

HEMU

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
VAUD VALAIS FRIBOURG

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
LES ARISTO'JAZZ
UNE HISTOIRE EN MUSIQUE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
WWW.HEMU.CH

Hes·so

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
LES ARTISTOCHATS	4
L'HISTOIRE.....	4
LES PERSONNAGES.....	4
LA MUSIQUE.....	5
PARIS ET LE JAZZ.....	6
CE QUE VOUS ALLEZ VOIR ET ENTENDRE	7
LE PROJET	7
LES ARTISTES.....	7
DE LA MUSIQUE ET DES CHATS.....	8
QUELQUES ŒUVRES.....	8
CHAT ALORS.....	9
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES.....	10
ON JOUE A CHAT?	10

AVANT-PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignants comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Les Aristo'Jazz à l'HEMU

Quand les félins des beaux quartiers de Paris s'encanaillent avec un matou épris de liberté et autres chats de gouttière, ça promet de swinger dans les chaumières.

Extraites du long métrage de Walt Disney sorti en 1970, ces mélodies aux accents jazzy seront dépoussiérées par les musiciens et musiciennes du département Jazz de l'HEMU. Alors, comme Scat Cat et Thomas O'Malley, saurez-vous retomber sur vos pattes après ce concert endiablé ?

Un classique de Walt Disney à voir (ou revoir)

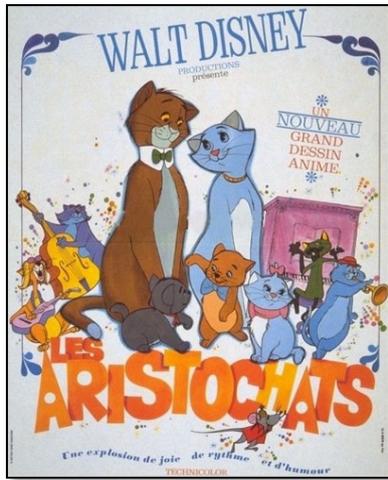
Chef-d'œuvre de Disney, mettant en lumière l'influence du jazz sur la culture populaire dans le Paris du début du XXe siècle, *Les Aristochats* est indissociable de sa fabuleuse bande originale.

La musique possède ainsi un rôle central dans le film, et permet de créer une atmosphère tout en renforçant les caractères des personnages. Au travers des chansons les plus emblématiques du film, le spectacle "Les Aristo'Jazz" propose ainsi une immersion dans l'univers du jazz et de ses codes.

Avant votre venue au concert il est recommandé d'avoir visionné au préalable le film de Walt Disney, ou du moins de s'être familiarisé avec les différents personnages du récit.

LES ARTISTOCHATS

L'HISTOIRE

Sorti en 1970, le film *Les Aristochats* est le 25e long-métrage d'animation des Studios Disney. C'est également le dernier film dont la production a été approuvée par Walt Disney en personne, décédé en 1966.

L'histoire se situe à Paris, en 1910. Madame Adelaïde de Bonnemaison, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses compagnons à 4 pattes. Une clause du testament stipule qu'à la mort des chats, ses biens iront à son maître d'hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, décide d'éliminer ces héritiers. Il les emporte à la campagne avec la ferme intention de les noyer.

Le plan d'Edgar ne se déroule pas comme prévu : les chats échappent à la noyade mais se retrouvent perdus en pleine campagne, bien loin de leur foyer douillet. C'est alors qu'ils font la connaissance du charismatique et débrouillard chat de gouttière Thomas O'Malley, qui va les aider à regagner Paris et à retrouver leur maîtresse bien-aimée, que leur disparition a plongée dans une profonde tristesse...

LES PERSONNAGES

Dès le début du film, la bande-son nous plonge dans l'univers parisien avec un mélange de musique classique et de jazz. Le jazz, avec son caractère improvisé et son énergie, est utilisé pour symboliser la liberté et l'esprit bohème qui caractérisent les personnages principaux, notamment Thomas O'Malley.

Duchesse : Raffinée et classe en toutes circonstances avec son collier orné de pierres précieuses, Duchesse est une chatte de race angora turc à la robe blanche et aux yeux bleus qui maîtrise tous les codes de la bourgeoisie. Elle élève avec bienveillance et discipline ses trois chatons. Duchesse connaît bien la musique et le solfège ; elle joue de la harpe avec grâce et panache...

Thomas O'Malley : Walter Giuseppe Désiré Thomas O'Malley souvent abrégé en Thomas O'Malley, est un chat de gouttière débrouillard. Derrière son côté sympathique, il cache une bonne dose de courage qu'il saura mettre à profit pour sauver Duchesse et ses chatons. Par-dessus tout, il aime le jazz joué par ses amis les Scat-cats, et connaît les meilleurs endroits de Paris pour faire la fête et danser!

Les chatons, Berlioz, Marie et Toulouse : A l'image des codes sociaux bourgeois de l'époque, mais également des genres (les petites chattes se pâment à l'idée du mariage et les petits chats sont bagarreurs sous l'œil bienveillant de leur mère...), les chatons reçoivent la meilleure éducation possible. Berlioz, vibrant hommage au compositeur français Hector Berlioz, excelle au piano, Marie chante d'une voix de

rossignol tout en marchant dans les pas de sa mère, et Toulouse manie les pinceaux avec talent : clin d'œil au célèbre peintre postimpressionniste Henri de Toulouse-Lautrec.

La bande des chats de gouttière : Les "Cats", dont le leader est Scat Cat, gros matous gris ami de Thomas O'Malley, sont des musiciens talentueux. Le Jazz est le langage commun de ces chats de gouttière cosmopolites (irlandais, américain, anglais, italien, chinois, et russe), qui vont aider Duchesse et ses chatons à retrouver leur maison.

Edgar et Madame de Bonnefamille : ils sont les seuls humains (ou presque) de cette histoire. Le majordome Edgar est parfaitement dévoué à sa maîtresse, Mme de Bonnefamille. Cette dernière est une vieille dame de la haute bourgeoisie parisienne, habitant seule avec ses chats adorés.

LA MUSIQUE

L'un des éléments les plus importants du film est sa musique. Elle a été composée par George Bruns en collaboration avec les frères Sherman (collaborateurs historiques de Walt Disney Pictures) à l'exception du titre "Tout le monde veut devenir un Cat", composé par Al Rinker :

« Tout le monde veut devenir un chat, parce qu'un chat quand il est chat, retombe sur ses pattes, c'est vrai, tout le monde est piqué de c'pas si bien rythmé, tout semble auprès d'lui très démodé, oui, tout le monde veut devenir un chat, parce qu'un chat quand il est chat, retombe sur ses pattes, à jouer du jazz, on devient vite un acrobate... ».

Inspirée par et prévue à l'origine pour **Louis Armstrong** et sa trompette, la voix de Scat Cat est finalement interprétée par Scatman Crothers car Armstrong était malheureusement tombé malade. La voix d'O'Malley est inspirée du célèbre accent parisien du chanteur de music-hall Maurice Chevalier qui participe à l'écriture de la chanson.

Tout au long du film, il y a un intéressant mélange entre la musique classique, associée aux personnages aristocratiques comme Duchesse et ses chatons, et le jazz, qui représente le monde extérieur plus aventureux et inattendu. Le thème principal du film est un parfait exemple de cette fusion : il commence par un arrangement orchestral classique, puis évolue vers un style plus jazzy, en harmonie avec l'évolution de l'intrigue et des personnages.

Pour résumer, le jazz ne sert pas ici seulement de bande-son, il influence les actions des personnages, leur manière de se déplacer, de s'exprimer et de se comporter ; c'est un véritable personnage à part entière!

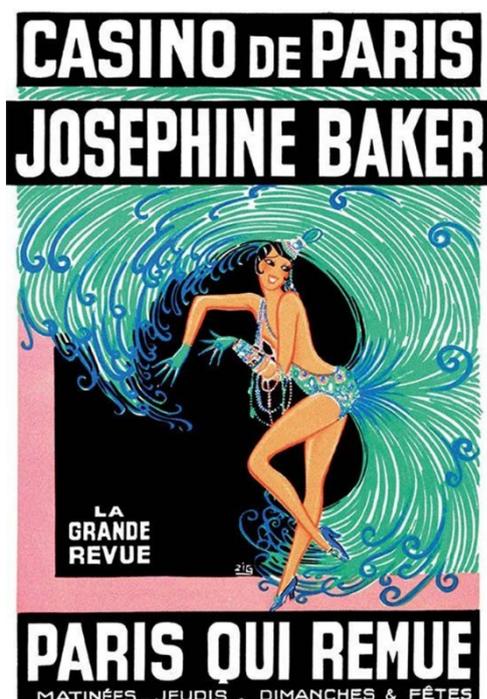
PARIS ET LE JAZZ

En 1910, le Jazz en est à ses prémices et n'est pas encore très répandu en Europe.

Mais au sortir de la première guerre mondiale, Paris connaît dix années d'effervescence, de 1920 à 1929, et de libération totale qui résonnent comme une parenthèse enchantée en cette période de deuil national.

Fêtes et divertissements en tous genres deviennent alors les mots d'ordre de ce que l'on surnommait « les années folles », menée par une jeunesse enivrée d'espoir, qui souhaite s'amuser, vivre et surtout oublier l'horreur de la guerre.

Les années folles entraînent donc les parisiens et les parisiennes dans une sorte de frénésie, tant culturelle que sociale. Alors que la ville se métamorphose au gré des constructions de style Art Déco, les automobiles envahissent les rues et l'électroménager révolutionne le quotidien... Ces différents changements participent activement à l'émancipation des femmes, qui ont déjà pris goût à une certaine indépendance, involontairement vécue suite au départ des hommes pour le front.

Paris devient alors la ville de toutes les avant-gardes, et c'est dans les brasseries du quartier de Montparnasse, bon marché et riche de nombreux cafés, que se retrouvent ceux qui en sont à l'origine. André Breton, Man Ray, Brancusi, Modigliani, Picasso ou encore Gertrude Stein se rassemblent autour du carrefour Vavin, délaissant peu à peu Montmartre.

Au même moment, fuyant la prohibition et l'expansion du Ku Klux Klan, les américains arrivent à Paris, prenant part à la fête. Ils ramènent le jazz et le swing, mais aussi une jeune danseuse, noire américaine : Joséphine Baker. Simplement vêtue de sa célèbre jupe en bananes, elle va rapidement devenir la vedette du théâtre des Champs Elysées, libérant avec sa danse mythique et entraînante de nombreux fantasmes. Elle est le symbole de la libération sexuelle qui exalte alors Paris.

CE QUE VOUS ALLEZ VOIR ET ENTENDRE

LE PROJET

Le spectacle « Les Aristo'Jazz » est né d'un atelier Jazz sous la houlette de Sara Breton-Lazarus, professeure de chant à l'HEMU. Les musicien.nes de la section Jazz de la Haute Ecole interpréteront ainsi les plus grands tubes du film remaniés et actualisés. Les instruments (saxophone, trompette, batterie, vibraphone, guitare, piano, basse et bien sûr le chant), vous donneront l'impression de vous trouver nez à nez avec Scat Cat et sa bande!

LES ARTISTES

Les musicien.ne.s l'HEMU – Haute École de Musique

Engagés dans des conditions professionnelles, les musicien.ne.s et chef.fe.s d'orchestre qui participent à ces concerts sont étudiant.e.s à l'HEMU. Ainsi, « Musique entre les lignes » permet l'éveil des futur.e.s professionnel.le.s aux enjeux pédagogiques de demain, tout en leur donnant de réelles opportunités de pratiques.

Gabriel Philippot, médiation

Compositeur et chef d'orchestre, Gabriel entre au Conservatoire de Paris en 2010 et obtient un master d'écriture puis étudie l'orchestration, l'arrangement et la direction d'orchestre. Il signe de nombreuses musiques de scène et compose son premier opéra *Forge!* en 2016, inspiré du conte gascon Pied d'Or, et créé à l'opéra de Reims en 2017. Gabriel compose aussi des musiques instrumentales, plus particulièrement pour la famille des cuivres, tout en étant également régulièrement sollicité pour des arrangements. Ces dernières années, Gabriel a pris la direction musicale de plusieurs opéras pour l'Opéra de Reims. Il est aussi en charge de différents orchestres symphoniques amateurs et dirige l'ensemble instrumental de Champagne depuis sa création en 2018.

DE LA MUSIQUE ET DES CHATS

QUELQUES ŒUVRES

Les chats et la musique, c'est une affaire qui ronronne... Ainsi de nombreuses pièces de musique classique, mais pas seulement, mettent les félins à l'honneur. En voici quelques-unes.

[Duodes chats](#)

En 1825, le Duo humoristique de deux chats, permet à deux sopranos d'interpréter, en miaulant, un étrange dialogue de couple entre deux chats. Le morceau, composé par Rossini, n'était certainement qu'une plaisanterie au départ.

Cats

Cette comédie musicale britannique composée par Andrew Lloyd Webber en 1978 et 1979 met à l'honneur uniquement des comédien.nes déguisé.es en chats, qui dansent et chantent. L'œuvre est jouée depuis plus de quarante ans dans les théâtres du monde entier : un succès phénoménal jamais égalé!

[Pierre et le Loup](#)

Œuvre emblématique de du compositeur russe Sergueï Prokofiev, Pierre et le Loup raconte l'histoire du jeune Pierre qui, un matin, alors qu'il se promène dans le pré côtoyant sa maison, rencontre un oiseau, un canard et un chat... Chaque personnage étant associé à un instrument distinct, le chat est incarné par la clarinette, agile, feutrée et malicieuse.

CHAT ALORS...

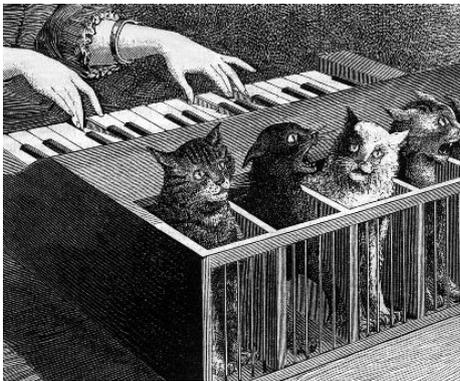
Il existe de nombreuses histoires autour des chats et de la musique. Drôles et insolites, en voici quelques-unes!

Des chercheurs inventent la musique pour chat

Les chats semblent apprécier certaines pièces de musique classique. Mais comment composer une musique destinée à l'oreille du chat? C'est le défi que s'est lancé le violoncelliste américain David Teie.

L'inventeur de la Species-Specific Music s'est allié les services d'une équipe de recherche pour déterminer les goûts et les envies musicales de l'espèce féline.

En 2015, des scientifiques ont ainsi fait écouter à des chats du Bach, du Fauré et des chansons pour chats, avec un tempo et une hauteur de sons adaptés. Verdict : les chats préfèrent la musique écrite spécialement pour eux...

L'orgue à chats

Ce terrible instrument a-t-il vraiment existé au XVIe siècle? La légende du piano à chats garde sa part de mystère. Pour visualiser le piano à chats, imaginez une ligne d'une dizaine de chats, chacun placé dans une boîte. Les queues des animaux toutes coincées sous un clavier. Chaque fois qu'une touche est enfoncée, la queue du chat correspondant à la touche est frappée ou, dans le pire des cas, piquée par une aiguille. Ce mécanisme permettait de produire des sons de miaulements déchirés. Heureusement aucune trace tangible n'atteste que cet instrument ait réellement été utilisé.

Le Chat chantant

Il n'y a pas que dans *Les Aristochats* que les félins sont de vrais musiciens. C'est ce qu'a prouvé cet artiste sud-africain dans une vidéo déjà visionnée plus de 500 000 fois. David Scott, alias The Kiffness, a réalisé un projet musical pour le moins insolite : à partir des miaulements d'un chat, mixés et remastérisés, il a créé une musique de toutes pièces, baptisée sobrement « Alugalug Cat X The Kiffness ». Tout au long de la vidéo, on découvre son processus de création jusqu'à ce que la magie opère... Et le résultat vaut le détour.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

ON JOUE A CHAT?

Qui n'a jamais joué à chat dans la cour d'école? Très connu et apprécié des petits comme des grands, le jeu du chat connaît plusieurs variantes, de la plus traditionnelle à la plus originale. Découvrez-en quelques-unes ici :

Le jeu de chat traditionnel

Désignez un enfant pour commencer qui sera le chat. Ce dernier devra attraper un enfant qui deviendra le chat à son tour et ainsi de suite. C'est le jeu le plus simple.

Le chat couleur

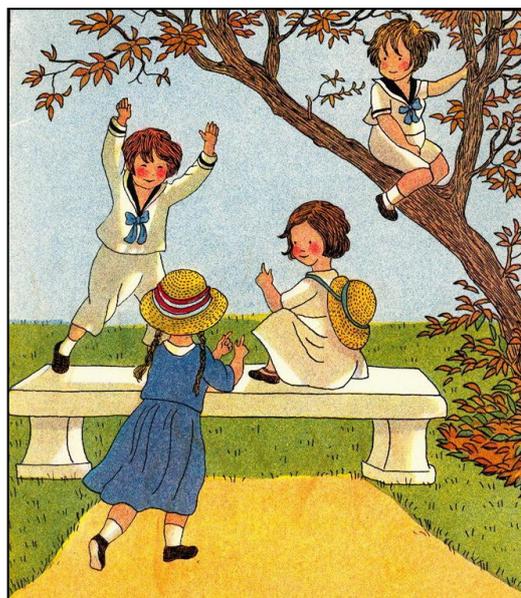
Le chat devra énoncer une couleur. Les enfants devront toucher un objet de la couleur citée et deviendront alors intouchables; le but étant toujours que le chat attrape un enfant avant que celui-ci ne trouve et ne touche la couleur citée. S'il touche un enfant alors celui-ci prendra la place de chat à son tour!

Le chat perché

Le but est d'attraper un enfant... Mais quand celui-ci est « perché », il ne peut plus être touché! Il n'y a donc qu'une seule méthode pour échapper au chat: grimper où vous pouvez: sur un arbre, une chaise, une bordure... Grimper pour être sauvé!

Le chat glacé

Le chat doit toujours toucher une souris, mais quand un enfant est touché, il se transforme en glaçon. Il devient alors immobile comme une statue et ne peut plus bouger. Il doit alors être touché par une souris de son équipe pour être délivré et pouvoir rejouer. Le chat remporte la partie quand tous les enfants sont transformés en glaçons.

Le chat relié

Ce jeu commence avec deux joueurs qui sont désignés comme étant les chats. Ils doivent se tenir la main et attraper les autres joueurs sans se lâcher la main. Quand il touche un autre joueur alors celui-ci devient « chat » et donne la main à ses camarades. Vous pouvez continuer le jeu comme ceci et à chaque fois qu'un enfant est touché il vient rallonger la chaîne formée par les chats. Le dernier enfant qui est resté libre gagne la partie. Si les enfants sont nombreux, vous pouvez choisir de séparer la chaîne formée par les chats en 2, puis en 3 afin qu'il y ait plusieurs chaînes formées qui devront attraper les autres joueurs.

Dossier réalisé en janvier 2025 par Elsa Fontannaz

HEMU – Haute Ecole de Musique

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 01