

Singin' in the rain

Dossier pédagogique

Contenu du dossier

A propos du film

Résumé du film.....	2
Auteurs et réalisateurs.....	4
La distribution.....	6
Les acteurs principaux.....	7
Les chansons du film.....	9
Outils utiles.....	10

Avant d'aller au cinéma

Une séquence culte : Singin' in the rain.....	11
Les affiches du film.....	12
La bande annonce.....	13
L'avènement du parlant.....	14

Après le cinéma

Juste après le visionnage.....	15
Un premier inventaire.....	16
Un genre cinématographique.....	18
La trame narrative du film.....	19
La construction du film.....	20
L'univers du film.....	21
Analyse de séquence.....	24

Pour aller plus loin

Le son : doublage et décalage.....	25
Le son au cinéma.....	27
La chanson "Singin' in the rain".....	28
Les arts de la scène : la danse.....	30
Les métiers du cinéma.....	32
L'image « ricochet » de Nanouk.....	34
Les vire-langues.....	35
La pluie en arts plastiques.....	36
La question de la mise en abyme.....	37
Education civique et morale.....	45

Résumé du film

D'après *Le cahier de notes* du dispositif *Ecole & Cinéma*.

Soir de première à Hollywood : devant une foule en délire, Don Lockwood, accompagné de l'autre star du moment, Lina Lamont, et de son ami le plus proche, Cosmo Brown, raconte au micro l'histoire - enjolivée - de sa carrière, qu'il dit dominée par un seul objectif : rester digne !

Dans sa course pour échapper à ses fans, il atterrit dans la voiture de Kathy Selden, une jeune comédienne qui le snobe. Pourtant, tous deux, sans le savoir, vont à la même soirée, chez le producteur R.F Simpson qui offre ce soir-là une démonstration de film parlant à ses invités blasés.

Arrive le tour des attractions et Kathy sort d'un gâteau : elle est danseuse et non pas actrice de théâtre ! Don se moque d'elle, de colère, Kathy lui destine une tarte à la crème qui, en fait, atteint Lina. La star, furieuse, la fait renvoyer.

La production cinématographique est bouleversée par le succès du cinéma sonore : le tournage du film de Don et Lina, qui était muet, est donc arrêté. Catastrophe !

Pour sauver *The Duelling Cavalier*, on le transforme d'abord en film parlant, mais la voix nasillarde de Lina fait tout rater. Puis, on tente le « musical ». Cosmo propose de faire doubler la voix de Lina par celle de Kathy (que Don, amoureux, a fini par retrouver).

Transporté par l'amour partagé avec Kathy et probablement aussi par ce sauvetage inespéré, Don chante sous la pluie.

Lina, jalouse, obtient de Simpson que sa rivale soit réduite à n'être que sa doublure. Le film sort et remporte un succès immédiat.

Dans sa mégalomanie et sa bêtise, Lina veut à la fois dominer Don qui ne l'aime pas, Kathy qui a une plus belle voix qu'elle et le producteur Simpson. C'en est trop ! Le soir de la première, Don, Simpson, et Cosmo lèvent le rideau de scène et révèlent qui chante vraiment derrière, qui est donc la vraie star, Kathy.

Et l'ex-chanteur de bastringue et l'ex-chorus girl vécurent heureux...

Auteurs et réalisateurs

Réalisateurs : Stanley DONEN et Gene KELLY

USA- 1952

1h43 - Couleur

Sortie en France en 1953

Biographies

Stanley Donen en 2010

Stanley Donen (1924 -).

Après des études à l'Université de Caroline du Sud, il vient à New-York en 1940. Tout de suite introduit dans le monde du spectacle, Stanley Donen devient l'ami de Gene Kelly et de George Abbott. En 1941, il débute comme danseur dans les plus grands théâtres de Broadway et participera notamment à *Pal Joey* et à *Best Foot Forward*.

A partir de 1943, il entre dans le cinéma en tant que chorégraphe et assistant de réalisation, avant de devenir réalisateur de ses propres sujets et d'en assumer la production.

Sa collaboration avec Gene Kelly qui donnera quelques uns des plus somptueux prototypes de l'histoire de la Comédie Musicale filmée cessera dès la déperdition du genre au début des années 60. Donen n'en poursuivra pas moins une carrière peuplée de subtiles comédies sophistiquées, parfois grinçantes.

Filmographie

1949 : Un jour à New York

1951 : Mariage royal

1952 : Love Is Better Than Ever ; Chantons sous la pluie

1952 : L'Intrépide

1954 : Donnez-lui une chance ; Les Sept Femmes de Barbe-Rousse ; Au fond de mon cœur

1955 : Beau fixe sur New York ; Kismet

1957 : Drôle de frimousse ; Pique-nique en pyjama ; Embrasse-la pour moi

1958 : Indiscret

1958 : Cette satanée Lola

1960 : Chérie recommençons

1960 : Un cadeau pour le patron ; Ailleurs l'herbe est plus verte

1963 : Charade

1966 : Arabesque

1967 : Voyage à deux ; Fantômes

1969 : L'Escalier

1974 : Le Petit Prince, d'après Antoine de Saint-Exupéry

1975 : Les Aventuriers du Lucky Lady

1978 : Folie Folie

1980 : Saturn 3

1984 : La Faute à Rio, remake d'Un moment d'égarement de Claude Berri (1977)

Gene Kelly (1912 - 1996).

Moniteur d'éducation physique puis apprenti journaliste, il devra à la grande crise l'orientation définitive de sa carrière. Avec son frère, il participe à des tournois de danse amateur pour grappiller quelques primes. A partir de 1932, il opte pour le monde du spectacle.

C'est à travers Stanley Donen et Vincente Minelli qu'il pourra développer ses exigences de chorégraphe visant à une transformation profonde du genre musical au cinéma, intégrant de manière plus systématique les numéros chantés et dansés à l'intrigue centrale.

Extrêmement moderne, l'art chorégraphique de Gene Kelly aura marqué une époque grâce à sa volonté systématique de révéler la richesse du dialogue entretenu par la caméra et le danseur

Filmographie

1949 : Un jour à New York
1952 : Chantons sous la pluie
1955 : Beau fixe sur New York
1956 : Invitation à la danse
1957 : La Route joyeuse
1958 : Le Père malgré lui
1962 : Gigot, le clochard de Belleville
1964 : American in Paris
1967 : Jack and the Beanstalk
1967 : Petit guide pour mari volage
1969 : Hello, Dolly !
1970 : Attaque au Cheyenne Club
1976 : Hollywood, Hollywood, nouvelles séquences

Anecdotes

🎵 Le scénario est construit autour de plusieurs chansons d'Arthur Freed dont la MGM avait acheté les droits. *Singin'in the rain*, écrite en 1926 avec Nacio Brown est chantée pour la première fois dans Hollywood Revue en 1929.

🎵 Les références à des personnalités d'Hollywood sont nombreuses : on reconnaît le producteur Sam Warner, le réalisateur B. Berkeley, les acrobaties de Douglas Fairbanks Jr., la coiffure de Louise Brook et une scène de Scarface.

🎵 La bande sonore présente une inversion vertigineuse : c'est Jean Hagen, l'actrice de Lina Lamont qui double la voix de Debbie Reynolds jugée insuffisante.

🎵 Stanley Donen dans une interview pour Positif en 1979 : Aujourd'hui [Chantons sous la pluie] est un très mauvais film. Il y a deux ou trois séquences réussies, mais cela ne tient pas le coup. C'est terriblement sentimental, horriblement irréaliste : il-la- regarde-et-ils-tombent-amoureux-et-ils-vivent-heureux-en-ayant-beaucoup-d'enfants-... Quand je les revois, je ne vois que mes erreurs, que mes fautes, que mes échecs.

La distribution

Gene Kelly

Don Lockwood

Donald O'Connor

Cosmo Brown

Debbie Reynolds

Kathy Selden

Jean Hagen

Lina Lamont

Madge Blake

Dora Bailey

Millard Mitchell

R.F. Simpson

Zelda Zanders

Rita Moreno

King Donovan

Rod

Kathleen Freeman

Phoebe Dinsmore

Bobby Watson

Le professeur de diction

Cyd Charisse

La vamp du Broadway

Jimmy Thompson

Un chanteur (Beautiful Girl)

Les acteurs principaux

Nom de naissance	Eugene Curran Kelly
Naissance	23 août 1912 Pittsburgh, Pennsylvanie États-Unis
Nationalité	Américain
Décès	2 février 1996 (à 83 ans) Beverly Hills, Californie
Profession	Acteur La Reine de Broadway Le Pirate
Films notables	Un jour à New York Chantons sous la pluie Un Américain à Paris Les Demoiselles de Rochefort

Eugene Curran Kelly, dit *Gene Kelly*, est un acteur, chanteur, réalisateur, danseur, chorégraphe et producteur américain né le 23 août 1912 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et mort à Beverly Hills le 2 février 1996.

Il est probablement, avec Fred Astaire, la personnalité masculine la plus marquante de la comédie musicale hollywoodienne des années 1950. Il inscrit son nom à plusieurs classiques du genre, tels que *Le Pirate*, *Un Américain à Paris* et *Brigadoon* de Vincente Minnelli, *Un jour à New York* et *Chantons sous la pluie* qu'il coréalise avec Stanley Donen, *Les Girls* de George Cukor ou encore *Les Demoiselles de Rochefort* de Jacques Demy. Il réalise ensuite plusieurs films, dont la comédie musicale *Hello Dolly* avec Barbra Streisand. Puis, avec le déclin de la comédie musicale, ses prestations se raréfient. Il retrouve son éclat et sa popularité passés dans deux documentaires, *That's entertainment Part I et II*, à la fin des années 1970.

En 1999, il est classé quizième plus grande légende du cinéma par l'American Film Institute. En outre, *Chantons sous la pluie* et *Un Américain à Paris* reviennent régulièrement en tête des classements des plus grandes comédies musicales au cinéma.

Nom de naissance	Mary Frances Reynolds
Surnom	Debbie
Naissance	1 ^{er} avril 1932 El Paso (Texas) États-Unis
Nationalité	Américaine
Décès	28 décembre 2016 (à 84 ans) Los Angeles (Californie) États-Unis
Profession	Actrice

Debbie Reynolds, née **Mary Frances Reynolds** le 1er avril 1932 à El Paso (Texas) et morte le 28 décembre 2016 à Los Angeles (Californie), est une actrice, artiste de variétés, femme d'affaires et historienne de cinéma.

Elle fut une collectionneuse célèbre d'objets liés aux grands films du cinéma.

Debbie Reynolds entame sa carrière à la MGM après avoir remporté un concours de beauté.

Elle est la mère de Todd Fisher et de l'actrice Carrie Fisher (Princesse Leia dans Star wars) morte un jour avant elle.

Nom de naissance	Donald David Dixon Ronald O'Connor
Naissance	28 août 1925 Chicago (Illinois) États-Unis
Nationalité	Américaine
Décès	27 septembre 2003 (à 78 ans) Calabasas, (Californie) États-Unis
Profession	Acteur, danseur

Donald O'Connor (28 août 1925 à Chicago - 27 septembre 2003), est un acteur et danseur américain.

Fils d'artistes du cirque passés au vaudeville, peu après sa naissance, il est amené sur scène pour entendre les applaudissements alors qu'il n'a que trois jours.

À l'âge de treize mois, il travaille déjà sur scène et apporte ainsi à la famille son cachet de 25 \$ par semaine. Il passe ainsi une enfance heureuse dans le monde du spectacle où il se sent parfaitement à l'aise. Puis il se tourne vers le cinéma où il apparaît dans 58 films.

Il est célèbre pour sa prestation dans la comédie musicale *Chantons sous la pluie* de Stanley Donen, aux côtés de Gene Kelly, dans lequel il fait montre de ses extraordinaires talents acrobatiques.

Les chansons du film

- ♪ **Singin' in the Rain** (générique de début) - Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds
- ♪ **Fit As a Fiddle** (And Ready for Love) - Gene Kelly, Donald O'Connor
- ♪ **All I Do Is Dream of You** - Debbie Reynolds et Girls
- ♪ **Make 'Em Laugh** - Donald O'Connor
- ♪ **Beautiful Girl** - Jimmie Thompson et Girls
- ♪ You Were Meant for Me - Gene Kelly
- ♪ **Moses** - Gene Kelly, Donald O'Connor
- ♪ **Good Morning** - Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds
- ♪ **Would You ?** - Jean Hagen, Betty Noyes
- ♪ **Broadway Melody Ballet** - Gene Kelly, chœur
- ♪ **You Are My Lucky Star** - Gene Kelly, Betty Noyes

A télécharger

↪ Les paroles des chansons [ici](#).

↪ La bande son [ici](#).

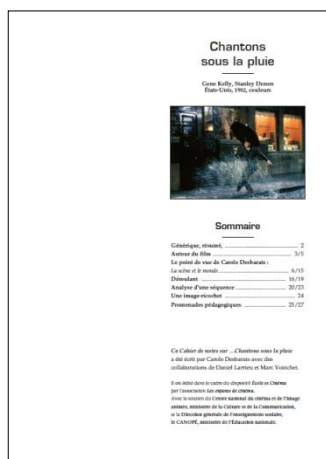
Outils utiles

↳ La plate-forme Nanouk :

Plateforme pédagogique en ligne regroupant des documents pédagogiques et des extraits de films du catalogue *École et cinéma*. Elle offre aux enseignants et à leurs élèves la possibilité de travailler à partir de ces extraits vidéo (en se connectant avec son adresse académique uniquement).

www.nanouk-ec.com

↳ Le carnet de notes du dispositif « École et cinéma » :
A télécharger sur la plateforme Nanouk.

↳ La fiche du film sur le site « Le cinéma à l'école » :
Synopsis, générique, vidéos, pistes de travail... etc.

Une séquence culte : Singin' in the rain

Objectif

Faire entrer les élèves dans l'univers cinématographique du film par la découverte d'un extrait du film (séquence où Gene Kelly danse sous la pluie).

Compétences visées

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
- Identifier, caractériser, trier des éléments perçus lors du visionnage.
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.

Matériel

- Séquence du film : à voir [ici](#) ou sur la plate-forme Nanouk.
- Les paroles de la chanson « Singin' in the rain » et leur traduction : à télécharger [ici](#).
- Fiche élève n°1 (questionnaire sur la séquence) : à télécharger [ici](#).

Activités en classe

L'enseignant peut faire le choix de cette entrée avant de voir l'affiche ou la bande annonce du film :

🎵 Visionner la séquence une première fois : Expliquer que l'extrait de Gene Kelly dansant sous la pluie en chantant la chanson titre est extrêmement connu. Et paradoxalement, l'histoire du film l'est moins !

🎵 Questionner les élèves : Connaissent-ils cet extrait ? Connaissent-ils l'histoire du film ?

🎵 Faire prendre conscience aux enfants de la langue d'origine du film et des différentes versions, notion de sous-titrage, doublage.

🎵 Leur dire que « Singin' in the rain » est le titre du film :

Qui chante habituellement sous la pluie ? Que doit-on imaginer ? Qu'est-ce qui pourrait provoquer le fait de chanter sous la pluie ? On chante lorsque l'on est heureux... Habituellement on se protège de la pluie... Que penser ?

🎵 Visionner l'extrait à nouveau et questionner les élèves : voir fiche élève avec les questions (à remplir individuellement ou collectivement, à l'oral ou à l'écrit en fonction de l'âge et du niveau des élèves).

🎵 *A propos du sens des paroles* : Distribuer les paroles de la chanson avec la traduction puis les comparer avec les hypothèses des élèves.

🎵 *Les symboles du trottoir et du policier* : Il est intéressant de se poser la question de l'impact de cette scène, et non une autre, sur de nombreuses générations... : c'est peut-être la jubilation, à voir un adulte retrouver ses joies d'enfants et patauger dans l'eau, et le plaisir de la transgression !

« Ne fais pas ça, tu vas être mouillé, tu vas attraper froid ! » Quel parent ou enseignant n'a pas un jour prononcé cette phrase, en pensant au fond de lui à son enfance...

🎵 Alimenter le **parcours d'éducation artistique et culturelle** ([PEAC](#)) de l'élève : faire coller la fiche dans le cahier de culture.

Les affiches du film

Objectif

Faire entrer les élèves dans l'univers cinématographique du film par l'analyse des affiches du film.

Compétences visées

- Repérer les éléments du langage plastique dans une production.
- Décrire des affiches, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
- Emettre des hypothèses sur les lieux, les personnages et les actions du film.

Matériel

- Les affiches du film à télécharger [ici](#).

Activités en classe

Analyse de plusieurs affiches du film :

- À quel genre de film pensez-vous en regardant cette affiche ?

La première affiche présente un danseur sous la pluie.

- Que fait-il ?

- Sous la pluie et pourtant hilare, pourquoi ?

Les deux affiches centrales présentent trois personnages.

- Que pouvons-nous imaginer? Que pourrait raconter ce film ?

- Quels éléments pour quel climat ?

- Faire des hypothèses sur l'histoire, les personnages, le lieu ...

La dernière affiche associe multiples personnages et donne des indications sur le genre du film.

- Qu'imagine-t-on ?

On fera remarquer sur ces affiches les signes de la joie et de la gaieté.

La bande annonce

Objectif

Faire entrer les élèves dans l'univers cinématographique du film par la découverte de la bande annonce.

Compétences visées

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
- Identifier, caractériser, trier des éléments perçus lors du visionnage.
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.

Matériel

- Bande annonce du film : à voir [ici](#).

Activités en classe

L'enseignant peut faire le choix de cette entrée avant de voir l'affiche du film.

♪ Découverte de la bande annonce

Bien que la bande annonce soit en VO, son visionnage permet de faire ressortir les premières caractéristiques du film. On questionnera les élèves à l'oral ou à l'écrit en fonction de leur âge. Donner les questions en amont du visionnage favorise le visionnage actif :

- Où se déroule le film ? Quand ?
- Qui sont les personnages principaux ?
- Qui sont les autres personnages ?
- Que comprenons-nous de l'histoire (rôle des personnages, actions) ?
- Quel est le genre cinématographique du film ?
- Quelle est l'ambiance musicale de la bande annonce ?

On peut visionner la bande annonce autant de fois que nécessaire pour valider ou invalider les hypothèses des élèves. Chaque question trouvant sa réponse dans l'analyse fin des images.

Certains éléments peuvent rester en suspens, ils seront développés après le visionnage du film.

L'avènement du parlant

Objectif

Aider les élèves à entrer dans l'univers cinématographique du film par l'apport d'éléments culturels.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.

Activités en classe

L'histoire du film sera plus facile accessible en donnant des éléments sur le contexte historique de l'histoire. Il convient donc de le faire découvrir en amont du visionnage.

L'histoire de *Chantons sous la Pluie* se déroule au tournant des années 1920 – 1930, c'est-à-dire au moment de la sortie en salle du film d'Alan Crosland, *Le Chanteur Jazz* (1927). Ce film, qui peut à juste titre être considéré comme le premier long métrage parlant de l'histoire, et qui va réellement bouleverser le monde du cinéma.

On prendra le temps de faire un point sur l'histoire du cinéma parlant :

Le 6 octobre 1927 sort aux États-Unis le film « Jazz singer » (« Le chanteur de jazz »), réalisé par Alan Crosland.

Il s'agit du premier film parlant, chantant et musical, avec en vedette le comédien Al Jolson. L'acteur apparaît grimpé en noir.

Le film exploite un procédé de sonorisation appelé **Vitaphone**. La bande sonore comporte tout juste 354 mots !

Mais le succès est immédiat et permet aux producteurs, **les frères Warner**, d'échapper à la faillite.

Les autres professionnels du cinéma restent réservés... Ils s'inquiètent de l'impossibilité d'exploiter les films parlants hors des pays anglophones (**le doublage est encore inconnu**).

Plusieurs vedettes du muet seront incapables de s'adapter au parlant. C'est le cas de **Buster Keaton**.

D'autres, comme **Charlie Chaplin**, se reconvertiront lentement. En 1936 son film « Les Temps modernes » insère quelques dialogues.

Il faut attendre 1941 pour avoir le premier film en son stéréophonique au cinéma, c'est « **Fantasia** » de **Walt Disney**.

En France, les années 1930-1940 amèneront des films parlants comme « **La Belle et la Bête** » de **Jean Cocteau** et « **Les Visiteurs du soir** » de **Marcel Carné** (1942).

Juste après le visionnage

Objectif

Permettre d'interpréter l'implicite, de confronter les interprétations et de lever certaines incompréhensions.

Compétences visées

- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques.
- Ecouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité.

Matériel

- La fiche « mémoire » du film : à télécharger [ici](#).

Activités en classe

♪ *Echanger autour des ressentis des élèves.*

Une importante phase d'oral est nécessaire pour permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions. Cela leur permettra de prendre de la distance par rapport à ce qu'ils viennent de voir (ce que l'on a aimé ou pas, ce qui a fait peur, ce qui a fait rire, ce qui a ému, ce qui a étonné...).

♪ *Dessiner un des trois personnages principaux.*

Chaque élève peut choisir un personnage qu'il a particulièrement aimé, le dessiner et écrire en quelques lignes pourquoi il l'a choisi (ou en dictée à l'adulte pour les plus jeunes).

♪ *Choisir une scène.*

Chaque élève peut dessiner une scène qu'il a particulièrement aimée et écrire en quelques lignes ce que raconte cette scène, pourquoi il l'a choisie et ce qu'il a ressenti (ou en dictée à l'adulte pour les plus jeunes).

♪ *Ecrire une critique du film.*

Les modalités de travail dépendront de l'âge des élèves : collectivement, par groupes ou individuellement.

♪ *Alimenter le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) de l'élève : coller la fiche « mémoire » du film et le travail qui vient d'être réalisé dans le cahier de culture.*

Un premier inventaire

Objectif

Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation : mise en évidence du sens du film.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.

Activités en classe

Dans un premier temps, il convient de revenir sur le film en faisant un premier point sur les éléments suivants :

♪ Des personnages

- des hommes : Don et Cosmo son ami, le producteur R F Simpson
- des femmes : Kathy la gentille et Lina la méchante
- des personnages secondaires : des professeurs de diction, une journaliste, le producteur, le réalisateur...
- des acteurs/des spectateurs

♪ Des lieux

- Hollywood avec ses studios, ses plateaux de tournage, ses décors intérieurs et extérieurs : une rue, des maisons, ses salles de spectacle, ses coulisses.
- La ville «réelle» où habitent les acteurs : la maison de Don, du producteur, ...
- Broadway et ses multiples cabarets à spectacles.

♪ Des contrastes

- Vrai/faux ou mensonge/réalité : par exemple lorsque Don raconte son parcours artistique. Ses propos, en direct dans le micro, décrivent une réussite exponentielle enclenchant les succès les uns après les autres alors qu'en réalité, en flash back, il ne s'agit que d'une mosaïque de petits rôles le plus souvent ingrats à la limite du ridicule et frôlant parfois la dangerosité, rôles dans lesquels il se glisse, se plie avec une soumission et une envie de réussir importantes.
- Noir et blanc/couleurs : passage de l'un à l'autre pour traduire les différents points de vue, par exemple le film muet vu par les spectateurs de la salle de cinéma est projeté en noir et blanc alors que ce même film montré lors de son tournage est en couleur.
- Moments parlés/moments chantés et dansés : Les premiers correspondent à «la vraie vie» des acteurs, ils font avancer le film, alors que les seconds sont souvent au service des sentiments, traduisant l'allégresse, la joie d'être ensemble, l'amitié, l'amour.
- Muet/parlant : La différence entre le film muet et le film parlant, leur fabrication (le réalisateur est sur le plateau avec les acteurs pour le tournage du muet et dans une cabine d'enregistrement pour le parlant, etc.

♪ *Faire émerger les mots clef*

Bonne humeur, joie, gaîté, optimisme, humour, chant, magie de la danse, monde enchanté, dynamisme, exubérance, comédie musicale, cinéma muet, cinéma parlant, prouesses acrobatiques, trucage, rêve, doublage, menteur, chanson, Hollywood, film dans le film.

Un genre cinématographique

Objectif

Faire repérer les caractéristiques propres aux comédies musicales.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.

Activités en classe

Aborder le genre du film : la comédie musicale

S'appuyer sur les extraits « Moses - cours de diction » et « Broadway melody » :

A partir de ces séquences, pointer avec les élèves les caractéristiques de ce genre.

♪ *Chantons sous la pluie* rassemble des numéros dits musicaux de spectacle (Broadway Melody, les débuts de Don sur scène, etc.) ainsi que des numéros musicaux comme expression des personnages (un personnage est heureux il le chante et le danse, etc.)

♪ Regarder les deux extraits et essayer de souligner les points communs (la danse, le chant) et les différences :

- on danse pour quels objectifs ? Pour le spectacle ou pour s'amuser et exprimer ses sentiments.
- avec quels moyens ? Des costumes, des centaines de danseurs ou avec les objets du quotidien... etc.

♪ *Extrait Broadway melody* : Passer au ralenti le passage où Don chante sur la scène à Broadway et où l'on voit les différentes composantes du lieu (enseignes, spectateurs, coulisses) se juxtaposer tour à tour sur l'écran, pointer le nombre de danseurs, les accumulations, la scène... pour constituer cet univers si particulier du spectacle.

♪ *Extrait Moses-cours de diction* : Les personnages sont dans la réalité et vont basculer dans la danse et le chant.

- comment cela est-il possible? Essayer de visualiser le moment où tout bascule ainsi que les signes annonciateurs (le rythme de la voix du professeur puis de Don et Cosmo ; les mouvements de tête de Cosmo puis des deux compères ; les regards complices qui annoncent un moment de rigolade entre amis, etc.).

- comment se passe ce moment de comédie musicale? Les comédiens utilisent des objets du quotidien mais de quelle façon ?

Comparer *Singin'in the rain*

- aux films-comédies musicales "à la française" (Jacques Demy en particulier : *Peau d'Ane* et *Les demoiselles de Rochefort*) : voir les extraits sur la plate-forme Nanouk.

- aux spectacles-comédies musicales contemporains : *West Side Story*, *Starmania*, *Notre Dame de Paris*,...

A voir aussi : le [rallye sur les comédies musicales francophones sur le blog de Cinicienta](#).

La trame narrative du film

Objectif

Faire reconstituer la trame narrative du film.

Compétences visées

- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.
- Identifier les personnages d'une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et l'évolution de ces relations.
- Comprendre l'enchaînement chronologique et causal des événements d'un récit, percevoir les effets de leur mise en intrigue.

Matériel

- Photogrammes du déroulé du film : A télécharger [ici](#).
- Petit résumé du film à reconstituer sans image : A télécharger [ici](#).

Activités en classe

On proposera une activité de reconstitution de l'histoire du film en fonction de l'âge des élèves :

Pour les plus jeunes :

Utiliser *le résumé du film* au début du dossier :

- Reconstitution de l'histoire à partir des photogrammes du résumé du film.
- Reconstitution de l'histoire en rangeant les paragraphes du résumé du film.

Pour les plus âgés :

- Reconstitution de l'histoire en rangeant les paragraphes du résumé dans l'ordre chronologique (sans donner les photogrammes).
- Reconstitution de l'histoire à partir de photogrammes du déroulé du film et les légènder.
- Rédiger par écrit le résumé de l'histoire.

La plate-forme Nanouk :

- Le déroulant du film est présent sur la plate-forme : les élèves peuvent l'utiliser pour vérifier leur travail.

Alimenter le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) de l'élève : coller le travail qui vient d'être réalisé dans le cahier de culture.

Quelques séquences à reconstituer

L'académie de Poitiers propose quelques séquences à reconstituer à l'aide des photogrammes :

- Le cours de diction : à télécharger [ici](#).
- Le doublage de Lina par Kathy : à télécharger [ici](#).

La construction du film

Objectif

Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation : mise en évidence du sens du film.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.

Activités en classe

♪ Ce film est construit sur l'opposition (simpliste) entre réalité et spectacles, discours plats mis en scène sobrement (p 11 du carnet de notes), et structurations scénographiques magnifiques, très recherchées. Le doublage des voix participe également de cette opposition.

♪ On voit l'évolution d'un acteur : Don passe d'un métier de saltimbanque destiné à distraire le public, au grand rôle de sa vie « celui qui correspond à son projet de vie ».

En ce sens, le film montre que la persévérance paie, puisque Don obtiendra le rôle digne de lui. Le film fait de constants allers-retours entre vie réelle et spectacle ; par exemple quand Kathy lance la tarte à la crème « ça, je l'ai appris au cinéma ! » ou quand elle ironise dans la voiture à propos des acteurs...

♪ C'est un conte de fée : le prince charmant et la danseuse.

♪ Le film comporte 2 régimes de mise en espace et montre 2 manières d'être et de faire, qu'on pourrait opposer de la manière suivante :

Réalité	Spectacle, scène
Cinéma muet	Cinéma parlant
Parler	Chanter
Etre statique	Danser
Amuser, se ridiculiser	Charmer
Vivre dans la réalité	Rêver
Dialogue (position frontale)	Chant et danse (profondeur de champ)
Faire pleurer	Faire rire

♪ On pourra proposer le travail à partir de questions sur ces éléments : opposition entre réalité et cinéma, entre les scènes parlées et les scènes chantées... etc.

L'univers du film

Objectif

Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation : mise en évidence du sens du film.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.

Activités en classe

♪ Les personnages

Dora Bailey, chroniqueuse mondaine

Don Lockwood

Lina Lamont, vedette du cinéma muet

Don et Lina sont les « *amoureux immortels de l'écran, aussi célèbres que Roméo et Juliette* ».

Edmond/ Cosma Brown, « *joue du piano au studio pour que Don et Lina se sentent imprégnés d'une ambiance amoureuse.* »

Kathy Selden / Sheldon

Zelda Zanders, actrice, « *richissime célibataire* », elle avouera à Lina le pot aux roses.

R.F. Simpson, président de Monumental Pictures

Roscoe Dexter, réalisateur pour Monumental Pictures

Phoebe Dinsmore, professeur de diction

Bobby Watson, professeur de diction

- faire remplir la fiche sur le nom des personnages : à télécharger [ici](#).

Le rôle principal

Don Lockwood est d'emblée perçu par le spectateur comme un gentil garçon.

C'est un séducteur, sûr de lui, ambitieux, il oublie facilement ses débuts difficiles et souhaite réussir même s'il déteste sa partenaire.

Il vit pour la danse et le chant mais connaît des moments de découragement. « *J'ai compris enfin la vérité. Je n'ai fait que des grimaces. Je ne suis pas un acteur.* »

Retrouver Kathy va bouleverser sa vie.

Peu à peu il va évoluer (posture, habillement, cours de diction) grâce à l'aide de son ami.

Les rôles secondaires

Edmond: l'ami fidèle, inventif, créatif, sympathique et insouciant, grimaçant, boute-en-train, clown acrobate, tempère Don, le ramène à la raison et lui rappelle les règles A un rôle très important car il comprend immédiatement l'impact que va avoir le parlant sur le cinéma, trouve l'idée du film musical, invente le procédé de post synchronisation.

Kathy : espiègle, discrète, féministe, réaliste et talentueuse, elle est l'antithèse de Lina.

Don et Kathy vont former un couple parce qu'ils ont accompli le même itinéraire. Don n'osait pas avouer qu'il avait commencé dans les bars enfumés, elle prétendait être actrice de théâtre et non de cinéma (Art noble se référant à la littérature classique donc plus valorisant). On retrouve à travers cette évolution le terme de la dignité évoquée dès le début du film.

Lina : la star dans toute sa splendeur : blonde, capricieuse, orgueilleuse, exigeante, possessive doit sa réussite à son physique. Elle ira très loin, demandant à son avocat de revoir son contrat pour être responsable de sa publicité, exigeant que le nom de Kathy soit retiré du générique. C'est véritablement sa voix et son comportement qui joue le rôle de clé de voûte du comique du film.

- Choisir l'un des personnages principaux et faire un portrait écrit (son caractère, ses actions, ses sentiments),

♪ **Situer le film dans son époque** (s'appuyer sur l'extrait «Ceci est un film parlant»)

- **Où et quand se déroule cette histoire ?** Elle se passe dans le passé, à quoi le voit-on ? S'appuyer sur les contrastes listés précédemment ainsi que des détails comme les habits, les moyens de communication, de locomotion, l'emploi du noir et blanc, ... Attention à bien faire différencier l'année de fabrication du film (1954) et les années dont il parle (l'histoire racontée se déroule en 1927), en profiter pour approfondir la notion du film « faisant référence à une époque».

- **Se demander pourquoi le film se passe en 1927 ?** Essayer de retrouver l'évènement qui a marqué cette année là dans le monde du cinéma. En s'appuyant sur l'extrait et les souvenirs de la projection du film : essayer de comprendre comment se fabriquaient les films, comment se déroulaient les projections (orchestre qui joue la musique en direct, etc.) avant le cinéma parlant.

- **Quels changements pour les spectateurs, les acteurs, les techniciens, les spectateurs avec l'arrivée du cinéma parlant?** Voir la page sur l'éducation civique et morale.

♪ **Des contrastes**

Vrai/faux ou mensonge/réalité :

Dans le hall d'entrée du théâtre chinois, Dora Bailey demande à Don de raconter comment il est devenu célèbre en précisant que « *le récit de vos succès est un exemple pour les jeunes qui rêvent de vous à travers le monde.* » Don s'exécute précisant que la « *dignité* » doit toujours l'emporter : « *Elle m'a été inculquée par mon père et ma mère depuis ma plus tendre enfance.* ». Il raconte son parcours artistique.

Ses propos, en direct dans le micro, décrivent une réussite fulgurante « *j'ai été élevé dans les meilleures écoles et inscrit à un cours de danse* » enclenchant les succès les uns après les autres alors qu'en réalité, en flash back, il ne s'agit que d'une mosaïque de petits rôles le plus souvent ingrats à la limite du ridicule et frôlant parfois la dangerosité, rôles dans lesquels il se glisse, se plie avec une soumission et une envie de réussir importantes. « *Nous avons parfait notre apprentissage dans le cours d'art dramatique le plus réputé.* »

Lina et Don affichent « *une idylle fabriquée pour la célébrité* ». Hors caméra, il en est tout autre et Don précise : « *Voyons Lina, tu ne devrais pas croire tous les potins à la noix que Dora Bailey raconte. Tâche de redescendre sur terre. Il n'y a rien entre nous, absolument rien. Il n'y a jamais rien eu entre nous depuis que l'on se connaît. Que de l'air !* ».

Lors d'une scène jouée dans le duelliste chevaleresque, il précisera encore sa pensée après avoir appris que Lina a fait renvoyer Kathy : « *Je te hais encore bien plus que je t'adore. Sale reptile !* »

La rencontre entre Don et Kathy se situe sur ce registre des faux semblants. Lui jouant la carte de l'émotion : « *nous autres vedettes, nous connaissons la gloire, nous devons accepter les chagrins qui l'accompagnent.* », elle prétextant un avenir glorieux : « *Je suis une comédienne de théâtre. Je n'ai pas d'engagement pour le moment. Je vais aller à New York. Le théâtre donne sa dignité à la profession.* »

Quant à Lina la supercherie sera dévoilée le soir de la première du « Duelliste chevaleresque » en version parlée.

Noir et blanc/couleurs

Passage de l'un à l'autre pour traduire les différents points de vue, par exemple le film muet vu par les spectateurs de la salle de cinéma est projeté en noir et blanc alors que ce même film montré lors de son tournage est en couleur.

Moments parlés/moments chantés et dansés

Les premiers correspondent à « la vraie vie » des acteurs, ils font avancer le film, alors que les seconds sont souvent au service des sentiments, traduisant la joie d'être ensemble, l'amitié, l'amour.

Muet/parlant

Après une semaine d'exclusivité, le chanteur de jazz annonce le triomphe du film parlant. « *Tous les studios se hâtent pour ne pas louper le coche.* »

- *Faire un point sur la différence entre le film muet et le film parlant, leur fabrication (le réalisateur est sur le plateau avec les acteurs pour le tournage du muet et dans une cabine d'enregistrement pour le parlant, ...) en analysant les séquences de tournage.*

- *Voir la page « L'avènement du parlant ».*

Analyse de séquence

Objectif

Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation à travers l'analyse de séquences du film.

Compétences visées

- Relier des caractéristiques d'une œuvre à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création.
- Comprendre et interpréter des images.

Matériel

- Un accès à la plate-forme Nanouk.

Activités en classe

- Faire l'analyse de la séquence proposée par la plate-forme *Nanouk* du dispositif Ecole et cinéma : *Séquence* : « *Et si on pataugeait devant une école (d'art) ?* ».

Tous les éléments sont donnés !

Le son : doublage et décalage

Objectif

Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation : travail sur le son.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.

Activités en classe

Pour ancrer l'importance du son dans notre compréhension du monde, proposer aux élèves un jeu théâtral du type : « Jouer une même scène de deux façons, avec paroles et sans paroles » ; une partie des élèves auront le rôle de spectateurs.

Revoir la scène de l'avant-première du film parlant : noter les éléments qui composent ou parasitent la bande-son (bruits parasites, bruits des perles, serment d'amour, désynchronisation des voix, décalage voix de femme/voix d'homme, comique de situation, rires du public, camouflage du micro, ...). La connaissance de tous ces indices permettra, dans un second temps une mise en pratique plus rigoureuse et efficace.

S'ouvrent alors deux types de prolongement : travailler sur le doublage pur ou travailler sur les effets d'un doublage particulier, volontaire ou non... Le décalage.

🎵 Travail sur le doublage

Comprendre ce qu'est un doublage en donnant une voix à un personnage qui s'anime à l'écran et prendre ainsi conscience de la nécessité de tenir compte de plusieurs paramètres :

- Un texte est associé au personnage. Peut-on le tronquer ? oui/non...
- Nécessité de prendre en compte des caractéristiques morales : pour une personne fielleuse, incontrôlable, adopter une voix sifflante, rapide...
- Pour compléter, nécessité de prendre en compte les caractéristiques physiques de la personne que l'on double pour aller dans le sens de ce que son physique donne à penser ou pour prendre le contre pied (on «retombe» alors sur un principe de décalage pour situation burlesque comme pour Lina Lamont dans *Chantons sous la pluie*).
- Acquérir selon les niveaux d'âge quelques notions sur ce qu'est la voix : hauteur, durée, intensité, timbre, tessiture
- Un travail de mise en pratique parmi d'autres : choisir une scène du film (pourquoi pas celle du premier doublage) et la faire doubler par les élèves (ne pas oublier les bruitages).

♪ Travail sur le décalage

- Décalé ? Réfléchir à ce que ce terme signifie... Qui n'est pas synchronisé, en harmonie, dans le bon «tempo», déphasé... On pourrait investir ce terme dans plusieurs formes d'expression artistique, nous nous en tiendrons ici à l'image animée.

- Revoir ou rechercher dans les souvenirs des situations où ce terme prend toute sa force dans le film : voix de crécelle/ femme somptueuse; jeux de théâtre des acteurs/ textes.

En s'appuyant sur le deuxième exemple, mise en place d'activités d'expression théâtrale décalées :

♪ **Situation 1** : Les élèves sont en cercle. Un premier mime une action en l'accompagnant d'un son qui lui correspond (Ex. il scie une bûche). Son voisin l'interroge « Que fais tu ? ». La réponse donnée n'a alors rien à voir avec le geste qui est toujours en train d'être exécuté (« Tu vois bien! Je fais du vélo ! »). Celui qui questionnait reprend à son compte l'action décrite, il la réalise et profère le son qui lui est associé...

♪ **Situation 2** : Par groupe de six, les élèves imaginent un court scénario. Trois d'entre eux vont jouer la scène, sans parler ; les trois autres doubleront les personnages en adéquation totale avec ce qui est montré.

Dans un second temps, la même scène va être jouée MAIS le doublage va se décaler... soit –dans le contenu (voir situation 1) ; soit dans le temps. Une situation déstabilisante, cocasse va peu à peu s'installer. On se trouve bien dans une situation de doublage décalé à effet burlesque.

Une autre stratégie à mettre en place : les élèves tournent les scènes ; ils sont filmés à l'aide d'un appareil photo ou caméra. Les doublages, selon les deux modalités proposées, s'effectueront alors à la projection.

♪ Un outil intéressant

Les sons avec la Sonothèque : cliquez [ici](#) pour y accéder.

Le son au cinéma

Objectif

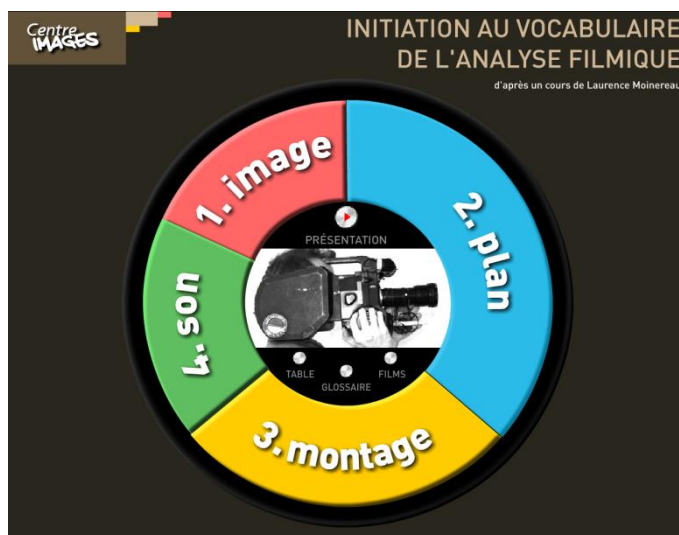
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation : le son au cinéma.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.

Activités en classe

Le site Centre images propose une initiation au vocabulaire de l'analyse filmique.

Cliquez [ici](#) pour y accéder.

La partie sur le son propose des outils pour lire une bande son et faire la différence entre paroles, bruits et musique. Des exercices permettent de bien s'approprier chaque notion.

Une fiche récapitulative sur le son : à télécharger [ici](#).

La chanson "Singin' in the rain"

Objectif

Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation : apport culturel.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.

Notes pour l'enseignant

On ne connaît pas la date exacte à laquelle Nacio Herb Brown a écrit la musique de cette chanson sur un texte d'Arthur Freed mais l'on pense qu'elle a été interprétée dès 1929 par Eaton Travis. Elle obtint rapidement un énorme succès et fut interprétée par divers chanteurs dont Judy Garland. C'est la vue d'un homme dansant sous la pluie devant la vitrine de son magasin de partitions qui aurait inspiré Arthur Freed pour l'écriture des paroles.

De nos jours, on la connaît surtout comme le thème du film « Chantons sous la pluie » dans lequel l'acteur Gene Kelly danse au son de la chanson tout en sautant dans des flaques sous une pluie battante. La chanson apparaît également dans deux autres séquences. (A l'ouverture du film, ainsi que dans une scène vers la fin où Kathy Selden double la voix de Lina Lamont).

Elle sera enregistrée sur disque noir en 1954 par John Serry Senior et son sextet sous la direction de Ben Selvin.

Par la suite, de nombreuses reprises seront faites dans divers styles :

♪ En 1971, le chanteur écossais de folk rock [John Martin s'accompagne à la guitare dans sa version « folk jazz »](#)

♪ En 1974, c'est [la version de Sammy Davis Jr](#) qui fait le succès des radios américaines

♪ En 1977, Sheila en fait [une reprise disco avec les danseurs de B. Devotion](#)

♪ Les Allemands ne sont pas en reste puisqu'en 1980, [le chanteur pop allemand Taco reprend la chanson et obtient un succès toutefois plus modeste.](#)

♪ En 2005, [une version remixée servira d'illustration sonore à une publicité pour la Golf Volkswagen.](#)

La chanson est utilisée dans de nombreux films:

1929 : *Hollywood chante et danse* de Charles Reisner

1930 : *La divorcée* de Robert Z. Leonard

1932 : *Speak Easily* d'Edward Sedwick par Jimmy Durante

1932 : *Une soirée étrange* de James Whale chanté par Melynn Douglas

1939 : *La ronde des pantins* de Clarence Brown.

1940 : *Little Nellie Kelly* de Norman Taurog chanté par Judy Garland.

1952 : *Chantons sous la pluie* de Gene Kelly. La chanson apparaît tout d'abord lors de la séquence d'ouverture où les personnages de Don Lockwood, Kathy Selden et Edmond Brown

l'interprètent en imperméable jaune sous une pluie battante ; puis lors d'une scène mémorable où un Don Lockwood amoureux chante et danse sous la pluie après avoir raccompagné Kathy Selden chez elle ; enfin, Lina Lamont l'interprète sur scène devant un public conquis avant qu'il ne découvre qu'elle est en réalité doublée par la voix de Kathy Selden, cachée derrière les rideaux.

1959 : *La mort aux trousses* d'Alfred Hitchcock

1971 : *Orange Mécanique* de Stanley Kubrick. Avant la scène du viol, l'un des agresseurs interprète cette chanson tout en frappant ses deux victimes et en détruisant le mobilier. C'est également la musique du générique de fin.

1982 : *La Boum 2* de Claude Pinoteau. La mère de Vic se rend au cours de danse de sa fille et l'imagine chantant *Singin' in the Rain* vêtue d'un imperméable jaune.

Ecoute musicale en lien

[Brown Cliff Edwards 1930 Singing in the rain](#) *Early Film recorders from Hollywood 1928-1936 chez The radio years*

Voix d'homme, banjo, violon.

Se rajoutent des cuivres et clarinettes à la mode des big bands.

Chaque couplet est plus richement harmonisé. Cela donne une impression de pluie qui se densifie toujours plus. Le chant se termine par un chœur d'homme accompagné par l'orchestre de jazz.

[Doris Day Singing in the rain](#) *Doris Day blue skies chez Hallmar*

Musique plus rythmée et plus jazzy.

La voix féminine est très tonique, l'accompagnement du piano vivant.

La contrebasse, en pizzicati (cordes pincées), ponctue énergiquement la pulsation et la carrure harmonique du chant.

[Duke Ellington Singing in the rain](#) *The complete Duke Ellington 1947 - 1952 vol2 chez Jazzothèque*

C'est le saxophone ténor qui joue le thème accompagné par la section rythmique du big band (contrebasse et percussion - batterie)

En alternance, les saxos et les cuivres du big band (trompettes et trombones) improvisent sur le thème.

A partir de 1'00, faire reconnaître le thème joué à la trompette, à partir de 1'30 par la section des cuivres, à 2'00 par le trombone, à 2'27 par le saxo ténor et enfin à 2'52 par la section complète des cuivres.

Une improvisation est l'utilisation d'un thème par un ou plusieurs instruments qui le déforment, le manipulent jusqu'à ce qu'éventuellement, on ne le reconnaisse plus.

Activités en classe

On peut faire écouter quelques unes des interprétations de la chanson, œuvre faisant partie du patrimoine cinématographique : voir les liens vers les vidéos.

Les arts de la scène : la danse

La comédie musicale *Chantons sous la pluie* est un excellent inducteur pour proposer aux élèves la mise en œuvre d'un cycle danse.

Voici une fiche-ressource intitulée « Chantons sous la pluie » en lien avec la scène mythique du film, proposée par Sylvie Rost CPD EPS du Haut-Rhin.

Objectif

Utiliser le corps et la musique pour créer une danse sur la pluie et avec des parapluies

Proposition de supports sonores

- Musique du film "*Singing in the rain*"
- « *La batterie de cuisine* » et « *Rumbalsako* » (*Aria 2003*) pour le travail sur la tempête
- Bruitages : la pluie qui tombe, un peu, puis + vite, puis des bruits, des éclairs, la bourrasque....

1er inducteur – consigne de départ :

« Tu te promènes, et il se met à pleuvoir. Tu réagis à cette pluie : tu la remarques, tu t'en réjouis, ou tu te dépêches en cherchant à t'abriter, ou tu joues à courir, sauter par-dessus les flaques d'eau, ... »

Explorer, enrichir, diversifier...

♪ **La pluie joyeuse** : trouver différentes façons de se réjouir de la pluie :

- Elle tombe sur mon visage, mes épaules, ... je la perçois, je joue avec les gouttes d'eau qui tombent ...
- Jouer avec les flaques d'eau : sauter dedans à pieds joints, ou les éviter en sautant d'un pied sur l'autre pour traverser un espace, ...
- Imaginer qu'on est sur un bateau, que l'on rame, nage, plonge...

♪ **La pluie maussade** : trouver des attitudes, des déplacements de quelqu'un qui n'aime pas la pluie, ou qui n'aime pas l'eau (on peut aménager quelques refuges/abris, et courir de l'un à l'autre) :

- Se protéger avec ses mains, se dépêcher
- Fuir se mettre à l'abri, se blottir dans un coin
- Ronchonner, subir cette pluie en marchant...

♪ **La tempête** : les bruits de pluie s'intensifient, il faut lutter contre le vent, la tempête... Les feuilles s'envolent, tourbillonnent...

2ème inducteur – avec un parapluie chacun :

La danse des parapluies : « danser avec son parapluie de différentes façons ».

Explorer, enrichir, diversifier...

♪ **Même scénario que précédemment, mais avec le parapluie**

♫ Trouver toutes les façons de marcher avec un parapluie ou de le porter :

- Il est une canne
- Il est un petit chien que j'emmène avec moi
- Il est une ombrelle, un éventail, une parure, un sac à dos ...

♫ Le parapluie comme... :

- Trouver tous les usages possibles de l'objet : une fleur, une longue vue, une rame, une épée, un cheval, une brosse pour se frotter le dos, etc.
- Le parapluie qui s'ouvre et se referme : jouer sur cette possibilité (avec 1 ou 2 parapluie(s) pour 2). L'un actionne le parapluie, l'autre réagit.

Celui qui a le parapluie	L'autre qui réagit
L'ouvrir et le fermer, comme une respiration	Il se gonfle et se dégonfle
Imaginer que le parapluie est le vent	Il est ballotté par le vent Il réagit aux coups de vent
Imaginer qu'il est un animal qui palpète et fait peur	Il se sauve, regarde, se cache...
Imaginer qu'il est un oiseau	Il le suit, l'imité...

♫ **A plusieurs avec un parapluie chacun** : inventer une grande figure, avec les parapluies ouverts, et jouer à les ouvrir/fermer pour créer des effets, comme un monstre, ou une grosse fleur, ou un personnage bizarre...

Structurer

Créer à 4 ou 5 une danse comprenant :

- une 1ère partie sans parapluie, traversées : des personnages joyeux et des personnages moroses traversent l'espace de différentes façons, et s'arrêtent parfois en statues (attitudes de joie ou de morosité)
- progressivement, chacun s'équipe d'un parapluie et continue à évoluer comme précédemment, et se sert de son parapluie normalement, puis de façon de plus en plus détournée (seul ou par 2)
- 2ème partie : par groupes de 4 ou 5, les élèves créent des tableaux (animés ou non) avec les parapluies.

Rôle de spectateur :

As-tu l'impression de te retrouver dans la nature et qu'il pleut ? (partie 1)

Quel tableau est le plus original ? (fin)

Les métiers du cinéma

Objectif

Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation : les métiers du cinéma.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.

Activités en classe

Par son côté documentaire, *Chantons sous la pluie* donne à voir toute la chaîne du cinéma : de la création à la salle de cinéma en passant par le plateau de tournage. A partir des séquences de *Chantons sous la pluie*, de différents génériques de fin de films et de recherches documentaires, établir la chaîne du cinéma et recenser ses principaux métiers et par conséquent l'immense équipe qu'il faut composer pour réaliser un film.

Quelques repères (liste non exhaustive) :

1/ Préparation du film

- Le/La producteur-trice
- Le/La réalisateur-trice
- La/Le scénariste

2/ Préparation du tournage

- Le/La directeur-trice de casting
- Les acteurs et actrices
- Le/La régisseur-se: organisation matérielle du tournage
- Le/Le costumier-re
- Le/La chef décorateur-trice

3/ Réalisation du film : sur le plateau de tournage

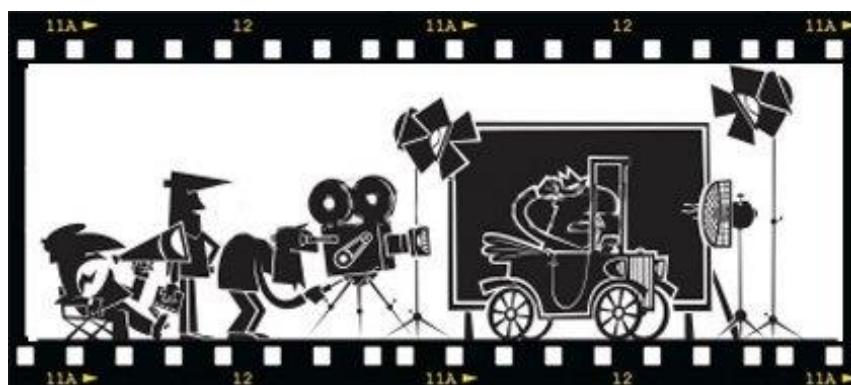
- Le/La réalisateur-trice / Les acteurs et actrices / Le producteur / Le/La régisseur-se
- L'assistant-e- du réalisateur : organise et prépare le tournage.
- La/Le scripte : mémoire du réalisateur, note tous les détails pour les raccords entre les scènes.
- Le/La chef opérateur-trice : responsable de l'équipe image (cadreurs, assistants caméras, électriciens, machinistes, ...), supervise la qualité de l'image par le travail de la lumière et des mouvements de caméra.
- L'ingénieur-e- du son : prise de son (avec le perchman/woman)
- La/Le photographe de plateau : témoignage photographique de la fabrication du film (aujourd'hui plus souvent sous la forme de making off vidéo)
- Le/La maquilleur-euse
- Le/La coiffeur-euse
- L'habilleur-euse
- L'accessoiriste

4/ Réalisation du film : après de tournage

- *Le/La monteur-teuse*
- *Les réalisateurs-trices effets spéciaux*
- *L'ingénieur-e- du son : mixage, post-synchronisation*
- *Les bruiteurs*
- *Les doubleurs*
- *Le/La musicien-nne*

5/ La sortie du film

- *L'attaché-e- de presse*
- *Le/La distributeur-trice du film*
- *L'exploitant-e- de salle de cinéma*
- *La/Le projectionniste*

L'image « ricochet » de Nanouk

Objectif

Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit.

Matériel

- Une connexion internet vers la plateforme Nanouk : <http://nanouk-ec.com/> sur la page dédiée à l'image « ricochet ».

Activités en classe

Produit par Arthur Freed pour la MGM dans la foulée de *Chantons sous la pluie*, *Tous en scène* en partage de nombreux points communs : même duo de scénaristes pour les deux films, histoire d'un échec d'une production et comment la relancer, même groupe de trois hommes et deux femmes, les longues séquences musicales finales *Broadway Melody* et *Girl Hunt*, les deux numéros-manifestes *Make 'Em Laugh* et *That's Entertainment*, etc.

La photo présentée ici est extraite du numéro de Cyd Charisse et Fred Astaire, *Dancing in the Dark*.

On peut éventuellement montrer cette séquence du film aux élèves : à voir [ici](#).

Les vire-langues

Objectif

Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d'une œuvre.

Qu'est-ce que c'est un virelangue ?

Un « vire-langue » (ou « casse-langue » ou « fourche-langue ») est une locution (ou une phrase ou un petit groupe de phrases) à caractère ludique, caractérisée par sa difficulté de prononciation ou de compréhension orale, voire des deux à la fois. On parle aussi de *trompe-oreilles* lorsqu'une phrase est difficile à comprendre et donne l'impression d'être en langue étrangère.

Et au-delà du travail sur l'articulation, on peut choisir des virelangues qui répètent un même son lorsqu'on étudie un son en particulier en orthographe.

Activités en classe

- ♪ Faire dire des vire-langues : exemples à télécharger [ici](#) et [ici](#).
- ♪ Faire écrire des vire-langues.

**Les chaussettes de
l'archiduchesse
sont-elles sèches ?
Archisèches !**

La pluie en arts plastiques

Objectif

Donner aux élèves les moyens de s'approprier des éléments plastiques pour représenter la pluie.

Compétences visées

- Exprimer, produire, créer.
- Mettre en œuvre un projet artistique.
- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Activités en classe

♪ *Quelques propositions en arts plastiques :*

- dossier pédagogique des CPD en arts plastiques de la DSDEN 77 : à télécharger [ici](#).
- dossier réalisé par Mario Zanchetta CPD arts plastiques : à télécharger [ici](#).
- dossier pédagogique de l'académie de Dijon : à télécharger [ici](#).

♪ *L'eau dans l'art :*

- le site de *Danièle Pérez*, ESPE La Réunion : à consulter [ici](#).

La question de la mise en abyme

Il n'est pas possible pour un spectateur de définir avec précision le travail de décoration, il est difficile à la seule vision d'un film de savoir si l'on a réalisé des trucages par exemple. Le processus de réalisation échappe au spectateur et son point de vue même attentif, même informé ne se confondra jamais avec celui du metteur en scène. Un film peut avoir nécessité un important travail de décoration sans que celui-ci n'apparaisse aux yeux du spectateur ni ne joue un rôle esthétique pertinent.

Le film fait apparaître dans plusieurs scènes les décors d'un film. La mise en abyme permet au spectateur d'approcher ce qu'il ne peut pas voir quand il regarde un film.

Faire comprendre la mise en abyme

Evoquer ce que chacun a retenu des scènes citées ci-dessous.

Relever les détails/indices visibles concernant les scènes : lieux de tournage, costumes des acteurs, décors, métiers du cinéma.

♪ Scène de tournage

Don et Lina en costumes d'époque tournent un film dans un décor de palais.

Plateau du cinéma muet

Plateau du cinéma parlant

♪ Vue sur les plateaux de cinéma

Scène où les deux acteurs principaux, Don et Edmond traversent plusieurs plateaux de tournage contigus dévoilant l'un après l'autre des lieux absolument différents uniquement séparés d'une cloison. Dans cette scène toute l'illusion créée par les moyens filmiques pour rendre vraisemblables des éléments de décor fixes, en bois et en carton, se révèle.

♪ Du studio vide à la mise en place d'un décor

Scène où Don, pour déclarer son amour, entraîne Kathy dans un studio vide et plante littéralement le décor emportant le spectateur dans la création et l'élaboration de celui-ci élément par élément. Le décor permet de créer une ambiance très romantique, tout en ancrant le film dans son thème le cinéma en utilisant tous les objets qui s'y rapportent.

♪ Définir la mise en abyme

Faire le lien entre ces différentes scènes, saisir l'univers du film.

Définir la mise en abyme :

« La mise en abyme est un procédé consistant à incruster une image en elle-même ou, d'une manière générale, à représenter une œuvre dans une œuvre de même type. »

La mise en abyme dans le film : « Chantons sous la pluie » est un film sur le cinéma, on y voit des scènes de tournage, des projets de scènes, des plateaux de tournage, les métiers du cinéma (réalisateur, producteur, ingénieur du son, bruiteur, accessoiriste, maquilleur, habilleur...), le matériel du cinéma (caméra, projecteurs, caméras, micros...)

♪ Relever d'autres scènes

S'interroger sur les « marqueurs » de la mise en abyme :

- Scène où l'on voit des spectateurs qui regardent un film sur un écran (Nous regardons un film sur un écran où l'on voit des spectateurs regardant un film).
- Kathy, au volant de sa voiture, Don à ses côtés, ironisant à propos du jeu des acteurs du cinéma muet.
- Réplique de Kathy quand elle lance la tarte à la crème et dit : « Ça je l'ai appris au cinéma »

La mise en abyme dans les œuvres picturales

Faire découvrir les procédés de mise en abyme dans des œuvres picturales et engager des pratiques artistiques (voir le dossier « mise en abîme » dans le dossier images).

♪ Portrait des époux Arnolfini

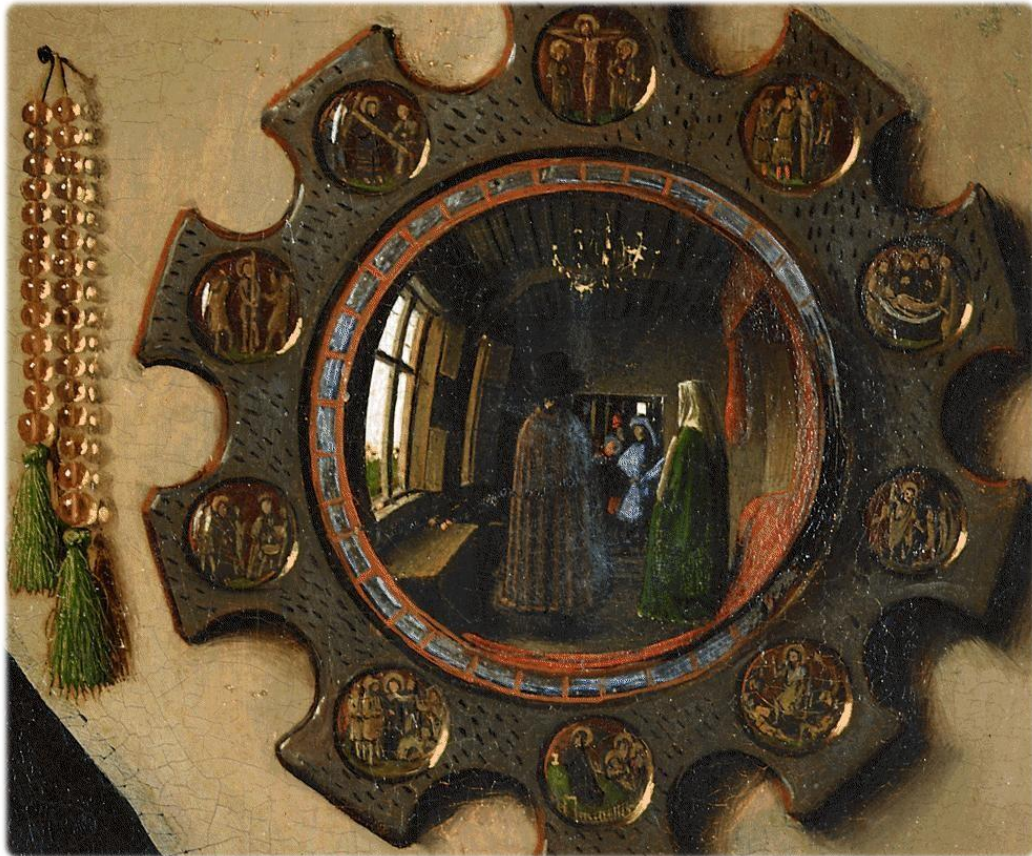
**Portrait des époux Arnolfini, Jan van Eyck
Peinture sur bois, 1434,
National Gallery, Londres.**

Jan van Eyck était un peintre flamand de la Renaissance, célèbre pour ses peintures religieuses et ses portraits réalistes.

Le tableau représente Giovanni Arnolfini, un riche marchand italien installé à Bruges, et sa future jeune épouse, Giovanna Cenami, à l'occasion de leurs noces (ou de leurs fiançailles, diverses thèses contradictoires à ce sujet). Il s'agit d'une cérémonie privée qui se déroule dans la chambre nuptiale, au cours de laquelle les époux se prêtent serment.

Une mise en abyme

A l'arrière-plan, sur le mur du fond, un miroir permet de rendre visible, dans le reflet, la totalité de la pièce, son mobilier, ainsi que son entrée. On peut aussi distinguer le couple des époux de dos ainsi que deux autres personnes témoins de l'événement dans l'encadrement de la porte d'entrée, dont le peintre Jan Van Eyck lui-même en train de peindre le tableau.

♪ *Les Ménimes*

**Les Ménimes,
Diego Vélasquez
1656, huile sur toile, 1656
Musée du Prado, Madrid**

Diego Vélasquez, 1599/1660, 17e siècle, était un peintre espagnol, officiel du roi d'Espagne Philippe IV lorsqu'il peint ce tableau. Le tableau montre une scène de genre, il s'agit d'une pièce, l'atelier du peintre, avec différents personnages.

Le peintre s'est représenté avec ses attributs professionnels (palette et pinceaux), au centre l'infante Margarita, encadrée par les demoiselles d'honneur, Les Ménines, à l'arrière la duègne de l'infante et un garde, dans le fond, sur le pas de la porte, le chambellan de la reine.

Une mise en abyme

Vélasquez s'incorpore à gauche de l'image en train de peindre un grand tableau, le sujet est caché (portrait du roi et de la reine). Le peintre complexifie ce qui se présente comme une scène de pose en intégrant le roi et la reine sous la forme de leur reflet dans un miroir situé au point de fuite.

Une caractéristique de cette œuvre est donc que Vélasquez peint le portrait du roi Philippe IV et de la reine, ils sont visibles dans le miroir sur le mur du fond, mais en réalité, c'est le spectateur qui semble occuper la place de ces personnages. Vélasquez semble ainsi regarder le spectateur et le peindre.

Un des plans de l'œuvre est donc celui du spectateur, ce qui interroge sur le sujet de cette peinture : de qui est-ce le portrait ? Qui est le personnage le plus important : le roi, le spectateur, l'artiste ?

♪ L'atelier du peintre

**L'atelier du peintre,
Jan Vermeer de Delft
Huile sur toile, entre 1665 et 1670
Vienne**

Johannes Vermeer, était un peintre néerlandais, (1632/1675). Il réalisa surtout, dans un style raffiné, des peintures de genre, principalement des intérieurs montrant des scènes de la vie domestique

Une mise en abyme

Cette peinture de genre représente un peintre en train de peindre. Il ne s'agit pas d'une reconstitution d'un atelier de peinture du XVIIème siècle hollandais. Vermeer ne voulait pas célébrer la peinture mais se référer de manière allégorique à un événement historique. En effet, le modèle tient des objets hétéroclites symbolisant Clio, la muse de l'Histoire (un livre, une trompette, une couronne de laurier).

♪ L'atelier du peintre

**Triple Self Portrait (Triple autoportrait)
Norman Rockwell
Huile sur toile, peinture pour la
couverture du Saturday Evening Post
du 13 février 1960.**

Norman Rockwell, illustrateur américain (1894/1978) et peintre naturaliste de la vie américaine du XXe siècle, il est célèbre pour avoir illustré de 1916 à 1960 les couvertures du magazine *Saturday Evening Post*.

Une mise en abyme

La peinture représente l'artiste en train de se regarder dans un miroir et de réaliser son autoportrait. C'est une mise en abyme.

On voit l'artiste de dos, assis sur un tabouret, se penchant pour se regarder dans un miroir posé sur une chaise (miroir où nous voyons son reflet presque comme il doit le voir lui-même), tandis que sa main reste levée avec le pinceau sur la toile qui est devant lui et où commence à apparaître son autoportrait.

Le peintre et son image dans le miroir se correspondent parfaitement : même taille (le peintre de dos en entier, l'image de face et seulement en plan rapproché), mêmes lunettes (qui nous cachent le regard).

L'autoportrait sur la toile est, lui, beaucoup plus grand que « nature », sans lunettes, agréablement stylisé. Le peintre semble plus jeune, son visage est plus rond. La pipe qu'il fume est horizontale, et non pas tombante comme dans la « réalité ».

Il y a donc trois portraits sur cette toile d'où son titre.

Le premier autoportrait, de face, dans le miroir, où l'on voit le visage et le buste du peintre. Son regard est caché par les verres de lunettes reflétés qui sont totalement opaques. *Le second autoportrait*, sur la toile, aussi de face représente uniquement son visage, plus jeune. Sur *le troisième autoportrait*, on voit le peintre en entier mais de dos, dans une posture peu flatteuse : large postérieur amplifié par le coussin rouge, pieds légèrement en dedans.

Par ailleurs, Rockwell représente quatre autoportraits de peintres maîtres du genre : Dürer, Rembrandt, Van Gogh et Picasso, dans son propre autoportrait. C'est aussi une mise en abîme. Rockwell se situe dans une filiation et rend hommage à ses prédécesseurs.

Une réflexion sur l'autoportrait

Ce tableau, quand on le voit pour la première fois, paraît être, autant qu'un autoportrait, une sorte d'exercice humoristique sur le thème de l'autoportrait.

Les différences entre les trois portraits invitent le spectateur à s'interroger : quel est l'autoportrait le plus juste, le plus fidèle à la réalité ? Toute représentation n'est-elle pas toujours mensongère ? Le portrait sur la toile semble le plus flatteur : le peintre y est plus jeune, le visage plus rond, il ne porte pas de lunettes. Le peintre semble nous dire que faire son autoportrait, c'est mentir, « arranger » la réalité. Cependant, c'est le seul portrait où figure la signature de l'auteur.

Par ce tableau représentant trois autoportraits différents du peintre, Norman Rockwell montre que toute représentation est éphémère, on vieillit, trompeuse, ce n'est qu'un reflet, et donc mensongère, elle traduit ce que l'artiste veut montrer.

♪ La vache qui rit

La boîte de “La vache qui rit”

Le procédé de la mise en abyme se répète parfois à l'infini. Un exemple connu est la boîte de “La vache qui rit” : la vache porte des boucles d'oreilles qui sont des boîtes de “La vache qui rit” sur lesquelles une vache a pour boucles d'oreilles etc....

Pratiques artistiques : Expérimenter la mise en abyme

♪ Dessiner

Coller une image ou un dessin de paysage sur une feuille. Considérer cette image comme une œuvre. Pour renforcer cette idée représenter le chevalet ou le cadre ou même l'artiste vu de dos. Imaginer le contexte, donc ce qui a servi de modèle à l'auteur du dessin ou de l'image et le représenter.

♪ Créer des mises en scène et photographier

Trouver un moyen permettant à celui qui photographie de signaler sa présence, miroir, reflet dans une vitre, reflet dans l'eau. Faire des prises de vue dans lesquelles le photographe apparaît indirectement.

Education civique et morale

Objectif

Formation de la personne et du citoyen.

Compétences visées

- Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté.
- S'affirmer dans un débat sans imposer son point de vue aux autres et accepter le point de vue des autres.

Matériel

- Dialogues de la scène de rencontre entre Don Lockwood et Kathy Selden : à télécharger [ici](#).
- L'évolution de l'art au XXème siècle : à télécharger [ici](#).
- Les avancées technologiques : à télécharger [ici](#).

Activités en classe *d'après le CRDP de Strasbourg*

♪ Débat n°1 : Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?

Cette question peut être abordée à partir de la séquence où Don Lockwood et Kathy Selden se rencontrent pour la première fois : « La pantomime à l'écran ça n'est pas de l'art ? »

C'est à cet instant précis que se cristallise la question de la définition d'une œuvre d'art.

Quelles sont d'une manière générale, les caractéristiques d'une œuvre d'art ? En vertu de quel(s) critère(s) telle ou telle production répond-elle au statut d'œuvre d'art ?

Des pistes pour initier et conduire le débat...

1. Lecture et/ou étude du dialogue :
 - Prélèvement des arguments de Kathy,
 - Echange autour de ses propos et émergence de la problématique.
2. Ouverture du débat : « Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? ».
3. Enrichissement du débat par la diffusion de reproductions d'œuvres d'art variées (voir le document sur l'évolution de l'art au XXème siècle).
4. Rédaction collective d'une définition dans le cahier personnel d'histoire des arts et confrontation de cette définition avec la question phare du dialogue : « *la pantomime à l'écran, ça n'est pas de l'art ?* ».

♪ Débat n°2 : Les avancées technologiques

Cette question peut être abordée à partir de la séquence où le producteur fait découvrir un film parlant à ses invités.

Des pistes pour initier et conduire le débat...

1. Visionnage de la séquence sur le premier court métrage parlant « Ce n'est qu'un jouet »,
2. Ouverture du débat : « Comment les avancées artistiques et techniques sont-elles perçues par le public ? »
3. Enrichissement du débat par la diffusion de reproductions d'œuvres d'art et d'inventions révolutionnaires :

- Impression soleil levant, Claude MONET, 1872
- La tour Eiffel, 1889
- L'automobile
- Le tailleur pantalon de CHANEL, 1933
- Centre national d'art : le centre POMPIDOU, 1977

4. Faire un bilan de toutes les réactions recensées.

Faire remarquer que la nouveauté, de manière générale, effraie, fait peur, parce qu'elle transgresse la norme établie. Une certaine forme de résistance et d'hermétisme accompagne souvent les avancées artistiques et technologiques, pour diverses raisons.

Les détracteurs sont très virulents et tentent parfois d'interrompre un projet en cours de réalisation, lorsqu'ils ne traînent pas les créateurs devant les tribunaux.

Ainsi, les avancées artistiques et techniques ne triomphent que tardivement, parfois plusieurs années après leur apparition !!!

