

EVOCATIONS DU JAZZ MANOUCHE AU CINEMA

Swing (2002), film de Tony Gatlif et *Les Triplettes de Belleville* (2003), film d'animation de Sylvain Chomet.

La musique est partie intégrante de la vie quotidienne de la communauté manouche que Max rencontre.

Extrait : La musique est une chanson connue sur laquelle les musiciens improvisent en mélangeant des styles d'horizons différents (Jazz manouche, musique yiddish et musique orientale). Arrangements par Mandino Reinhardt, Tony Gatlif, Abdellatif Chaarani, et Tchavolo Schmitt.

La musique évoque le Paris des années 30. Lors de cette période, le Swing était joué partout et Django Reinhardt était le plus célèbre guitariste.

Extrait : La chanson a été composée pour le film par Benoît Charest, elle est interprétée par le chanteur M.

Champion, un petit garçon mélancolique, est élevé par sa grand-mère **Madame Souza** qui, connaissant sa passion pour le cyclisme, lui fait suivre un entraînement intensif. Devenu adulte au tournant des années 1960, Champion participe au Tour de France. Mais pendant la course, deux mystérieux hommes en noir le kidnappent et le transportent dans un énorme cargo. Flanquée de **Bruno**, le fidèle chien de Champion, Madame Souza traverse aussitôt l'Atlantique en pédalo à destination de la mégalopole **Belleville**. Sur place, le duo rencontre trois vieilles chanteuses excentriques qui étaient vedettes de **music-hall** dans les années 30. Avec leur aide, Madame Souza et Bruno parviennent à sauver Champion des griffes de la puissante mafia française.

Max, 10 ans, passe ses vacances chez sa grand-mère. Depuis qu'il a entendu le virtuose du «jazz manouche» **Miraldo**, le jeune garçon n'a qu'une idée en tête : apprendre à jouer de la guitare. Pour ce faire, il se rend dans la cité où sont installés les gitans et achète à **Swing**, adolescente vive et dégourdie aux allures de garçon manqué, un instrument d'occasion. Puis, il convainc Miraldo de lui donner des cours. En échange, il aidera le musicien, qui, comme tous les autres membres de sa communauté, ne sait ni lire, ni écrire.

Extrait : une fête improvisée est organisée dans une caravane. Tous les musiciens se réunissent pour improviser sur la chanson célèbre : « **Les yeux noirs** ».

Que peut-on dire du tempo de la chanson ? il est variable.

La chanson est jouée dans un tempo très rapide.

Le tempo est lent dans l'introduction et lors des solos expressifs des instruments.

Reconnais-tu une formule rythmique caractéristique ?

Les guitaristes jouent la Pompe dans les passages rapides.

Quels timbres, quels instruments repères-tu ?

Les cordes : guitares, luth, violon, contrebasse

Les bois et cuivres : clarinette, trombone, l'accordéon.

Les percussions : batterie (charleston), derbouka, sonnailles.

Tous ces instruments appartiennent-ils au Jazz Manouche ?

Certains instruments appartiennent à la musique Klezmer et à la musique orientale.

Extrait : sur une scène de cabaret, les Triplettes interprètent une chanson composée pour le film, « **Swinging belleville rendez-vous** » dans laquelle des solos sont effectués par des personnages célèbres, dont Django Reinhardt.

Que peut-on dire du tempo de la chanson ? Il est stable, très rapide.

Reconnais-tu une formule rythmique caractéristique ?

La pompe manouche et les rythmes syncopés du Jazz (accents déplacés).

Quels timbres, quels instruments repères-tu ?

La voix (un trio de chanteuses)

Les cordes : guitare, piano.

Les bois et cuivres : un orchestre de Big band (beaucoup de cuivres).

Les percussions : la batterie.

Tous ces instruments appartiennent-ils au Jazz manouche ?

Il s'agit du style Swing, qui appartient au Jazz des années 30.

Le Jazz manouche est évoqué par la présence du personnage de Django.

L'action d'emprunter un air connu pour improviser dessus ou arranger un accompagnement différent est qualifiée de **CITATION**.

La rencontre entre différentes cultures musicales, à travers différentes formes artistiques dans une même interprétation est qualifiée de **METISSAGE**.

De nombreux **compositeurs de musique savante** (Brahms, Liszt) ont emprunté le style et les mélodies tsiganes pour composer leur musique.

De même dans la **chanson française**, le Jazz manouche inspire couramment les artistes (Sanseverino, Thomas Dutronc, Zaz).