

PISTES DE TRAVAIL

--

Intitulé :

L'humour en musique

question transversale :

Quels sont les procédés musico-comiques utilisés par les compositeurs, les musiciens ou les humoristes pour nous faire rire ?

A/ PERCEVOIR :

* Visionnage de Gad Elmaleh : séquence de la comédie musicale.

Question liminaire :

Pourquoi cet humoriste arrive-t-il à nous faire rire ? Quels procédés comiques et musicaux utilise-t-il pour nous faire rire ?

Réponse :

Il nous fait rire par l'utilisation et le détournement de nos références culturelles : tous les codes de la comédie musicale sont exagérés et ridiculisés

- les gestes, l'expression corporelle et scénique : exagération
 - l'utilisation de la voix : chant mélismatique à outrance (exemple : « comme toutes les chanteuses elle commence avec : ahh ohhh ihhh yeayahhhhhhh » ou « j'ai la pneumoniiaiiiiiiiiiiiiiiiie »), timbres de voix ridiculisés, « les nouvelles chanteuses n'articulent plus »
 - les paroles/les mots : simplistes (« fait la guerre, fait l'amour ») et répétitifs (« tu l'as déjà dit »), niais (passage « pourquoi vous faites ça, c'est pas très bien d'être méchant, ... » ou « pourquoi être amoureuse de 4 personnes, ça fait souffrir ? »)
 - récitatifs : « il chante ce qu'il vient de dire »
 - le livret / les situations : intrigue minimaliste, rôles récurrents : les méchants (« avec des chorégraphies de méchants et des habits de méchants ») / les gentils, une héroïne en détresse et souffreteuse, et « les méchants qui arrivent au moment ... où tu t'y attends »)
- Gad Elmaleh ajoute quelques calembours : "ils le regardent d'un air... d'autoroute"

Avant toute chose, il paraît indispensable de définir la notion d'humour.

Question aux élèves : Qu'est ce que L'Humour ? Qu'est ce qui vous fait rire et pourquoi ?

Définition de l'humour : forme d'esprit qui cherche à mettre en valeur avec drôlerie le caractère ridicule, insolite ou absurde de certains aspects de la réalité (Petit Larousse, 2010).

Définition du comique : qui fait rire ; amusant (Petit Larousse, 2010).

RAPPEL (vu en français ?):

Les différents procédés comiques :

Comique de situation : personnage en difficulté, quiproquos, rebondissements inattendus.

Comique de mots : niveaux de langue, lexicque, calembours, jeux de mots, ...

Comique de gestes : grimaces, positions ridicules, accessoires, vêtements,

Comique de situation : quiproquos, cachettes, rebondissements inattendus, chutes.

Comique de répétition : répétition d'une phrase, d'une action, d'un geste.

Comique de caractère : caricature, vices ou défauts tournés en ridicule car poussés à l'extrême (L'Avare (Molière) est extrêmement proche de ses sous, Monsieur Jourdain du Bourgeois Gentilhomme (Molière) ne rêve que d'être anobli, ...).

A nous de découvrir comment ces ressorts comiques se retrouvent dans l'univers de la musique.

* **Œuvre de référence** : *The Cyber Conductor* -vidéo- (distribuer et compléter le document sur plusieurs séances)

Discussion avec les élèves : si cette œuvre les fait moins rire ce n'est pas forcément parce que l'humour est "de moins bonne qualité", mais parce que les élèves maîtrisent moins les codes et les conventions de l'orchestre symphonique et de la musique classique que ceux de la comédie musicale, forme musicale plus proche de leur culture.

* **Ecoutes complémentaires** :

- LE MASSACRE (comique malgré elle) -audio- : *L'air de la Reine de la Nuit* par FF Jenkins (1868-1944) (tempo, hauteur, timbre, ...). Expliquer aux élèves la raison de cette version.

Elle vit dès lors en tant qu'enseignante et pianiste. À la mort de son père en 1909, Jenkins hérite d'une fortune qui lui permet d'entamer la carrière de cantatrice que ses parents et son mari avaient découragée. Elle s'implique dans la vie musicale de Philadelphie, en fondant et finançant le Club Verdi, prend des cours de chant

et commence à donner des récitals en 1912. En écoutant ses enregistrements, il apparaît clairement que Jenkins avait un très faible sens de la gamme et du rythme et était à peine capable de tenir une note. On peut entendre son accompagnateur tenter de compenser ses variations de tempo et ses erreurs rythmiques. Néanmoins, elle devient très rapidement populaire grâce à son talent « peu académique ». Son public l'adore, plus pour l'amusement qu'elle procure que pour sa compétence musicale. Les critiques la décrivent souvent en des termes équivoques, qui ont certainement aidé à attiser la curiosité du public. En dépit de son manque évident de sens musical, Florence Jenkins est entièrement persuadée de son talent extraordinaire. Elle n'hésite pas à se comparer aux sopranos connues, telles Frieda Hempel et Luisa Tetrazzini. Elle considère les éclats de rire qui ne manquaient pas de se produire durant ses concerts, comme provenant de rivales rongées de « jalousie professionnelle ». Consciente des critiques, elle rétorquait : « Les gens pourront toujours dire que je ne sais pas chanter, mais personne ne pourra jamais dire que je n'ai pas chanté. » (Wikipédia)

- LA PARODIE (humoriste musical): La cabane au fond du jardin parodie de Francis Cabrel par Laurent Gerra –vidéo youtube- ou autre parodie. A comparer avec l'original.

Question : Quels éléments de l'original sont-ils parodiés, exagérés, caricaturés ?

Définir parodie : Imitation satirique d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou les procédés d'expression. (Larousse)

- TRAVESTISSEMENT : le Duo des chats de Rossini (1792-1868) -audio- : jeu autour du timbre : voix nasillardes, jeu d'expression (tristesse (trémolos), gaité, colère, douceur, charmeur, malin, méchant, timide, ...), décalage : imitation des animaux (qui chantent !!), paroles minimalistes : miaou !

- LA FANTAISIE HISTORIQUE (faux film historique, humour "décalé") : extraits de Kaamelott (la quinte juste, etc..). -vidéo- Noter que toutes les notions musicales sont exactes / faire chanter la quinte, la tierce, la quarte et le triton aux élèves). Ici comique de mots (basés essentiellement sur des anachronismes), comique de gestes, de caractère, ... et Que ma joie demeure : Alexandre Astier est Jean Sebastian Bach_-vidéo-

* EN CONCLUSION :

La musique et l'humour sont associés depuis bien longtemps. En témoignent les chansons populaires ou l'Opéras Buffa

Opera buffa : de Buffa = ridicule. Œuvre lyrique sur un sujet particulièrement comique. Héritier de la tradition de la commedia dell'arte.

Mais faire rire n'est pas chose aisée. Cela semble être un exercice extrêmement difficile selon les dires de nombreux comédiens et acteurs. Cela ne s'improvise pas (sauf pour les ligues d'improvisations et quelques passages libres chez les humoristes, comme lors des dialogues avec le public) et demande beaucoup de travail. Il va sans dire qu'en musique cela semble être

encore plus difficile. Nous avons pu découvrir, par l'analyse de nombreux exemples et par vos créations, qu'il faut un long temps de réflexion, une grande maîtrise des techniques et des codes musicaux tant pour le compositeur, l'exécutant que pour... l'auditeur !
Nous comprenons donc mieux cette citation : « Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter » Raymond Devos

* **HISTOIRE DES ARTS** : le dessin humoristique de Sempé. Travail de recherche et analyse

B/ PRODUIRE :

* **PROJET MUSICAL :**

- **activité vocale** : le Dîner de Bénabar
- **activité instrumentale associée** : batterie, jazz organ (et accompagnement accords piano et guitare pour les musiciens avancés)

* **CREATION** : par groupe de 4 élèves, choisir deux couplet et un refrain (minimum) d'une chanson issue du patrimoine de la chanson française ou anglophone, puis tenter d'en extraire le potentiel comique en modifiant soit :
(attention : demander aux élèves les différentes possibilités)

- les paroles (comique de mot)
- la mélodie (notes, rythme)
- l'accompagnement
- la manière de chanter
- une chorégraphie ridicule (comique de geste)
- en la jouant comme une pièce de théâtre
-

En choisissant l'exagération, l'anachronisme, le changement radical d'atmosphère, la parodie, le travestissement, le "massacre (travaillé)", ...
ATTENTION : pas de vulgarité, ni de présentation incompréhensible, désordonnée ou bâclée.

PROLONGEMENT POUR L'ENSEIGNANT :

- à voir

<http://education-musicale59.e-monsite.com/pages/pour-rire-un-peu/liens->

[pour-rire.html](#)

- à noter : le texte en rouge peut-être noté ou donné à l'élève.