

Un transport en commun

1) Avant le film

a. Le genre « Comédie musicale »

Définir ce que c'est « une comédie musicale »

C'est un genre théâtral, mêlant comédie, chant et danse.

Apparue au tout début du XXe siècle, elle se situe dans la lignée du mariage du théâtre et de la musique classique qui avait donné naissance aux siècles précédents au ballet, à l'opéra...

(1) Mozart, « Les Noces de Figaro » <https://www.youtube.com/watch?v=eyEqLOvKzEw> (1'40) .

Elle s'est particulièrement développée aux États-Unis, se dissociant à partir des années 1910 du genre classique par l'intégration de musiques « nouvelles » comme le jazz.

Un transport en commun fait référence à des comédies musicales connues :

- Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy (musique de Michel Legrand) (1967) ; pour l'orchestration, les duos, les chorégraphies...

(2) La Chanson des Jumelles <https://www.youtube.com/watch?v=Edqk-jQAm1Y> (3'40)

(3) Nous voyageons de ville en ville <https://www.youtube.com/watch?v=oRIB-q76arM> (2'43)

- La chorégraphie de la première chanson évoque West Side Story de Robert Wise (musique de Leonard Bernstein) (1961)

(4) America <https://www.youtube.com/watch?v=YhSKk-cvblc> (4'28)

- Plus tard dans le taxi, le duo entre Antoine et Dorine, rappelle un duo de Grease de Randall Kleiser (comédie musicale homonyme de Jim Jacobs et Warren Casey) (1978)

(5) Summer nights <https://www.youtube.com/watch?v=HlgDbTpFYJc> (**couper la vidéo à 1'18 !**)

b. La BO du film : la formation instrumentale

Définir ce qu'est un Big Band en jazz et un ensemble à cordes.

Le big band

Un « big band » est une formation orchestrale, qui interprète des œuvres du répertoire jazz, particulièrement dans le style swing jusque dans les années 1960. Son nom vient de l'anglais et signifie littéralement « grand groupe ».

(6) Louis Armstrong "Swinging On Nothing" 1942 <https://www.youtube.com/watch?v=YvHI2V1nmoQ> (2'57)

(7) Michel Legrand and The London Big Band Orchestra 2009 <https://www.youtube.com/watch?v=odsrdxGycR4> (5'14)

Vous pouvez demander aux élèves de repérer les instruments et de les classer par famille.

Les familles d'instruments :

Les instruments à cordes

- les cordes frottées : le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse
- les cordes frappées, ou pincées : le piano, le clavecin, la harpe, la guitare...

Les instruments à vent

- la voix
- les bois : les flûtes, les saxophones, les clarinettes, le haut bois et le basson
- les cuivres : la trompette, le cor, le trombone et le tuba

Les percussions : les timbales, le xylophone, le triangle...

La formation la plus traditionnelle emploie quatre sections instrumentales, appelées aussi pupitres :

- les **saxophones** : deux **alto**, deux **ténor** et un **baryton**. Souvent multi instrumentistes, les saxophonistes peuvent tenir d'autres **instruments à anche**, comme la **clarinette** et le **saxophone soprano**, ou quelquefois la flûte.
- les **trombones**, au nombre de quatre, le quatrième étant souvent un **trombone basse** ;
- les **trompettes**, également au nombre de quatre et parfois cinq.
- la section rythmique : **piano** (ou **orgue**), **contrebasse** (ou **basse**) et **batterie**, peut être complétée par la **guitare** et par diverses **percussions**.

Parfois, d'autres instruments viennent compléter l'ensemble : **tuba**, **cor d'harmonie**, **vibraphone**... On peut y retrouver également un ou plusieurs **chanteurs** qui interprètent les **chansons** ou les **mélodies** (ce qui donne du « **scat** ») en solo, accompagnés par le reste de l'orchestre.

Le directeur, peut être également le **compositeur** et l'**arrangeur**, il est chargé de la cohésion de l'orchestre et donne parfois son nom au « big band ».

Les cordes : le quatuor

Un **quatuor à cordes** est, en **musique classique**, un **ensemble musical** composé de quatre instruments à cordes — généralement deux **violons**, un **alto** et un **violoncelle**.

- (8) Quatuor Debussy - Dimitri Chostakovitch (1906-1975), Deux pièces pour quatuor à cordes / Elégie - Adagio <https://www.youtube.com/watch?v=91YppLcAiK4> (5'23)

→ Les 4 instruments sont facilement différenciables, le violoncelle commence seul, les 2 violons se disposent l'un à côté de l'autre, l'alto est à côté du violoncelle.

- (9) Le Quatuor, Danseurs de cordes <https://www.youtube.com/watch?v=UDgkrlrzRY0> (1'52)

→ On peut faire la différence entre les cordes frottées (le violon) et les cordes pincées (la guitare).

(10) La bande originale du film est jouée par **Le surnatural orchestra** <https://www.youtube.com/watch?v=LyAMar8X-bE> (4'36), un big band moderne, et **Les cordes**.

c. Synopsis et personnages

- Présentation des personnages, leur quête...
- Qui est le mystérieux 7ème passager ?

C'est la fin de l'été. À la gare routière des Pompiers, à Dakar, un taxi s'apprête à partir pour Saint Louis. À bord, six passagers :

- Souki, une jeune femme se rendant à l'enterrement de son père qu'elle n'a jamais connu.
- Malick, un jeune homme souhaitant saluer sa fiancée avant son départ pour l'Italie.
- Madame Barry, la propriétaire d'un salon de coiffure chic, désireuse de revoir ses enfants après de nombreuses années.
- Joséphine et Binette, deux françaises au terme de leurs vacances au Sénégal.

Ils auraient dû être sept à effectuer ce trajet, mais Antoine, un autre français étudiant la musicologie, les a ratés de peu. Parti à leur poursuite, ce dernier rencontre la nièce de Madame Barry - Dorine - jeune apprentie coiffeuse en quête de liberté qui, elle aussi, part pour Saint Louis.

Chaque chanson définit ainsi un personnage en possédant sa propre couleur musicale, depuis la musique traditionnelle sénégalaise jusqu'au jazz, en passant par le twist. Et de la même façon que des fils se nouent momentanément entre les protagonistes au cours du récit, tous ces airs de musique sont travaillés par une stylisation qui finit par les rapprocher.

(11) Première chanson du film <https://www.youtube.com/watch?v=rGJ-8DPX1Ik> (1'13) → **Hypothèses sur qui sont les personnages.**

2) Après le film

Les chansons

Titre de la chanson	Interprètes	Style musical	Commentaires	Notions musicales
Le 7ème passager https://www.youtube.com/watch?v=Z8DRrv-d-A8	Chanson interprétée par l'ensemble des personnages qui attendent le départ du taxi-brousse.	Comédie musicale des années 1950-60	Orchestre symphonique et big band. Chorégraphie collective.	Le grand ensemble : les cordes + Big Band ; le tutti
Dorine au salon https://www.youtube.com/watch?v=Vtq9u6xG9EI	Chanson interprétée par Dorine avec le chœur des clientes et les autres coiffeuses.	Rock 'n roll	Chanson dynamique.	Le soliste, le chœur
Le twist de Malick	Chanson interprétée par Malick.	Twist avec un accompagnement de mandolines en référence à l'Italie	Malick imagine l'Italie, la musique joue sur les clichés.	Le soliste, les chœurs

Mbokk Mbakk (compagnon de case) http://www.dailymotion.com/video/x267zly_un-transport-en-commun-vost-ext-4_shortfilms	Chanson en wolof interprétée par Médoune Sall, le chauffeur du taxi-brousse.	Style africain : « ngoyane », musique traditionnelle sénégalaise.	Chant de résistance, chant politique. La chorégraphie sur les taxis est réalisée par des danseurs professionnels.	Les percussions
Aduna Terunama (le monde s'ouvre à moi)	Chanson en wolof interprétée par Souki.	Comptine qui devient une chanson mélancolique.	Le personnage de Souki quitte l'enfance, elle va à l'enterrement de son père. Elle devient une femme.	Chant a capella + les cordes
Le blues de Mme Barry	Chanson interprétée par Madame Barry	Blues	Interprétation dans le style d'Ella Fitzgerald. On peut faire le lien avec l'esclavage et les racines de la musique noire américaine.	Couplet (soliste) – refrain (choristes)
Chanson de Dorine et Antoine	Chanson interprétée par Dorine et Antoine.	Allusion au film de Jacques Demy : « Les demoiselles de Rochefort ».	Romance à la Michel Legrand.	Le duo, le play back
Arrivée à St Louis	Chanson interprétée par l'ensemble des personnages	Reprise de certains thèmes des autres chansons du film : le blues de Malick, la chanson de Dorine et d'Antoine.	Chorégraphie collective	Alternance solo, duo, tutti ; la structure « couplet - refrain »

Glossaire :

Les styles

Le **rock 'n' roll** est un genre musical chanté, ayant émergé aux États-Unis à la fin des années 1940 et au début des années 1950, découlant directement du rhythm and blues, musique populaire noire, avec une part d'influence de la musique country, musique populaire blanche.

(12) Bill Haley « Rock-A-Beatin' Boogie » → <https://www.youtube.com/watch?v=lqI9016msD0> (2'16)

Le **twist** (du verbe anglais signifiant « tordre » ou « se tortiller ») est une danse qui a été extrêmement populaire au début des années 1960, en même temps qu'un genre musical dérivé du rock 'n' roll.

(13) Chubby Checker & Dee Dee Sharp "Slow twist" 1962 <https://www.youtube.com/watch?v=GCO4sRLzsGk> (2'36)

Le “ngoyane” est une musique portant le nom de son village de naissance, Ngoyane, dans la région du Sine Saloum. Il est donné par les tambours [sabars](#), les calebasse, le [xalam](#) (luth sénégalais), le [tama](#) (talking drum ou tambour parlant) et les voix.

(14) Chanson en wolof interprétée par Médoune Sall, le chauffeur du taxi-brousse. → http://www.dailymotion.com/video/x267zly_un-transport-en-commun-vost-ext-4_shortfilms

(15) Libasse Mbaye – Référence → <https://www.youtube.com/watch?v=JGqpbPCkBTB> (6'16)

Le **blues** est un [genre musical](#), vocal et instrumental dérivé des [chants de travail](#) des populations [afro-américaines](#). Le blues est apparu dans le sud des États-Unis au cours du [XIXe siècle](#). C'est un style où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires.

(16) Ella Fitzgerald And Joe Pass Duets In Hannover- Cry Me A River → <https://www.youtube.com/watch?v=f14fM2ENH0w> (4'48)

Les notions musicales associées :

Le terme **tutti** désigne un passage où tous les [instruments](#) de l'orchestre [jouent](#) ensemble, par opposition à d'autres passages, destinés à un nombre limité d'instruments, un ou quelques [solistes](#).

Un **soliste** est un [interprète](#) qui assure seul l'exécution d'une [partie musicale](#) dans un [ensemble](#) ou de manière isolée.

Le soliste s'oppose donc au [musicien](#) qui, au sein d'un [pupitre](#), exécute collectivement une partie musicale (un [choriste](#) dans une [chorale](#), un [violoniste](#) dans un [orchestre symphonique](#), etc.).

Le **chœur** est un [groupe de chanteurs qui exécutent ensemble](#) une [oeuvre musicale](#).

Le **duo** désigne un [ensemble](#) de deux [musiciens](#) ([chanteurs](#) ou [instrumentistes](#)).

A cappella indique qu'un [chant](#) ou une partie d'un chant, à une ou plusieurs [voix](#), est exécuté sans accompagnement [instrumental](#).

Le **playback** est une technique de [synchronisation labiale](#), utilisée par les chanteurs, qui consiste pour eux à [chanter](#) ou jouer d'un [instrument de musique](#) sans que leur voix ou que l'instrument soit capté par un micro, en suivant à l'oreille un [enregistrement](#) diffusé par haut-parleur ou par oreillette, préalablement effectué par eux, ou par d'autres, fournissant aux auditeurs le son qui devrait normalement être produit sur place et à l'instant même.

D'autres ressources :

<http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/arts09/?p=55>

<http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/spip.php?article1924>

<http://www.3continents.com/wp-content/uploads/f3c2013-dp-untransportencommun.pdf>

<http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/spip.php?article534>

