

Coopérons dès l'École

UNION RÉGIONALE
NORD-PAS-DE-CALAIS

UN COMPOSITEUR

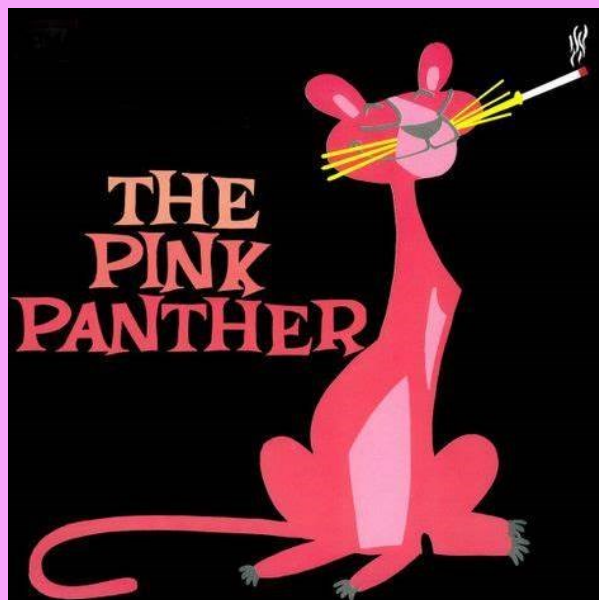
DE JAZZ :

Henry Mancini

UNE OEUVRE :

The Pink Panther

Henry Mancini : un compositeur, chef d'orchestre

Qui est Henry Mancini ?

Henry Mancini (de son vrai nom Enrico Nicola Manicini) est né le 16 avril 1924 à Cleveland dans l'Ohio.

C'est un compositeur, arrangeur et chef d'orchestre américain, spécialisé dans les musiques de film.

Son père, un ouvrier en sidérurgie, pratique la musique dans un orchestre et pousse son fils à apprendre la flûte et le piano. Henry joue dans l'orchestre de son lycée avant d'intégrer l'école de musique de Pittsburg et d'étudier avec Max Adkins qui dirige l'orchestre du Stanley Theater.

Il intègre ensuite la Juilliard School de New York mais ses études seront interrompues par la seconde guerre mondiale.

A la fin du conflit, il entre en tant que pianiste et arrangeur dans l'orchestre de Glenn Miller.

Mancini s'installe à Hollywood au début des années 1950. Il est employé durant six ans par Universal Studios et travaille sur une centaine de films.

Il compose notamment pour des films de science-fiction (*l'étrange créature du lac noir*) ou des westerns (*la brigade héroïque*). Mais sa collaboration la plus fructueuse reste sans aucun doute celle qu'il a établie avec le réalisateur Blake Edwards pour lequel il a composé la quasi-totalité des musiques de ses œuvres depuis la série télévisée *Peter Gunn* (1958) aux films parmi lesquels *Diamants sur canapé* (1961), *Le jour du vin et des roses* (1962), *la Panthère Rose* (1963)...

En association avec le parolier Johnny Mercer, Mancini compose quelques célèbres chansons de films. Grâce aux reprises effectuées par des chanteurs comme Frank Sinatra et Andy Williams, ses chansons sont largement popularisées et récompensées.

Il est également le compositeur des thèmes musicaux de *Columbo*, de *L'Homme invisible* (1975) et des *Enquêtes de Remington Steele* (1982-1987).

Henry Mancini a fait quelques rares apparitions à la télévision dans *Peter Gunn* (1959), *The Pink Panther Show* (1969) et *Frasier* (1994).

Il apparaît également à la fin du dessin animé *Pink Plunk Plink*, applaudissant après que La Panthère rose a réussi à faire jouer à un orchestre symphonique son thème à la place de la *Symphonie n° 5* de Ludwig van Beethoven (1966).

Henry Mancini était l'un des talents les plus polyvalents de la musique contemporaine.

Le nom Mancini est synonyme de grande musique cinématographique et télévisuelle et de concerts internationaux.

Au cours de sa vie, Mancini a été nommé pour 72 Grammy Awards, en remportant 20. Il a été nommé pour 18 Academy Awards et en gagnant quatre, honoré d'un Golden Globe Award et nommé pour deux Emmy Awards.

Son style : le jazz

Henry Mancini compose dans plusieurs styles mais la plus grande partie de son œuvre appartient au jazz.

Le jazz est un genre musical originaire du sud des Etats-Unis, créé à la fin du XIXe siècle et au début du xxe siècle au sein des communautés afro-américaines.

Couramment associé aux cinq instruments emblématiques du jazz : le saxophone, la trompette, le trombone, la clarinette et le piano, le jazz mobilise cependant un grand nombre d'instruments différents, dont la guitare, la batterie, et la contrebasse.

Au cours du xxe siècle, le jazz a acquis une large popularité au-delà des frontières des États-Unis et s'est répandu dans le monde, donnant naissance à de très nombreux styles et sous-genres selon les pays et les régions.

Les premières formes de jazz apparaissent à la Nouvelle-Orléans et à Saint-Louis dès 1910. Dans les années 1930 émergent le swing, un style marqué par le blues et l'improvisation, et le jazz manouche, un genre créé en France sous l'influence des *big bands* et du bal musette.

D'une musique populaire conçue pour la danse, le jazz devient un genre musical complexe avec le bebop, joué à des tempos plus rapides et avec des accords plus élaborés.

Jusqu'à aujourd'hui, le jazz a engendré plusieurs dizaines de sous-genres.

Les musiciens de jazz (*jazzmen*) jouent au sein de formations qualifiées de *jazz bands* (orchestres de jazz).

Les figures majeures du jazz sont entre autres :

- les pianistes Fats Waller, Duke Ellington, Oscar Peterson,
- les trompettistes Louis Armstrong et Miles Davis
- le contrebassiste Charles Mingus,
- les saxophonistes Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker et John Coltrane,
- le clarinettiste Sidney Bechet,
- et les chanteuses Billie Holiday, Nina Simone et Ella Fitzgerald.

Présent dans la bande originale de nombreux films, le jazz a marqué l'œuvre de cinéastes comme Martin Scorsese ou Woody Allen, lui-même clarinettiste de jazz.

Depuis l'après-guerre, la capitale mondiale du jazz est New York, grâce à ses très nombreux clubs de jazz (notamment dans la 52e rue). Toutefois, des festivals de jazz ont été créés partout dans le monde.

Le pianiste Duke Ellington en 1971, dans le film *L'Aventure du jazz*.

La chanteuse Ella Fitzgerald en concert en 1947.

Le métier de compositeur/arrangeur

La composition qu'est-ce que c'est ?

Un **compositeur** ou une **compositrice** est une personne qui élabore de la musique.

Beaucoup de compositeurs de musique sont également instrumentistes.

La fonction du compositeur est donc d'organiser une succession de notes musicales seules ou groupées sous forme d'accords, en visant l'expression d'une entité, d'un événement esthétique sonore comme un thème, une mélodie ou une ambiance.

Le compositeur se base sur différentes règles de composition associées au genre musical pour lequel il écrit. Ces règles diffèrent en nombre, en complexité et en formalisme selon les langages musicaux (jazz, musique classique, rock, reggae...).

Il s'agit de guides plus que d'obligations absolues.

Le Compositeur à la télévision et au cinéma

Dans le cinéma et la télévision, entre autres, le compositeur est considéré comme faisant partie de la catégorie des personnels créatifs.

Les compositeurs, mais également les costumiers et les créateurs de décors font partie de la catégorie des **personnels créatifs secondaires**, exerçant une influence artistique évidente, mais différente de celle du personnel créatif primaire (réalisateurs...), ainsi qu'à une temporalité différente : non pas durant le tournage mais avant (pré-production) ou bien après (post-production).

L'arrangement qu'est-ce que c'est ?

L'**arrangeur musical** est un musicien qui crée des arrangements. L'arrangeur n'est pas forcément le compositeur de la musique.

Il maîtrise généralement les techniques d'écriture courantes de la musique et possède des techniques d'instrumentation.

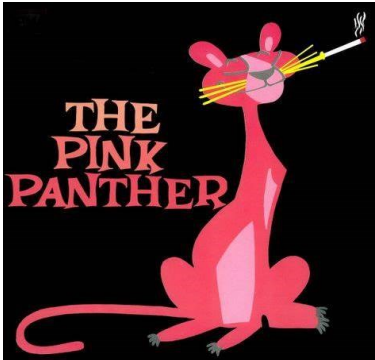
Il est aussi appelé orchestrateur lorsqu'il écrit pour un orchestre, notamment dans la musique de film.

On « fournit » à l'arrangeur une mélodie avec ou sans accompagnement et il est capable d'en faire une version aboutie complète. Il aide le compositeur en se chargeant de toute la partie technique.

Il peut aussi transformer un morceau de musique joué dans un style pour l'adapter dans un autre. Il peut adapter, « arranger », l'écriture d'une mélodie pour qu'elle convienne à un chanteur. C'est un technicien de la musique dans le sens de l'écriture. En quelque sorte, le rôle de l'arrangeur est de mettre la bonne note, au bon endroit, par le bon instrument.

Une Œuvre d'Henry Mancini :

- The Pink Panther

En 1963, Blake Edwards réalise le film *The Pink Panther*, dont il confie la composition du thème de Générique à Henry Mancini.

C'est ainsi que naquit l'une de ses oeuvres les plus connues.

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=jBupII3LH_Q

- Etude de l'œuvre

Le morceau *The Pink Panther* est composé d'un thème musical "A" qui est répété deux fois.

Ce thème est joué principalement par le saxophone ténor mais aussi par des flûtes traversières lors de la répétition.

Un second thème : le thème B vient s'intercaler entre les 2 répétitions du thème A. Il est joué par l'ensemble des cuivres et par un saxophone ténor.

A ces 2 thèmes s'ajoutent une introduction et une conclusion.

On trouve donc le schéma suivant :

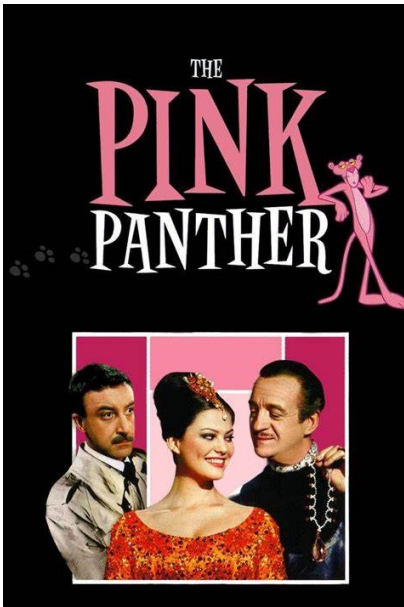
	Introduction	Thème A	Thème B	Pont	Thème A	Conclusion
Instruments	Triangle, piano, guitare basse, batterie	Saxophone ténor, triangle, guitare basse, batterie	Ensemble des cuivres, piano, batterie, guitare basse, saxophone ténor		Flûtes traversières, cuivres, triangle, guitare basse, piano, saxophone ténor	Tous les instruments déjà cités
Description	Ouverture calme du morceau	Mélodie principale jouée par le saxo	Tous les instruments jouent. Le saxo improvise (la part de l'improvisation est une caractéristique importante du jazz)	Reprise de l'intro	Reprise du thème A par les flûtes traversières. Les autres instruments accompagnent. Le saxo improvise.	Montée de l'intensité pour marquer la fin du morceau.

Pour aller plus loin :

- Le film : The Pink Panther

La Panthère rose (titre original : *The Pink Panther*) est une comédie policière américaine coécrite et réalisée par Blake Edwards, sortie en 1963.

Grand succès commercial à sa sortie, *La Panthère rose* a donné naissance à une série de 8 films.

Synopsis :

L'inspecteur Clouseau est une véritable catastrophe ambulante. Il est depuis des années à la poursuite d'un insaisissable cambrioleur de grand style connu comme étant « le Fantôme ». Chargé de la protection du diamant « *la Panthère rose* » qui est en possession de la princesse Dala, il se rend avec sa femme dans la station de ski italienne de Cortina où se trouve déjà la princesse, objet de toutes les attentions de sir Charles Lytton, un mondain britannique, et de son neveu George.

- Le personnage de Pinky, la panthère rose

En 1963, Blake Edwards confie à une agence publicitaire la confection du générique de son film *The Pink Panther*, qui doit poser le ton de la comédie.

Naît alors un personnage qui n'a rien à voir avec le film : une panthère suave et flegmatique qui apparaît au milieu du diamant, un monocle à l'œil et un porte-cigarette au bec.

Elle connaît un tel succès que les premiers spectateurs applaudissent dans la salle à la fin du générique, alors que le film n'a pas encore commencé.

Suite à ce succès Pinky deviendra le personnage central d'une série de dessins animés. Entre 1969 et 2010, plus de 150 épisodes de cette série d'animation verront le jour.

Pistes pédagogiques de travail

Ecouter :

- * Prendre conscience d'un environnement sonore
- * Repérer un thème musical

Dire, écrire :

- * Imaginer un paysage, un personnage
- * Décrire une ambiance
- * Retranscrire ses impressions et ses émotions face à l'œuvre.

Jouer avec les sons:

- * Chercher différents sons réalisables avec un même objet.

Ex : papier : froissé, déchiré, coupé, arraché

Isoler :

- * Reconnaître différents instruments au son d'un morceau

Colorier / composer:

- * Mettre en couleurs (colorier, peindre..)
- * Travailler les dégradés d'une même couleur
- * Passer d'une couleur à une autre (*ex : du rouge au rose très clair*)

Insérer :

- * Insérer un personnage ou un objet dans un cadre donné.
- * Insérer un bruit, un son dans un paysage sonore

Ressentir :

- * Travailler autour des sensations
- * Travailler autour des émotions et des sentiments

Collecter :

- * Créer un musée de classe sonore
- * Créer un musée de classe « rose »

Reproduire :

- * Reproduire un rythme

Surprendre :

- * Introduire un personnage, un objet hors contexte dans un récit

Ex : une panthère rose dans une enquête policière.

Quelques termes propres au jazz

improvisation : invention sur la séquence harmonique d'un thème. Le musicien peut laisser libre cours à son inspiration.

pont : formule qui permet de passer d'un thème à un autre.

scat : forme d'improvisation vocale où des onomatopées sont utilisées plutôt que des paroles.

section rythmique : ensemble des instruments qui marquent le tempo. Généralement, on y retrouve la batterie et la contrebasse, parfois accompagnées par le piano ou la guitare.

tempo : cadence choisie pour jouer un thème (lent, médium-swing ou rapide).

thème : idée musicale , mélodique, harmonique ou rythmique sur laquelle on bâtit une composition

Extraits de « Clefs pour l'écoute » Répertoire d'écoute des CPEM de la Somme

Sitographie

<https://www.radioswissjazz.ch/fr/base-de-donnees-musicale>

<https://jazz-way.fr/histoire-du-jazz>

<https://www.beswing.fr/histoire-du-jazz.php>

<http://www.henrymancini.com>

<https://www.cadenceinfo.com/henry-mancini-la-panthere-rose.htm>

Notes personnelles