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 602.9 ko)
montage de 3 plans - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008
- [séquence initiale - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 1.5 Mo)
séquence initiale - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008
- [technicolor - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 1.3 Mo)
technicolor - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008
- [univers du faux - "chantons sous la pluie"](#) (PDF de 1.3 Mo)
univers du faux - "chantons sous la pluie" - Collège au cinéma 2007-2008

⇒Fiche pédagogique - coordination départementale Ecole & Cinéma 63

http://www.clermont-filmfest.com/03_pole_regional/11_medias/2117_Dossierenseignant.pdf

⇒pistes pédagogiques en anglais sur le film (version élève)

http://www.collegeaucinema37.com/media/pdf/pistes%20pedagogiques/pistes%20peda%20Singin%20in%20the%20rain%20en%20anglais%20%28eleves%29%20-%20D_%20Roy%20et%20V_%20O%27Neill.pdf

⇒ Et la version enseignant

http://www.collegeaucinema37.com/media/pdf/pistes%20pedagogiques/pistes%20peda%20Singin%20in%20the%20rain%20en%20anglais%20%28professeurs%29%20-%20D_%20Roy%20et%20V_%20O%27Neill.pdf

⇒ Un dossier réalisé par l'espace Histoire-Image de la médiathèque de Pessac dans le cadre des Ciné-Mémoires du Pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à l'audiovisuel (Aquitaine)

<http://www.cinema-histoire.fr/media/DossierChantonssouslapluie.pdf>

Vous trouverez notamment des repères sur la comédie musicale.

Proposition : travail sur le son au cinéma

Analyser une bande son

Cliquez sur le lien

<http://centreimages.fr/vocabulaire/index.html>

Puis sur la séance n°10 (Son- Catégories). Vous avez ci-dessous le sommaire de la séquence avec des définitions et des exercices. La première partie (10.1 Paroles, bruits, musique) donne les outils pour lire une bande son.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://centreimages.fr/vocabulaire/index.html>. The page content is a circular menu titled "INITIATION AU VOCABULAIRE DE L'ANALYSE FILMIQUE" by Laurence Moineau. The menu is divided into four colored segments: 1. image (red), 2. plan (blue), 3. montage (yellow), and 4. son (green). The "4. son" segment is highlighted and contains sub-segments for "séance 11 Effets de montage" and "séance 10 Catégories". In the center of the circle, there are sections for "Définitions" (listing 10.1 Paroles, bruits, musique; 10.2 In, hors champ, off; 10.3 Sons subjectifs) and "Exercices Etude(s) de cas". To the right of the circle are buttons for "TABLE", "GLOSSAIRE", and "FILMS". At the bottom left, there is a "PRÉSENTATION" button. The footer includes logos for "Région Centre" and "Centre Images" and a "crédits | contact" link. The browser's taskbar at the bottom shows the date 02/01/2014 and the time 11:53.

Petite fiche récapitulative

I) Le son. On distingue trois types de sons :

Son in = la source est visible à l'écran

Son off = la source est située dans un autre espace temps

Son hors-champ : la source n'est pas visible à l'écran mais peut être située dans le même espace temps

Pour analyser une bande son, on distingue 4 catégories :

1- les voix, les paroles (sons synchrones) par les dialogues ou la voix off

2- les bruitages (bruit créé par l'action d'un acteur : ouvrir une porte, déboucher une bouteille)

3- Ambiance (ambiance sonore du décor : une gare avec ses appels, ses trains ...)

4- Musique

Le **clap**, au cinéma, synchronise la bande son et la bande image.

Le bruitage est efficace pour accroître le réalisme ou la tension d'une scène. Il peut être une émanation directe du sujet (claquement de porte). Lorsque, par ellipse, le son est entendu sans qu'apparaisse sur l'écran ce qui produit ce son, il possède un pouvoir d'évocation plus intense exigeant la collaboration active du spectateur. Le **monologue intérieur** présentera la voix off d'un personnage faisant partager au spectateur ses réflexions en marge du dialogue qu'il tient à l'écran, **le rapport à la caméra** (adresse caméra) prend le spectateur à témoin, l'acteur interpellant directement le spectateur.

A bout de souffle (1959) de Jean-Luc Godard (adresse caméra) : <http://www.youtube.com/watch?v=znc612ppqq4&feature=related>

Trafic de Tati –1971- (les bruitages) : http://www.dailymotion.com/video/x84b6s_traffic

Ninotchka d'Ernst Lubitsch –1939- (le son hors-champ) : <http://www.youtube.com/watch?v=MyN1hqnuX8>

II) Point de vue et point d'écoute

On doit toujours mesurer ce que l'on entend par rapport à ce que l'on voit. Prenons l'exemple du plan fixe, initialement en plan moyen, d'un homme qui s'éloigne dans un grand espace vide. Si, tandis que la figure diminue, le bruit de pas lui aussi diminue, nous aurons une coïncidence entre le **point de vue** et le **point d'écoute**.

On distingue deux grands cas :

- le spectateur **n'**entend **que** ce que le personnage écoute (« auricularisation interne » selon François Jost) ;

- le spectateur entend les sons synchrones des images qu'il voit comme les sons d'ambiance (« auricularisation zéro »).

Le point d'écoute a trouvé dans la son stéréophonique et dans le Dolby de nouvelles possibilités dans la mesure où les sons peuvent trouver une localisation spatiale précise de leur source selon qu'ils viennent de derrière ou devant, de gauche ou de droite par rapport aux spectateurs.

Activité complémentaire

Chercher et manipuler des sons avec la Sonothèque Sound Designers .Org :

<http://www.sounddesigners.org/sonotheque.html>

Quelques séquences du film

Comme nous traitons du son, il nous a semblé plus judicieux de chercher des extraits vidéos des scènes du film plutôt que d'extraire des photogrammes muets. Ce travail peut être réalisé en lien avec les pages 9 et 10 du dossier de l'académie de Caen (voir le sommaire : 1re partie : Analyse du film - 3 – Le son et l'effet comique dans *Chantons sous la pluie*)

⇒Le film entier sur dailymotion

http://www.dailymotion.com/video/xmixji_opening-credits-from-singin-in-the-rain-1952_shortfilms

⇒Les problèmes de la mise en place du micro pendant le tournage :

http://www.dailymotion.com/video/xmj48o_microphone-problems-from-singin-in-the-rain-1952_shortfilms

⇒ Les problèmes de synchronisation entre l'image et le son pendant la projection :
http://www.dailymotion.com/video/xmj4ly_unsynchronized-sound-from-singin-in-the-rain-1952_shortfilms

⇒ La scène du playback :
<http://www.vodkaster.com/Films/Chantons-sous-la-pluie/28794>

olivier.bernard@ac-rennes.fr

(enseignant conseiller-relais DAAC pour « collègue au cinéma 22 »)