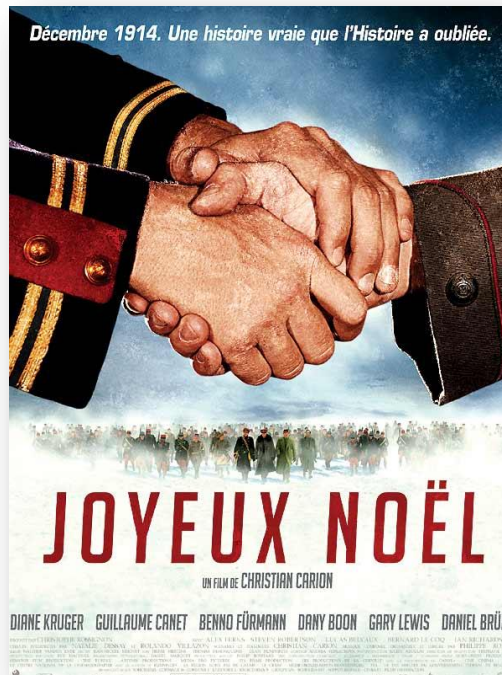

JOYEUX NOËL

Film de Christian CARION , sorti en 2005 ; coproduction européenne qui réunit , aux finances , à l'écran , sur les lieux de tournage et dans les équipes techniques des français , des allemands , des belges , des Anglais .

Musique de Philippe ROMBI

Acteurs : Diane Krüger Anna Sörensen

Benno Furmann Nikolaus Sprink

Guillaume Canet Lieutenant Audebert

Et Danny Boon ; Bernard Le Coq ; Gary Lewis ...

Doublures des voix lyriques

Anna / Natalie DESSAY (voix de soprano)

Nikolaus / Rolando VILLAZON (voix de ténor)

Sujet du film : les fraternisations entre les soldats français , allemands et écossais dans les tranchées , sur le no man' land , pendant la première guerre mondiale ; le soir de Noël 1914 .

Moyens musicaux utilisés : instrumentaux et vocaux

- 1 / un orchestre symphonique avec de nombreuses cordes frottées
- 2 / un piano (cordes frappées)
- 3 / des instruments comme la cornemuse et la flûte irlandaise (écossais) ; l'harmonica
- 4/ des voix : chant des soldats ; chorale ; voix lyriques (soprano et ténor : réalisées par des chanteurs d'art lyrique d'aujourd'hui) .
- 5 / des bruitages et sons enregistrés pour les bombardements, bruits des armes, cris de douleurs des blessés ; respirations

Synopsis : lorsque la guerre surgit, au creux de l'été 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon des millions d'hommes. Nikolaus Spring , prodigieux ténor de l'opéra de Berlin , va devoir renoncer à sa carrière et surtout à celle qu'il aime : Anna Sörensen soprano et partenaire de chant .

Le prêtre anglican Palmer s'est porté volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide à l'église. Ils quittent leur Ecosse, l'un comme soldat , l'autre comme brancardier...

Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller combattre l'ennemi. Depuis, les allemands occupent sa petite ville du nord et la jeune femme a probablement déjà accouché. A moins que le pire ne soit arrivé...Ne rien savoir est la souffrance qui mine toutes les nuits du lieutenant.

Et puis , avec la neige , Noël est arrivé , et son cortège de cadeaux des familles et des Etats- Majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées. Car l'impensable se produit . On va poser un instant le fusil , pour aller , une bougie à la main ; voir celui d'en face , lui serrer la main , échanger avec lui cigarettes et chocolat. Et lui souhaiter « Joyeux Noël » !

Choix des musiques : certaines sont des compositions originales pour le film (ave maria , thème des fraternisés) ; d'autres sont des reprises du répertoire classique « bist du bei mir » (Stölzel , 18ème siècle) on trouve aussi un chant traditionnel religieux de Noël « douce nuit ; sainte nuit » , et une ancienne chanson écossaise datant du XIXème siècle « ce n'est qu'un au revoir mes frères ou chant des adieux » .

Un thème musical revient plusieurs fois dans le film « I'm dreaming of home » ou hymne des fraternisés (

fil conducteur musical qui symbolise ces fraternisations et le début de celles-ci).

Différents moments musicaux :

1/ le générique : c'est la présentation de toutes les personnes qui ont œuvrées à l'élaboration du film (réalisateur , acteurs et doublures , compositeur de la musique , personnes à la technique des lumières et du son , des costumes et décors ... nom du studio ... etc) .

Sur des photos d'archives, présentant la vie quotidienne des gens avant la guerre : musique très sobre (hymne des fraternisés = fil conducteur musical du film , que l'on retrouvera à plusieurs moments) , piano solo a capella , tempo très lent , fin des phrases qui résonne longtemps grâce à l'utilisation de la pédale du piano ; très court temps de silence entre chaque phrase afin de renforcer l'émotion et le vide (la mort , le drame) .

2/ le discours des 3 enfants : cordes frottées dans le grave (violoncelles et contrebasses) , notes tenues et longues ; atmosphère très sombre , intensité très faible (pianissimo) pour bien entendre les discours .

3/ paysages écossais survolés : toujours aux cordes frottées mais dans un registre de hauteur plus aigu (rajout des violons) et une intensité très forte (fortissimo) ; notes toujours longues avec très peu de rythme ; atmosphère lourde , pesante et angoissante)

4/ premières images du front dans les tranchées : cordes frottées dans le grave + bruit des canons au loin ; intensité plutôt faible , tragique .

5/ attaque de la tranchée allemande : intensité très forte , cordes frottées dans l'aigu ; bruits des armes très forts + hurlements des soldats . Atmosphère assez insoutenable sur le plan auditif .

Après l'attaque : grand contraste sonore par l'absence de musique , c'est le **silence**On entend seulement les cris de douleurs des hommes blessés , leurs respirations ; leurs appels à l'aide .

6/ scène dans la maison française occupée par les allemands : musique empruntée au répertoire classique . « Bist du bei mir » du compositeur allemand STÖLZEL (XVIII ème siècle) . Il s'agit d'un duo : voix de ténor (voix haute d'homme) et voix de soprano (voix haute de femme) accompagné par les cordes frottées et d'un piano . Premier couplet par la soprano en solo , 2ème couplet par le ténor en solo ; puis les 2 voix ensemble .

7/ les fraternisations le soir de Noël 1914 sur le front ; sur le no man's land

a/ hymne des fraternisés : « I'm dreaming of home » démarré à la cornemuse par le prêtre écossais puis repris vocalement par les soldats . (création originale pour le film : paroles de Lori Barth et musique de P. ROMBI)

b/ Anna et Nikolaus sont arrivés , les allemands posent les sapins au dessus des tranchées , à la vue des soldats français (alors très méfiants) et écossais . Nikolaus débute un chant de Noël connu de tout le monde « stille nacht , heilige nacht » qui correspond au chant « douce nuit , sainte nuit » ; « silent night , holy night » accompagné par un harmonica .

Ce chant de Noël a été composé par un prêtre autrichien pour les paroles et par un organiste autrichien également , au début du XIX ème siècle . Il a été ensuite traduit et chanté dans plus d'une centaine de langues.....

c/ Nikolaus sort de la tranchée , un sapin à la main : chant « Adeste Fideles » et le prêtre anglican l'accompagne avec sa cornemuse .

Adeste Fideles est une hymne chrétienne pour le temps de Noël attribuée à Saint Bonaventure au XIIIème siècle dont on retrouve le texte dans un recueil écrit par un roi portugais au XVIIème siècle .

Sortie des soldats des tranchées .

d/ célébration de la messe par le prêtre anglican , en latin

Chant : création originale « Ave Maria » , composé par P. ROMBI **pour le film** (il existe d'autres « ave maria » plus anciens de compositeurs classiques .)

Voix lyrique d'Anna (doublure par Natalie DESSAY , grande cantatrice soprano actuelle) . Chant en latin a capella = sans accompagnement instrumental . On entend seulement , en plus , la musique du vent . Importance du silence entre les phrases . Atmosphère poignante , très émouvante , les hommes sont subjugués et en admiration ...Grand moment musical par la beauté de cette voix solo lyrique , notes dans un registre de hauteur aigu intensité faible (piano) et parfois forte .

Un Ave Maria est un chant religieux et prière catholique dédiée à la Vierge Marie .

e/ l'enterrement des morts : musique au tempo lent , thème principal à la cornemuse ; se rajoute des cordes frottées (accompagnement) puis un **contrechant** à la tin whistle (appelée aussi flûte irlandaise ; flûte droite en bois de la musique celtique) + le bruit des pas des soldats sur la neige gelée et bruits des armes récupérées .

f/ échange des tranchées pendant les bombardements et retour dans les tranchées respectives : chant des adieux (ce n'est qu'un au-revoir mes frères)= musique qui vient d'une très ancienne ballade écossaise transcrite et publiée par un poète à la fin du 18ème siècle , les paroles françaises datent de 1920 .

Ici la version est instrumentale et non chantée , à la cornemuse soliste et a capella .

8/ la fin du film dans le train : le supérieur allemand (le kronprinz) écrase l'harmonica et sermonne de manière méprisante les soldats . (Ils sont envoyés sur le front russe en guise de punition) . Un premier soldat entonne l'hymne des fraternisés **sans** les paroles sur « mmm » = bouche fermée , puis un deuxième ... puis tous... Montrant ainsi qu'ils ne regrettent pas d'avoir fraternisé Le train s'en va , on ne voit que la campagne puis on entend le chant d'un homme + une cornemuse sur les paroles « I'm dreaming of home » comme un ultime rappel des fraternisations .

9/ générique final : très long

HYMNE DES FRATERNISES chanté par des **enfants**

Couplet 1 : voix des enfants doublée par la même mélodie à la tin whistle (aigu) , accompagné par le piano.

Couplet 2 : voix des enfants doublée par la même mélodie à la main droite du piano (aigu) + cordes frottées qui accompagnent discrètement .

Le choix des voix d'enfants apporte un éclairage musical nouveau : sérénité , voix très douces comme des anges ..

Arrêt du chant, la fin est instrumentale :

a/ accords au piano sur une pulsation régulière , accompagnement aux cordes frottées

b/mélodie soliste aux violons dans l'aigu + accompagnement des cordes graves : **intensité forte** ,

atmosphère calme , reposante qui permet le recueillement , la réflexion ; l'hommage aux soldats

CONCLUSION :

Moyens musicaux variés : instruments de l'orchestre symphonique classique ; instruments traditionnels , voix naturelle et lyrique , bruitages .

Choix des musiques : allant de la création originale à la reprise d'œuvres plus anciennes ; à caractère religieux ou profane .

Une musique de film au plus proche de l'image : qui suscite et renforce les émotions ... une très belle réussite de lien entre le visuel et le sonore sur un sujet historique difficile et délicat ...

Musique dans son universalité qui crée des liens entre les hommes quelque soit la nationalité ; la couleur ; les différences d'idées et de religions .

L'Art qui rallie les hommes ...

Paroles de l'hymne des fraternisés :

I hear the mountain birds , the sound of rivers singing, a song I've often heard , it flows through me now , so clear and so loud , I stand where I am , and forever I'm dreaming of home ; I feel so alone , I'm dreaming of home