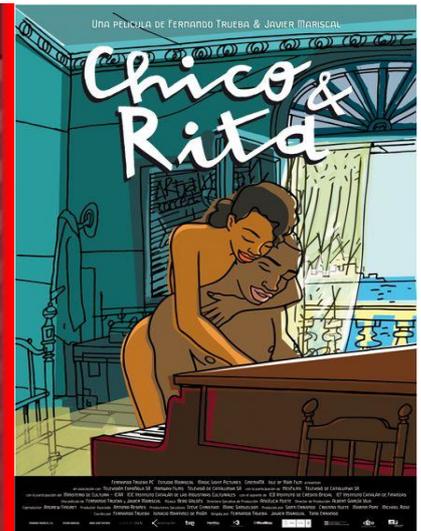

Fiche pédagogique

Chico & Rita

Sortie en Suisse romande
le 14 septembre 2011

Film d'animation de fiction,
Espagne, 2011

Réalisation :

Fernando Trueba, Javier
Mariscal, Tono Errando

Scénario :

Fernando Trueba, Ignacio
Martinez de Pison

Musique :

Bebo Valdés

Production :

Santiago Errando, Cristina
Huete, Martin Pope, Michael
Rose

Distribution en Suisse :

Praesens Film

Version originale espagnole et
anglaise (sous-titrée français/
allemand)

Durée :

93 min.

Age légal : 7 ans

Age conseillé : 14 ans

www.filmages.ch

En compétition au Festival
International du Film
d'Animation d'Annecy 2011

Résumé

En 2008, dans son studio délabré, un vieux Cubain se souvient...

Chico est un jeune séducteur et, dans cette Havane de l'immédiat après-guerre, il emballe passablement de touristes américaines en mal d'exotisme. Son truc, c'est le piano. Sa passion et son talent lui valent une certaine réputation et lui permettent de subsister, même s'il ne sait pas très bien déchiffrer les partitions. Son rêve ? Jouer ses compositions dans les clubs de New York et devenir aussi célèbre que ces musiciens dont il entend les airs nouveaux à la radio cubaine : Dizzy Gillespie, Nat King Cole, Charlie Parker, Thelonious Monk, Ben Webster...

Un soir, dans une boîte à danse de la ville, lui et son ami Ramon font la connaissance de la jeune Rita, sensuelle chanteuse populaire à la voix enchanteresse. Ça tombe à pic, puisque leur groupe est justement en quête d'une voix féminine. Entre Rita et Chico, le jeu de séduction commence. D'éclats et jalousies en rencontres torrides, voilà que leur duo remporte un concours de musique populaire. Par la suite, un producteur propose à Rita un contrat à Broadway, que, suite à une dispute avec Chico, elle

accepte. Grâce à sa voix et son style, Rita se fait un nom au pays de l'oncle Sam - Rita La Belle - et connaît rapidement la gloire. De son côté, Chico continue le piano-bar, seul, à Cuba. ...

Pourtant, un jour d'hiver, Chico et Ramon débarquent sans prévenir à Big Apple. Ils en profitent pour fréquenter des clubs de jazz et Chico de se faufiler dans la loge de Rita pour la reconquérir. A nouveau, le destin contrecarre leurs plans puisque Rita décroche un rôle à Hollywood et Chico a l'aubaine d'accompagner l'orchestre de Gillespie en Europe. Mais leur départ promet d'être le dernier, les deux amoureux prévoyant de s'épouser à Las Vegas le dernier jour de l'an. Mais c'est à nouveau sans compter avec le destin : Chico est injustement arrêté par la police américaine pour possession de drogue et renvoyé chez lui à Cuba, tout cela par les manigances de traîtres jaloux.

Cinquante ans passent pour Rita, dans une misérable chambre de motel à Las Vegas, où elle attend encore son fiancé, et pour Chico, qui n'a plus entendu parler de Rita La Belle.

En 2008, seul dans sa chambre de La Havane, Chico est demandé par une chanteuse...

Disciplines et thèmes concernés :

Musique :

expression et représentation, perception (travail sur les émotions : amour, violence, trahison, joie, peine, séduction...), acquisition de techniques (rythmique, sonore), culture (l'histoire du jazz et ses sous-genres, dont le be-bop)

Géographie :

relation homme-espace (mise en rapport de deux univers - New York et Cuba – dans les années 40-50, l'influence du milieu sur l'individu, le tourisme)

Histoire :

relation homme-temps (l'histoire de Cuba, les relations américano-cubaines)

Citoyenneté :

relation homme-société (les générations, les relations homme-femme, l'amitié et l'amour, la trahison, l'argent, la drogue, la célébrité, le racisme)

Arts visuels et activités créatrices et manuelles :

expression et représentation (le langage BD et le film d'animation, les genres musicaux et la structure du jazz), perception (le rythme), culture (les grandes figures du jazz : Gillespie, Monk, Parker..., les influences afro-cubaines dans le jazz)

Langue et culture espagnole :

Cuba, les danses (flamenco)...

Commentaires

Histoire d'amour au rythme jazz, "Chico & Rita" est une réussite.

Un coup de cœur

D'abord le film nous montre que les histoires d'amour ne sont jamais simples et que les autres et le temps compliquent grandement les choses.

Un film haut en couleurs

Ensuite "Chico & Rita" se déroule principalement dans deux endroits hauts en couleurs : La Havane en 1948 et un New York où le jazz connaît ses plus belles heures. Graphiquement, les dessins sont un chef-d'œuvre: de couleurs éclatantes, ils sont un mélange entre le précis et l'évocation, entre le réalisme et la féerie (voir la scène de l'accident de voiture au ralenti !). Le sale (vétusté des habitations, ruelles sombres) n'y est jamais sale et la beauté jamais magnifiée. Mariscal se permet même une séquence onirique dans un autre genre de dessin !

Il faut souligner que "Chico & Rita" n'est pas l'adaptation d'une BD. Il est le fruit d'un travail entre deux amis, le réalisateur Fernando Trueba (son "Belle Époque" (1992), avec Penelope Cruz et Michel Galabru a reçu l'Oscar du meilleur film étranger) et le dessinateur le plus connu d'Espagne, Javier Mariscal (on lui doit entre autres le logo de Barcelone ou les mascottes des JO de Barcelone ou de l'Exposition universelle de Hanovre).

Le spectateur sent l'immense travail qu'ont nécessité les dessins. D'innombrables photos d'époque ont permis de reconstituer l'ambiance de La Havane des années 40, où des Américains venaient faire la fête. "Chaque jour, des avions

arrivaient de New York, Washington et surtout de Miami, avec à leur bord des musiciens cubains chargés de distraire les passagers, explique Mariscal. Nous avons retrouvé des photos étonnantes, sur lesquelles on voit des musiciens jouer pour des Américains complètement saouls, la cigarette aux lèvres."

Au centre : la musique

Enfin, la musique entraînante du film met le doigt sur l'enrichissement culturel du jazz par les accents afro-cubains, une influence historique qui s'est produite dans les années 40-50, âge d'or du jazz (sous les Cubains Chano Pozo et Miguelito Valdés, en particulier). Le troisième réalisateur du film se souvient : "C'est à cette époque que de jeunes musiciens comme Charlie Parker ou Dizzy Gillespie ont fait leur entrée et ont produit un son nouveau, qui n'était pas fait pour danser, cette musique pleine de notes, au rythme effréné, qu'aujourd'hui nous appelons le jazz. Et puis les musiciens cubains sont arrivés. Dizzy Gillespie a souvent mentionné dans des interviews un événement capital pour lui le jour où il a joué pour la première fois avec Chano Pozo [personnage qui se fait descendre dans "Chico & Rita"]. Il était le premier percussionniste à intégrer un groupe de jazz. Ce type d'instrument était totalement nouveau. Pozo a apporté avec lui des rythmes latinos et africains que les musiciens de jazz ne connaissaient pas alors, une nouvelle conception de la rythmique, qui obligeait le batteur à jouer d'une toute autre façon."

En outre, le réalisateur Fernando Trueba confie que la forme du film relève de la musique : "Dès le moment où Javier Mariscal et moi nous sommes attelés au film, notre idée directrice n'a jamais changé: cette histoire devait être un

boléro. Comme dans une chanson, cette histoire où un couple se déchire puis se retrouve après un certain laps de temps doit donner l'impression de deux bateaux perdus en mer."

L'histoire d'un peuple et la biographie d'un musicien

En outre, le film se situe au carrefour de l'imaginaire et de la réalité historique, puisque qu'il traverse cinquante ans d'histoire des relations américano-cubaines : du tourisme qui se développe après le changement de gouvernement en 1948 (huit années de relative paix et liberté sous les politiques de Carlos Prio et Ramon Grau) au blocus imposé par les Américains, puis de la Révolution cubaine à la précarité des années actuelles.

Ensuite, l'intrigue se base dans les grandes lignes sur la vie du pianiste et compositeur cubain Bebo Valdés – qui signe la musique du film. Père du

fameux pianiste Chucho Valdés, ce musicien oublié a été redécouvert par le public international grâce au succès du film "Calle 54" (2000) de Trueba, le co-réalisateur de "Chico & Rita". Bebo Valdés remplit désormais les salles de concert et s'est vu décerner de multiples Grammy Awards. Mais, de l'avis de Fernando Trueba, on aurait tort de voir dans le personnage de Chico un seul individu: *"["Chico & Rita"] ne raconte pas l'histoire d'une personne en particulier, mais celle de Chico, qui symbolise toute une génération de musiciens cubains: ceux qui ont quitté l'île, et ceux qui y sont restés ; une histoire nourrie à la fois par la "redécouverte" récente de nombre de ces ténors musicaux, comme ceux que l'on peut voir dans "Buena Vista Social Club", par la résurrection de la carrière de Cachao par Andy Garcia, et par ma propre aventure avec Bebo."*

Objectifs pédagogiques

- **Définir** la musique jazz et **se familiariser** avec son histoire et ses influences
- **Comprendre** l'influence (limitée) d'un individu sur son histoire
- **Analyser** une image et **comparer** deux images

Pistes pédagogiques

I. L'histoire

1. Le titre "Chico & Rita" se focalise sur un couple, un duo.

Citer d'autres paires d'amoureux célèbres, et **dire** si, de manière générale, leur idylle se termine bien.

Quels éléments précis donnent à penser que "Chico & Rita" est une histoire d'amour ?

Combien de temps Rita attend-elle Chico dans sa chambre de motel californien? A-t-elle raison d'attendre ainsi, alors qu'elle aurait pu entreprendre des recherches pour retrouver son fiancé ?

Débattre des sentiments de Ramon pour Rita ; sont-ils sincères ?

2. **Réfléchir** à la mort violente de Chano Pozo et à sa signification dans le film.

3. Au final, quel facteur a le plus gâché l'amour des deux artistes ? Est-ce plutôt la musique ou le show business ?

4. **Résumer** la morale de l'histoire en une phrase.

xxxxx

II. L'Histoire

1. **Situer** l'île de Cuba sur une carte et **résumer** brièvement son histoire (notamment des années 40 à nos jours), voire à travers plusieurs événements du film.

("Nous avons le devoir de nous conformer..." justifie une voix politique cubaine à la radio que Chico écoute en 2008 ; la révolution cubaine de 1959 (fuite de Batista) entraînant la joie des Havanais dans les rues...)

2. Dans une des premières scènes du film, des jeunes écoutent un transistor dans la rue. Quelle musique écoutent-ils ? Est-ce du jazz ? Que veut donc nous

en dire le film, qui traite essentiellement de jazz ? Que devons-nous comprendre des paroles qu'ils entendent ("Révolution" ; la BD est plus prolix : "*L'ordinaire du révolutionnaire, le vrai de vrai, l'ordinaire du révolutionnaire, c'est une guerre sans fin contre les problèmes du quotidien. Venez pas me demander de la fermer, de pas bouger, de rester muet, y a des Cubains dans le monde entier...*") ? Dans quelle mesure ces paroles commentent-elles la condition des Cubains d'aujourd'hui ?

3. **Repérer** un maximum de parallélismes dans l'intrigue.

(Cuba vs New York, chambre de Chico à La Havane vs chambre de Rita à Las Vegas, les publicités dans les rue en Amérique comme à Cuba, la boîte de nuit, populaire et fréquentée par des indigènes, dans laquelle se produit Rita vs le Tropicana, la plus fameuse boîte de nuit de La Havane, dont les clients parlent américain. Voir aussi *infra* Annexe 1.)

4. Le film renseigne sur les rapports entre expatriés fêtards et touristes américains d'un côté, et Cubains, playboys et prostituées, de l'autre. Comment ces deux groupes sont-ils décrits ? Ces descriptions paraissent-elles des clichés ? **Débattre**.

xxxxx

III. Une seule musique : le jazz

1. Quels musiciens de jazz peut-on reconnaître dans le film ?

(**Woody Herman** et son orchestre se produisent au Tropicana, la plus fameuse boîte de nuit de La

Havane, là où Chico remplace le pianiste (à cette époque, la section saxophone du band est célèbre puisqu'elle compte entre autres Stan Getz et Zoot Sims. Igor Stravinski avait écrit l'"Ebony Concerto" – que Chico accompagne au piano - pour la première formation de Herman).

A New York, **Chano Pozo** joue avec le sax **Charlie Parker** et le pianiste **Thelonious Monk** est reconnaissable à son bonnet en laine. **Ben Webster** joue dans le célèbre club Village Vanguard à Greenwich Village et le Portoricain **Tito Puente** au Palladium de Manhattan, immense salle de bal de deux étages pouvant accueillir plus de 2000 personnes.

A Paris, Salle Pleyel, Chico accompagne la formation du trompettiste **Dizzy Gillespie** dans sa tournée.

Enfin, celle qui remet Chico au piano, après tant d'années, n'est autre qu'**Estrella Morente**, célèbre chanteuse de flamenco espagnole.)

2. **Définir** ce qu'est la musique jazz, et **donner** les spécificités de quelques uns de ses sous-genres comme le be-bop, le swing, le ragtime et le free jazz (<http://www.jazz-bang.com/histoire-du-jazz.htm>, <http://www.fluctuat.net/3690-Histoire-du-Jazz> et article wikipedia en anglais.)

3. **Ecouter** un morceau de musique (de Ben Webster ou d'un quartet), et essayer de **repérer** les instruments utilisés.

4. **Recenser** les clubs spécifiquement dédiés aux groupes de jazz et les festivals de jazz proches de chez vous.

xxxxx

IV. Le dessin

1. **Etudier** le logement de Chico en 2008, au début du film : qu'a-t-il en commun avec celui de Rita à Las Vegas ?

(La taille, petite, l'aspect bien tenu et ordré malgré le côté sordide.)

2. **Comparer** et **contraster** les univers graphiques et couleurs de chacune des deux représentations de New York et de La Havane.

(Le réalisateur Errando explique : *"La Havane et New York sont deux personnages à part entière du film. Les deux villes étaient étroitement liées. La Havane était en quelque sorte le cabaret de New York. La mafia new yorkaise y était très présente. New York est une ville très verticale ; La Havane est complètement horizontale. A La Havane, le soleil brille et il fait bon, la palette de couleurs est très riche, alors que New York est presque monochrome. Cela constitue un élément essentiel du film."*

Voir aussi *infra* Annexe 2.)

3. La séquence marquant la transition entre la première partie du film à Cuba et l'épisode new yorkais change de style. Le **décrire**.

(Il adopte le dessin de certains génériques de films des années 60 ("Charade" (1963) de Stanley Donen, par exemple) et parodie ce que peut signifier les Etats-Unis pour un Cubain : on peut y remarquer les silhouettes de Fred Astaire dansant, d'Humphrey Bogart dans "Casablanca" lançant un "Play it again Sam" ou de la danseuse noire Joséphine Baker, avec son célèbre pagne fait de bananes.)

4. **Reproduire** en dessinant une situation à partir d'une photo de votre ville ou village dans les années 40-50.

5. **Imaginer** un dialogue entre les deux héros d'après cette image :

Biblio/sitographie:

- Livre "Chico & Rita" de Javier Mariscal et Fernando Trueba, Denoël Graphic, Paris, 2011, 210 p.

- CD "Chico & Rita", musique originale du film, Sony Music, 2011.

- <https://www.jazz-bang.com/histoire-du-jazz.htm>

- <https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz>

Pour aller plus loin :

Signalons une collection livre CD BD-Jazz aux éditions BD-Jazz (la plupart des exemplaires sont épuisés).

Roman :

"Jazz" de Toni Morrison, 10/18 Poche, 2008.

Essais :

"Le Jazz dans tous ses états : histoire, styles, foyers, grandes figures", Dominique Wahiche (dir.), Larousse, Paris, 2006.

"Analyser le jazz" de Laurent Cugny, Ed. Outre mesure, 2006.

"Le Jazz pour les Nuls" de Dirk Suetro, Stéphane Koechlin et Marc Chalvin, Ed. Générale First, 2008.

"Le Goût du jazz" de Franck Médioni (dir.), Mercure de France, 2009.

Frank Dayen, enseignant, Gymnase de Morges, septembre 2011. Mis à jour en juin 2024.

"Chico & Rita"

Annexe 1

Comparer et **contraster** ces deux manières de vivre la musique (attention au type d'instruments, aux moyens mis en œuvre pour jouer de la musique (décors, vêtements, nombre de musiciens...), au comportement de l'héroïne...). Dire dans lequel de ces deux endroits on apprécierait davantage la musique.

Figure 1

Figure 2

Annexe 2

Etudier ces deux illustrations en commentant les différences et similitudes et en prêtant plus spécifiquement attention à la composition (point et lignes de fuite, contenu des plans (premier plan/arrière-plan), formes et couleurs dominantes vs détails, axes horizontal et vertical, place des personnages et leur rapport avec l'environnement qui les entoure...).

Figure 1

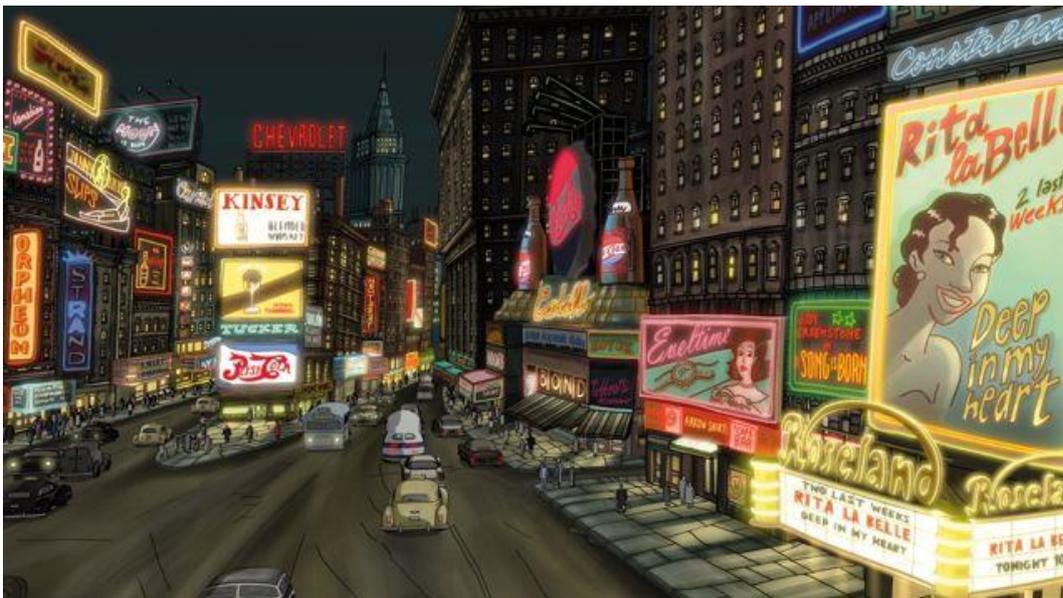

Figure 2