

Karaoké, la machine enchantée

un film de Thomas Cazals

51' 51''

colonne gauche : textes en V.O.

colonne droite : éléments de la V.F. (commentaire, voice over et sous-titres)

Conventions de transcription :

/ ou ... : discours interrompu

[- - -] : mot non déchiffré

[???] : passage non déchiffré

[texte] : interprétation ou orthographe hypothétique

| texte : extrait de film ou archive

texte texte à l'image

10:00:00 **générique de début**

images vie urbaine nocturne – enseignes lumineuses

10:00:26

10:00:38 **scènes de karaoké**

10:00:52

globe tournant avec effet de rayonnement

fondusur : paysage finlandais : conifères sous la neige, avec passage de skieur de fond

10:01:10

commentaire 1

Dans la nuit électrique de toutes les grandes villes du monde brillent les néons d'une machine à chanter : le karaoké – une machine à rêve bricolée en Asie au début des années 70.

Sans distinction de pays, de classes, de races ou de cultures, surfant sur toutes les vagues technologiques et musicales, le karaoké s'est imposé comme un antidote au stress, à la timidité et au spleen que génère notre monde.

Aux Philippines, c'est une religion. Au Japon, c'est un maillon essentiel de la société et de l'économie. Partout dans le monde, ses adeptes se comptent désormais par millions. Le karaoké est devenu un élément clé d'une culture populaire globale, jeune et branchée.

commentaire 2

L'Europe du Nord, et particulièrement la Finlande avec ses 2000 bars pour 5 millions d'habitants, a elle aussi succombé à la folie karaoké.

images championnat du monde**10:01:20****Raquel Pando dans sa cuisine****ITW Raquel Pando, championne d'Espagne (espagnol)****10:01:33**

He ensayado la primera canción y tenía la voz de alguien que acaba de levantarse. Sin vocalizar...

10:01:47

Para mi, la competición era como algo muy difícil, de casi imposible.

10:01:54

Pero poco a poco me he hecho a la idea « Y porque yo no ? Y porque no podría lograrlo ? Y porque no podría estar allí ? » Y en realidad puedo, y puedo dar todo y sacar mas.

images coulisses du championnat**ITW Kinny Vigu, champion d'Espagne (espagnol)****10:02:09**

La final en la cual estamos, aquí, que es una final de karaoke mundial, te das cuenta que... nadie viene a beber y cantar gritando y solo reír. Vienen a demostrar hasta qué punto tienen un... un cierto nivel de canto y hacer la mejor « performance » posible.

Chaque année en Scandinavie, pour les chanteurs amateurs, s'affronter au championnat du monde est l'ultime étape pour espérer devenir une star.

voice over

J'ai répété la première chanson, et j'avais la voix de quelqu'un qui vient de se réveiller, sans vocaliser...

Pour moi, la compétition, c'est comme quelque chose de... très difficile, et même quasiment impossible.

Et petit à petit, je me suis fait à l'idée : "Et pourquoi pas moi ? Et pourquoi moi je pourrais pas ? Et pourquoi je pourrais pas être là-bas ?" Et en fait, je peux, et je peux donner tout, et même plus.

voice over

La finale dans laquelle on est, là, qui est une finale de karoké mondial, tu te rends compte que... personne ne vient boire et chanter en hurlant, et seulement se marrer. Ils viennent démontrer jusqu'à quel point ils ont un... un certain niveau de chant, et faire la meilleure performance

dans les loges
10:02:27 un participant (chantant) : *Give me your heart, make you real, or I forget about it!*

10:02:31 ITW JV Decena, champion des Philippines (anglais)
 I always make sure that I have this own style of mine, so that... when they hear me sing, they would say, "Oh! Oh, that's JV! That's JV", not, you know: "Oh, he's imitating... *that* guy".

10:02:48 ITW JV Chieko Suzuki, championne du Japon (japonais)
 カラオケを始めたのは家にカラオケの機械があって、3歳とか物心ついた時からカラオケを家族で歌ってました。

10:03:01 昔のカラオケは歌を楽しむことだったのが

10:03:07 今は本当に本気で歌うを目指して歌手を目指してる人たちが練習出来るような環境にもうなってきた。。。

images du championnat : Raquel Pando chantant sur scène

10:03:20

qui soit.

voice over

Je fais très attention à avoir mon style à moi, que les gens se disent, quand ils m'entendent chanter : "Ah ça, c'est JV ! JV !", et pas "une imitation de un tel".

voice over

Aussi loin que je me souviens... j'ai commencé à faire du karaoké en famille, à l'âge de trois ans, avec un appareil qu'on avait à la maison.

C'était juste une manière de s'amuser en chantant.

Maintenant le cadre a changé et permet aux gens qui veulent vraiment devenir professionnels de s'entraîner.

commentaire 3

Cette année-là, Raquel Pando, la chanteuse espagnole,

10:03:34 chez Daisuke Inoue**ITW Daisuke Inoue, créateur de la première machine de karaoké au Japon (japonais)****10:03:42**

これが一号機です。

これは、エンドレス。テープを入れて、スタートを押す、音楽が流れる。

10:03:55

これをに11代作りました、最初は。現在はこれだけが残ってるんです。

手作りだから、すごいです。

10:04:06

自分で頭で考えて、こういうのを作ってくださいということで、専門家に作ってもらいました。これは、大工さん。

10:04:17

それで、この歌詞を見て歌う。

10:04:22

日本でも誰も歌わなかった、最初は。あのね、照れ臭いですよ。人前で歌うことは、恥ずかしい。一回歌い出すと、マイクを離さない。

10:04:38

僕はクラブで弾き語りをやりましたね。ドラムで、これが2歳のときです。

*devient Championne du Monde.***voice over**

Voici la toute première machine.

Ça, c'est une *bande infinie*. On la fait démarrer... Ça fait jouer la musique.

J'en ai fait onze identiques au départ. Aujourd'hui, c'est la seule qui me reste.

C'est tout monté à la main !

Je l'ai conçue dans ma tête, et je l'ai faite faire par un spécialiste. Et la boîte par un charpentier.

Et là, on a les paroles qu'on va chanter.

Au début, personne n'a chanté avec ! Ils étaient trop embarrassés de chanter devant les autres. Intimidés. Ceux qui s'y sont mis, par contre, ne voulaient pas lâcher le micro !

Je jouais dans un club, et j'étais batteur. Ça, c'est quand j'avais... vingt-deux ans.

友人のバンドマンを集めて、私はプレイが出来ないので、選曲とキーを決める。

10:04:56

キーを全部変えてある。それを歌うためだけのものだから、それをカラオケということ。

10:05:07

11 台から、毎月 20 台、50 台と増えていって、20 年くらいたった時には、もう 4 万台位。

ITW Hiromi Nii, chargée des relations publiques chez "Daiichi Kosho Co." (japonais)

10:05:16

順番的にはまずスナックが世の中にいっぱいあって、昔のエイトトラックというテープを使って、皆さんお店で楽しんでいたのですけれども、カラオケボックス自体はそのあとにできています。先がスナック。

Tokyo nocturne

10:05:34

Et j'ai réuni des copains qui jouaient dans des groupes. Moi, comme je ne savais pas jouer, j'ai choisi les morceaux, et j'ai changé les tonalités.

Aucun morceau n'est dans sa forme d'origine. Les tonalités ont toutes été modifiées. Toutes ces modifications ont été faites exclusivement pour faire chanter — c'est ça, le karaoké.

A partir de la première machine, chaque mois j'en faisais vingt, ou cinquante nouvelles. Vingt ans après, j'en avais environ 40 000.

voice over

D'abord, ça a commencé avec les snacks, qui se sont multipliés. Autrefois, les gens allaient chanter sur les huit-pistes utilisés dans ces bars. Quant aux karaoké boxes, ils sont venus après. Mais tout a commencé par les snacks.

commentaire 4

Ouvert tard dans la nuit, le "snack", c'est le bar japonais populaire de quartier. C'est là que s'est développé le phénomène karaoké au début des années 70.

Les habitants et les commerçants du quartier de Jujo à

**dans un snack, monsieur et dame assez âgés
faisant du karaoké**

ITWs (japonais)

- 10:06:24** **monsieur à lunettes** : 苦勞して、これから二人でがんばっていこうって。すばらしい。
- 10:06:31** **dame à lunettes** : 苦勞した時に悲しいときは悲しい感じで、皆さんと出かけたときにもすごくそういうの楽しい。
- 10:06:41** 演歌にはそういうことがとても滲み出る。そういうところが好きです。日本の心、日本人の心ですね。
- 10:06:51** **femme à cheveux courts** : 自分はあまりまだ演歌は歌わないので、ここに来た時は覚える。自分たちの歌じゃない世代の歌も聞いて覚えられるから楽しいです。
- 10:07:05** **monsieur à barbiche blanche** : カラオケっていうのは。。。カラオケじゃなくて、アカペラっていうの。アカペラ

Tokyo s'y donnent rendez-vous deux ou trois fois par semaine, pour boire et pour chanter les chansons de leur jeunesse, les enkas.

voices over

- monsieur à lunettes** : Ça parle des malheurs de la vie, mais de les surmonter à deux, c'est le meilleur.
- dame à lunettes** : Ça rappelle des souvenirs difficiles... Et les partager, c'est agréable.
- Dans le enka, il y a tous ces sentiments à la fois. C'est ce que j'aime dans ces chansons. C'est l'esprit du Japon, l'esprit des Japonais.
- femme à cheveux courts** : Moi, je ne chante pas encore du enka. Alors quand je viens ici, ça me donne l'occasion d'écouter et d'apprendre des chansons qui ne sont pas de ma génération. J'aime bien ça.
- monsieur à barbiche blanche** : Le karaoké, ça existe pas depuis si longtemps. Avant le karaoké, nous, on chantait a

で歌った時はあった。お酒飲んでた時に。

10:07:17 カラオケっていうものがいつの間にか身近にあって、消そうとは思っていないけども、文化としてある。

10:07:29 **monsieur à lunettes :** ままさんはたまにしか歌わないけど、お酒少し飲んで、酔うと気分良くなってたまにカラオケ歌います。

patronne du snack au micro

ITW Nozomu, entraîneur vocal (japonais)

10:08:04 歌の文化は、多分ないと思います、基本的には。日本の音楽って、もっとルーツを行ってしまうと、神様の音楽になってしまうので、

10:08:18 そうじゃなくて、ああいう文化はカラオケが作ったと思うんですよ。

jeune homme entrant dans un bar, accueilli par des applaudissements – performance karaoké

ITW chanteur (japonais)

10:08:47 僕が青春時代の歌だし、そのころも思い出すし、元気が出るし、テンション上がる。

cappella. En buvant, sans musique.

Il y a une culture du karaoké. Le karaoké est venu naturellement, il est présent partout. On n' imagine pas vivre sans, ça fait partie de la culture.

monsieur à lunettes : Ici, la patronne ne chante pas souvent. Mais si elle boit, et que ça la met de bonne humeur, ça lui arrive de chanter.

voice over

Je ne crois pas qu'on ait vraiment une culture du chant, à la base. L'origine du chant japonais, ce sont des chants religieux, destinés aux dieux.

A mon avis, la culture du chant, c'est le karaoké qui l'a créée.

voice over

C'est une chanson de ma jeunesse, qui donne la pêche. Ça me rappelle cette époque et ça me donne de l'énergie.

10:08:58 明日も仕事だし、“よし、明日も頑張ろう！”みたいな。

Comme j'ai du boulot demain, ça me permet de me préparer à bosser dur.

images Tokyo diurne – travailleurs dans les transports publics

10:09:06

commentaire 5

En quelques années le karaoké est devenu un rouage essentiel du fonctionnement de la société japonaise. Il est pratiqué par tous, dès le plus jeune âge.

Il est très accessible, 24 heures sur 24. Avec ses immeubles de 10 étages, ses 40 millions d'utilisateurs, et un chiffre d'affaire de 4 milliards d'euros, malgré la crise, le karaoké est toujours une fierté nationale.

10:09:30

Au coeur de cette industrie, le "salary-man", l'employé de bureau japonais. Dévoué corps et âme à l'entreprise, chemisette blanche et pantalon noir. Depuis 40 ans le karaoké fait vibrer les cœurs d'une armée de travailleurs acharnés.

ITW Hiroshi Kanae, éditeur du magazine "Karaoke Entertainment" (japonais)

10:09:49 景気の良い頃は都心の駅前だと、10時12時でもみんな歩いていました。で、カラオケ来てくださいと。で、中には終電を逃した方が朝まで歌おうと

voice over

A l'époque où l'économie était bonne, il y avait encore beaucoup de monde qui passait devant les gares du centre-ville, à 10 heures ou minuit, avant d'aller au karaoké. Parmi

10:10:09 **ITW Hiromi Nii (japonais)**
カラオケに来るサラリーマンは集団が多いので、例えば、歓送迎会の二次会などに、部長、課長、社員のみinnでカラオケに行つて、懇親を深めることが多いです。

Tokyo nocturne

10:10:29 **ITW Yukio Nakatani, Directeur de Xing Inc. (japonais)**
「飲みにケーション」というのが、日本にはあつて、元々夜の世界で始まりましたけど、必ず、仕事が終わつて仲間と飲みに行つて、会社や上司の悪口を言つて、ストレス発散をするわけです。

accueil du "JoySound" – parcours des couloirs, jusqu'à un "karaoké box"

10:11:11 **ITW Toshiaki Kurazono, responsable du planning "Standard Corp" (japonais)**
カラオケ歌う場所だけじゃなくて、楽しむ場所なんだ、そして

eux, ceux qui rataient le dernier train restaient chanter jusqu'au matin.

voice over

Les salary-men qui vont au karaoké viennent en groupe, pour des fêtes, pour accueillir de nouveaux employés, ou pour finir la soirée après un repas, avec le chef de section, le chef de département, ou les employés. Ils vont tous ensemble au karaoké pour renforcer leurs liens.

voice over

Au Japon, il y a ce qu'on appelle la... "nominication" — ou "communiquer en buvant", qui vient du monde de la nuit : après le travail, on va boire avec ses collègues, on va dire du mal de la compagnie, dire du mal de ses patrons... on va se débarrasser de son stress.

voice over

A la base, le karaoké est un endroit où on va chanter. Mais

音楽を主体として楽しむべき。そういう見解がありまして、カラオケボックスというのは歌を歌って踊って、飲んで食べて、というように総合的な音楽のエンターテイメントという意味で、楽器も弾けますというところに焦点をしばっています。

groupe de gens dînant dans un "karaoke box", une femme chantant au micro

ITW Eryk Salvaggio, écrivain (anglais)

10:12:00

I was working in a Japanese office, and... s/ the... the social pressure in a Japanese office... you're working er... all the time, very long hours, erm... for me there's... also just communication problems...

int. "karaoke box" – suite

10:12:16

Going there, you're shocked — I'm shocked at least — by the way er... co-workers suddenly became performers, erm... this reservation sort of melted away, and... it melted away regardless of who was watching: if your boss was there, people didn't care! And it became the space of... exposing yourself.

femme chantant – suite

10:12:42

The idea isn't to sing perfectly, the idea is almost to just sing

en fait, c'est avant tout un endroit où on va passer un bon moment autour de la musique. Dans un karaoké box, on peut chanter, danser, boire, manger... Et comme c'est du loisir musical, on a choisi aussi de permettre de jouer de la musique.

voice over

J'ai travaillé dans une société japonaise, et... la pression sociale est telle qu'on travaille sans s'arrêter, sans compter ses heures... ce qui entraîne de vrais problèmes de communication...

Et puis on va au karaoké, et là c'est un choc — en tout cas pour moi — de voir ses collègues soudainement transformés : ils se donnent en spectacle, libérés de leur réserve, et insoucieux de qui les regarde : le boss peut être là, ça leur est égal ! C'est devenu le lieu où on vient *s'exposer*.

L'idée n'est pas de "bien chanter", mais plutôt de chanter

"as hard" as you can, sing with as much emotion as you can. Part of the joy of karaoke, I think, is failing — this... this sort of poetic moment of... erm... just completely being available and open to... to the other people in the room.

Tokyo nocturne

10:12:58 So, it really is kind of a poetic space, erm... for revealing yourself, and being able to be who you are, without the expectations that you'd have in an office or anywhere else in Japan.

travelling dans les couloirs vides d'un "karaoke parlour", avec brouhaha de chansons

ITW Eryk Salvaggio – suite

10:13:30 It's this dark space, it's closed off, there's no windows... And even time seems to be suspended, because... it's in the business interests of the karaoke parlour that you lose track of time. So you're completely cut off from... everything outside.

10:13:45 They... become the sort of release valve er... for the social pressures within Japan.

rues et métro de Tokyo, de jour

ITW Yuki Shimada, responsable du "DAM Club"

"de toutes ses forces", avec autant d'émotion qu'on peut. Un des plaisirs du karaoké, c'est de se planter... C'est un moment de poésie où on se rend complètement disponible et ouvert aux autres gens présents dans la pièce.

C'est donc vraiment comme une sorte d'espace poétique, un lieu pour se découvrir, se montrer comme on est, délivré des attentes de vos collègues de bureau, et de la société japonaise en général.

voice over

Dans cet espace peu éclairé, fermé, sans fenêtres... le temps lui-même semble suspendu — car c'est dans les intérêts de l'établissement de vous faire oublier l'heure. Et on se retrouve complètement coupé de l'extérieur.

Le karaoké est devenu, au Japon, comme une soupape de sécurité face à la pression sociale.

10:13:56 **(japonais)**
歌ってスッキリしたという感覚的なことだけではなくて、コレチゾールというストレスホルモンがカラオケを歌うことで減少することが、大学との共同研究でわかっています。

extérieur du DAM Club

10:14:13 口が一番大事とか使っていますが、歌うことで脳の活性化にもなりますし、リズムをとる方もいれば、大きな声を出せば肺活量も鍛えられるので、たくさんあります。全身ですね。

10:14:28 séance de karaoké pour personnes âgées

ITW Yuki Shimada, responsable "DAM Club" (japonais)

10:14:39 近所の方も多いので、サンダルやジャージでいらしゃっていた方も、ここで歌うことによって、あとはお友達ができて、だんだん服装もちゃんとしたのや、口紅をさしてきたり、歌うことでその方の生活も変わってくるというのを実感しています。

séance de karaoké, fin – rues de Tokyo

voice over

Se libérer du stress, ça ne veut pas dire simplement qu'on se défoule. Le cortisol, une hormone du stress, diminue grâce au karaoké, comme l'ont prouvé des recherches scientifiques.

Naturellement, la bouche est l'endroit le plus sollicité. Mais le cerveau est également sollicité. Et pour ceux qui se donnent le plus et qui donnent de la voix, leur capacité pulmonaire sera également augmentée.

voice over

Quand elles arrivent pour la première fois, comme elles sont du quartier, elles vont venir en sandales, en jogging. Une fois qu'elles se sont mises à chanter ici, elles se font des amies, et se mettent à faire attention à ce qu'elles portent, à se mettre du rouge à lèvres. On voit clairement que leur vie change grâce au chant.

ITW Toshiaki Kurazono (japonais)

10:15:05 最近の日本の文化では、「女子会」というのが流行、それに合わせてカラオケの中でも自由に話していただくという意味で女子ルーム。レディースルームを作ったと。

Chieko Suzuki sur scène

10:15:28

Chieko Suzuki avec ses amies dans les rues, allant au karaoké (japonais)

10:15:47 彼女は悩みがあるとカラオケに行こうと言われて、オールデイ行ったりします。

10:15:56 泣きながらね。

int. karaoké box – groupe de filles chantant**dans la rue :**

10:16:11 ひたすら歌いたいときには、フリータイムで夜中、てっぺんか

voice over

Au Japon, depuis quelque temps, les réunions de filles sont très populaires. Sans garçons, elles se parlent sans retenue. Pour s'adapter à ce boom, on a créé des salles pour femmes, où elles peuvent discuter librement — des "ladies' room".

commentaire 6

La japonaise championne de karaoké, Chieko Suzuki, fait partie de cette nouvelle génération de clientes aujourd'hui très convoitée par les industriels.

voices over**première fille (avec grand foulard autour du cou) :**

Quand elle ne va pas bien, elle m'appelle pour aller au karaoké. On y passe euh... toute la journée.

Chieko Suzuki : En pleurant !

Chieko Suzuki : Quand j'ai vraiment envie d'y aller, j'y vais la nuit, de minuit jusqu'au matin. Toute la nuit.

ら朝までとか。

int. karaoké box – fin de la chanson

10:16:38

久々過ぎて、感動した。

10:16:40

感動した、私も。

rient

ITW Nozomu (japonais)

10:16:43

特に女性は歌詞を見るので、カラオケボックスでは歌詞がちゃんと出てくる。それを見て、「ああ、いい歌詞」とか行っている人が多いので、日本人らしいかなと。

groupe de filles dans la rue – suite (japonais)

10:17:00

アニメソングが好きで、いつもアニメソングばかり歌うカラオケって言われています。

10:17:08

dessin animé : “Betty Boop making stars”

10:17:11

Chieko Suzuki : Ça faisait un bail et ça m'a émue.

autre fille (hors champ) : Oui, moi aussi.

voice over

Les filles, en particulier, sont très attentives aux paroles. Quand on va au karaoké, on chante, mais on voit les paroles qui défilent... Il y a beaucoup de filles qui vont les lire et les apprécier. Je pense que ça, c'est très japonais.

fille petite et un peu boulotte : Moi, j'adore les chansons de dessin animé, c'est toujours celles-ci que je choisis.

commentaire 7

Bien avant que le karaoké ne devienne un des loisirs favoris d'une large partie du continent asiatique, les débuts du cinéma sonore sont marqués par les dessins animés et

10:17:29

**archive: Lillian Roth chantant "Ain't she sweet"
avec sous-titres et bouncing ball**

10:17:34

[What is then // pushes down] the pitch (*prononcé "peach"*) of
the song,
[or // all] the [---] went wrong.
So while the bouncing ball gives you the tempo,
won't you folks all follow along?

10:17:47

*Ain't she sweet?
See her comin' down the street,
now I ask you very confidentially,
ain't she sweet?
Oh, ain't she nice?
Look her over once or twice,
And I ask you very confidentially,
ain't she nice?*

*courts-métrages chantants. La célèbre Bouncing Ball
apparaît dès la fin des années 20 sur les écrans américains.*

*Son but : faire apprendre de nouvelles chansons et,
pourquoi pas, faire chanter le spectateur. Vous êtes prêt ?
C'est à vous.*

Une chanson qui rebondit, ça vous dit ?
Ceux qui la chantent ne se trompent jamais.
La balle rebondissante vous donnera le tempo
et vous n'aurez qu'à chanter avec moi

ITW Dr. Xun Zhou, professeure d'histoire à l'université d'Essex (anglais)

10:18:06 I think there's something really fundamental to all humans: we love to sing. When you observe a child, you can really sense that... that human... humanness in us, that desire to sing, that's something erm... and I think it's really fundamental to erm... you know, kind of the popularization of karaoke around the world.

10:18:29 archive couleur : famille américaine devant la télévision, regardant l'émission de Mitch Miller

archive Mitch Miller (anglais)

10:18:35 The formal celebrating is over! Here and now we'll just get a say, you, me, and the gang! So, let's hear you loud and clear, everybody!

archive Mitch Miller en plein écran

texte de la chanson apparaissant à l'écran :

10:18:43 You're the cream in my coffee,
You're the salt in my stew,
You will always be my necessity,
I'd be lost without you...

10:18:54

voice over

Je pense que c'est en nous quelque chose de très fondamental : nous aimons chanter. Il suffit d'observer un enfant pour sentir combien le désir de chanter est quelque chose de profondément humain ; et... pour moi, c'est ce qui, à la base, explique cette popularité du karaoké partout dans le monde.

commentaire 8

Plus tard, au début des années 60, aux Etats-Unis, la télévision devient elle aussi boîte à chanter.

sous-titrage

La cérémonie officielle est terminée. Maintenant, chantons. Vous, moi et la troupe ! Chantez haut et fort ! Tous ensemble !

commentaire 9

Sur la chaîne NBC, l'émission de Mitch Miller "Sing along

archive Mitch Miller - suite (anglais)**texte de la chanson apparaissant à l'écran :****10:19:03**

*... Then they hear a rumble on the floor,
it's the big surprise they're waiting for...
and all the couples form a ring...*

10:19:12**archive : ITW Mitch Miller (anglais)****10:19:19**

Mitch Miller : *(off)* They knew the words! The words were there just to reinforce their memory. Never was a bouncing ball.

journaliste : Why do you think that everybody thinks that there was a bouncing ball?

Mitch Miller : Because there was in the theater... there was a... when the organ would teach you a new song, in the theater, the organ would play, and there was a bouncing ball.

with Mitch" devient le rendez-vous de la famille américaine modèle.

commentaire 10

La mise en scène hypnotique du show provoque même, des années plus tard, une étrange vague d'hallucinations collectives.

sous-titrage

Les paroles ne servaient qu'à leur rafraîchir la mémoire. Il n'y a jamais eu de balle rebondissante.

Pourquoi tout le monde le croyait ?

Parce qu'il y avait ça au cinéma. Quand l'orgue nous apprenait une nouvelle chanson, on le voyait jouer et une balle rebondissait.

**archive : dessin animé avec petit personnage
faisant office de "bouncing ball"**

texte de la chanson apparaissant à l'écran :

10:19:38

*Johnny Smith was a baker's son,
loafed around till he got his gun,
he made it hot for the enemy,
now he rolls in dough in the bakery.*

10:19:48

chanson en japonais sur clips vidéo

ITW Hiromi Nii (japonais)

10:20:10

最新の機種だと、歌詞に沿ったような映像を、沢山撮りためた映像から、引っ張ってくるんですよ。で、それは組み合わせて、歌詞に沿ったような映像。例えば、海と入れると、それにあったイメージ映像が出てきて

série de clips vidéos pour karaoké

commentaire 11

La recette magique de la machine à chanter se cache peut-être dans cet équilibre parfait entre les images karaoké et le texte des paroles qui s'anime. Depuis que l'écran est devenu le support idéal du karaoké, les industriels japonais travaillent avec un grand soin l'imaginaire visuel du miroir enchanté.

voice over

Nos équipements les plus récents vont aller chercher des images qui correspondent aux paroles dans un stock de vidéos. Par exemple, si la chanson évoque la mer à un moment donné, des vidéos de la mer vont apparaître, de façon à ce que la chanson semble naturelle.

10:20:33 いっぱい撮った映像を端末の中に入れておいて、例えば失恋っぽい映像を入れて、ハッピーな映像を入れて、いろんな映像を入れて歌詞にそったものを引っ張ってくる。

Daisuke Inoue, chez lui, prenant d'une étagère son "prix Ig Nobel" encadré

ITW Daisuke Inoue (japonais)

10:20:52 これは、2004年イグノーベル賞で平和賞です。
これはハーバード大学まで行ってもらいました。

archive : Université de Harvard 2004, remise du prix Ig Nobel (anglais)

10:21:05 The Peace Prize...
acclamations
The Ig Nobel Peace Prize is awarded this year to Daisuke Inoue of Hyogo, Japan, for inventing karaoke.
Thereby...
applaudissements et hurlements

10:21:25

On en tourne énormément, et on place ces images dans notre système — des scènes de cœurs brisés, par exemple, ou des scènes de bonheur... On entre tout ça, et le système va les chercher à volonté.

voice over

Ça, c'est un prix. C'est le Ig Nobel de 2004.
Pour le recevoir, je suis allé à l'université de Harvard.

sous-titrage

Le prix Ig Nobel de la paix...

Le prix Ig Nobel de la paix est attribué à Daisuke Inoue, de Hyogo au Japon, pour l'invention du karaoké, et donc...

commentaire 12

En 2004, Daisuke Inoue reçoit à l'Université de Harvard un prix Nobel de la Paix parodique. Chaque année, ce prix est décerné par de vrais chercheurs nobélisés.

ITW Daisuke Inoue - suite (japonais)

10:21:41 カラオケと言ったとたんに、1300人がズラ一っと立って、スタンディングオベーションでした。拍手が止まらないからスピーチが出来なかった。それくらい海外のほうを受けましたね。

archive : remise du prix Ig Nobel – suite (anglais)**10:22:04**

The complete citation...

voix dans l'auditoire

Not yet!

rires

Whatever you have in mind.

*rires***10:22:11**

The complete citation says, "*The prize is for inventing karaoke, thereby providing an entirely new way for people to learn to tolerate each other.*"

ITW Daisuke Inoue - suite (japonais)

10:22:24 2日のうちに、マサチューセッツ工科大学で、どうしてたくさん曲を入れないで、1チャンネルに一曲しか入れないかの講演をしました。それはボタンを押してから5秒で頭が出てくる

voice over

Dans la salle, quand ils ont prononcé le mot "karaoke", les 1300 spectateurs se sont levés pour une *standing ovation* ! Comme les applaudissements ne s'arrêtaient pas, je ne pouvais pas faire mon discours ! J'étais plus populaire à l'étranger...

sous-titrage

La citation complète...

Pas encore.

Quoi que vous pensiez.

La citation complète est la suivante : le prix est attribué pour l'invention du karaoke, et donc pour avoir conçu une manière totalement nouvelle de se tolérer les uns les autres.

voice over

Lors de ces deux jours, j'ai fait une conférence pour expliquer pourquoi, au lieu de mettre plus de morceaux par cassette, je n'ai mis qu'un morceau par piste ; et j'ai fait en sorte que, quand on appuie sur le bouton, le morceau

ように、僕が考えたからです。でないと、10曲入っていたら、どこにどの曲が入っているかわかりません。1チャンネル1曲だったら必ず、一周したら頭に戻ってくる。

10:22:50 これが特許にはならなかったけど、カラオケの最大の理由なんです。

archive : journal télévisé (français)

10:23:01 **présentateur** : Un *karaoké* — kesako ? Vous pouvez en offrir un comme cadeau de Noël ; vous pouvez aussi en posséder un pour faire la manche de façon originale en période de fêtes. Je vous donne tout de suite la clé de l'énigme : un *karaoké*, c'est un nom japonais qui signifie "machine à chanter".

dans un restaurant, Japonais faisant du karaoké

studio d'enregistrement

10:23:32 **Barthélémy Défossez** : Bon alors on va y aller... Donc euh... c'est parti... (*met la musique en marche*)

10:23:37

commence cinq secondes plus tard. Avec un morceau par piste, au bout d'un tour, on revient exactement au début.

Ça, je ne l'ai pas fait breveter, mais c'est la première raison pour laquelle le karaoké a eu du succès.

commentaire 13

Aujourd'hui, les producteurs de musique pour karaoké souhaitent respecter davantage les artistes, en faisant arranger et enregistrer les chansons par de véritables musiciens. La clé du succès, c'est de restituer à destination

- 10:23:54** **ITW Barthélémy Défossez, directeur artistique de KaraFun (français)**
Il y a cette image du karaoké, qui est un peu ancienne, de... "c'est de mauvaise qualité" ; aujourd'hui, les... c'est plus du tout ça.
- 10:24:02** **studio d'enregistrement – suite**
Barthélémy Défossez : On continue !
- 10:24:03** **ITW Barthélémy Défossez – suite**
On va spécialiser certains euh studios dans des sons plus... modernes, électro, d'autres pour euh... tout ce qui est country – donc à Nashville etc. Plus euh... voilà, utiliser les chanteurs et les... les studios qui sont spécialisés dans un style musical.
- 10:24:21** **composition d'images : sur "clip karaoké", série de photos de stars**

du chanteur amateur toute la musicalité de la version originale.

commentaire 14

Dans le milieu, certaines stars occidentales sont bien connues pour avoir développé une forme d'allergie chronique à ce genre. Difficile de les convaincre, ainsi que leurs éditeurs et ayant-droits, d'adapter leurs tubes en version karaoké.

ITW Philippe Marchal, responsable copyright de KaraFun (français)

10:24:35 Notre interrogation, c'est : *(in)* pourquoi euh... euh... ces auteurs qui refusent aujourd'hui euh... ont-ils des euh... des dizaines, ou des centaines, ou parfois des milliers de vidéos *non* légales qui circulent sur Internet et qui permettent aux gens d'aller chanter dessus, et cela ne crée aucune valeur pour personne ?

10:24:57 **video lyrics**

ITW Delphine Paul, Sony ATV (français)

10:25:11 *(off)* La raison principale de cette euh... création, c'est vraiment... pour plaire aux fans, déjà, pour être de/ *(in)* le plus possible présents en effet sur les réseaux sociaux — puisqu'on sait que... on sait l'importance de ces réseaux aujourd'hui ; c'est vrai que les lyric vidéos, ça p/ vont permettre de multiplier les... les points d'entrée, de rendre le plus de vidéos disponibles — parce qu'un clip, à produire, ça coûte quand même très cher ; *(off)* la video lyrics, au moins, on peut en

commentaire 15

Conscientes du succès débordant de la machine à chanter, les maisons de disques ont généralisé la production de vidéo-clips graphiques, mettant en scène les paroles de la chanson originale, disponibles sur les chaînes officielles des artistes.

produire plus facilement à moindre coût, et ça permet aux œuvres, aux titres d'être présents sur You-Tube.

10:25:42 jeune femme faisant du karaoké avec son "modèle" sur écran d'ordinateur

ITW Hiromi Nii (japonais)

10:25:54 当時は、カラオケは人気あったが、今ほど定着している遊びではなかったの、アーティストが、カラオケで皆が自分の歌を歌ってくれるけど、自分がそこに出るっていうのはどうなのって思ってしまう時代でした。でも、プロモーションビデオを借りるのは難しかったが、ご本人に出演してもらって映像をうちが独自に撮って、

それをカラオケの背景につけることができました。

vidéo-clips – Tokyo nocturne

ITW Hiromi Nii - suite (japonais)

10:26:28 当時は、カラオケは人気あったが、今ほど定着している遊びではなかったの、アーティストが、カラオケで皆が自分の歌を歌ってくれるけど、自分がそこに出るっていうのはどうなのっ

commentaire 16

Pour les industriels japonais, sans le soutien de certains artistes reconnus, le karaoké n'aurait jamais pu devenir un phénomène de masse.

voice over

A l'époque, le karaoké était relativement populaire, mais ce n'était pas un loisir établi comme aujourd'hui. Les chanteurs ne voyaient pas vraiment l'intérêt à passer dans un karaoké. Et comme à l'époque, on ne pouvait pas utiliser ou emprunter les vidéo-clips, on devait tourner les images nous-mêmes, directement avec le chanteur.

Ces images devenaient ensuite des vidéos qu'on passait derrière les paroles de karaoké.

voice over

Aujourd'hui, le karaoké étant devenu un média culturel à part entière, la vidéo ne s'adresse plus à la seule personne qui chante, mais aussi à toutes celles présentes dans la

て思ってしまう時代でした。でも、プロモーションビデオを借りるのは難しかったが、ご本人に出演してもらった映像をうちが独自に撮って、それをカラオケの背景につけることができました。

10:26:46 stills "Lost in translation"

archive : championnats du karaoké de 2012 (anglais) – remise du trophée à Raquel Pando

10:27:12

animateur : And our winner for the 2012 Karaoke World Championship goes to Spain, Raquel Pando!
acclamations

10:27:29 Raquel Pando arrivant dans sa boutique

salle. Et il y a aussi des maisons de disques qui nous demandent de bien vouloir utiliser leur vidéo pour le clip de karaoké.

commentaire 17

C'est dans un des ces immeubles à karaoké du quartier de Shibuya à Tokyo que Sofia Coppola a immortalisé une scène de son film culte « Lost in translation ». Le succès mondial du film déringardise définitivement l'image du karaoké pour les occidentaux. Cinéma, Jeux vidéos, Internet, jeux télévisés... la machine à chanter est désormais partout, alors que tout le monde rêve de devenir une Star.

sous-titrage

La victoire du championnat du monde de karaoké 2012 revient à l'Espagne, Raquel Pando !

Raquel Pando en voix off (espagnol)

10:27:38 Hay gente que entra en la tienda, que me reconoce y que... que me piden como voy, si sigo cantando y todo esto es verdad que crea una muy buena cogida.

ITW collègues (espagnol)

10:27:51 **premier employé :** Es un poco extraño, porque la conoces, trabajas todos los días con ella y sabes que es una estrella ! Y en realidad... lo disfrutamos mucho. Es lo unico que puedo decir.

10:28:03 **employée :** Cuando empeze a trabajar con ella, mi compañera de trabajo me hablo de ella. Después la escuche ella a cantar. Tiene una voz preciosa. Y sinceramente, nos encanta quedarnos y escucharla cantar o hacer guitareo y todas esas cositas...

10:28:15 **premier employé :** Cantante es lo maximo! Entonces, pienso que... como gerente, es muy muy buena. Pero a la hora de cantar, es... ya a un nivel. Se mereceria ser famosa. Por que canta fenomenal. Es impresionante.

Kinny Vigu au port sur une jetée**voix over**

Il y a des gens qui rentrent dans la boutique, qui me reconnaissent, et qui... qui me demandent si je continue à chanter, et... ça a vraiment très bien marché, quoi.

voices over

premier employé : Tu la connais, tu travailles tous les jours avec elle, et tu sais que c'est une star ! Et en fait euh... on... on apprécie beaucoup.

employée : Quand j'ai commencé à travailler avec elle, ma collègue de travail m'en a parlé. Ensuite je l'ai écouté chanter. Elle a une voix magnifique. Et sincèrement, on adore rester et l'entendre chanter ou jouer de la guitare.

premier employé : Parce qu'elle est incroyable, quand elle chante ! Donc... Comme gérante, elle est très-très bien. Mais alors, quand elle se met à chanter, elle est... elle est vraiment à un niveau incroyable ! Elle mérite d'être connue.

10:28:30 Si que has venido pronto?...

ITW Kinny Vigu (espagnol)

10:28:34 Cuando he visto las imágenes del video, sobre todo las de la gala final...

archive : Kinny Vigu au Championnat de karaoké

10:28:45 Me veía y me decía : « Ese soy yo? » Me transforme de repente, no me reconocía..

archive : Kinny Vigu au Championnat de karaoké

10:28:52

images Kinny et amis sur le port

10:29:06 Cuando decimos que es como otro planeta, es como otro mundo si, que seria en el mundo de la música. Por que a nosotros los cantantes de karaoke, nos gusta este mundo y es por esto que estamos allí. Nuestro objetivo final, por ejemplo mañana, es de ser, hasta que sea imposible, un Freddy Mercury, una Céline Dion, una Léa Michel, no era ?

10:29:26 Tenemos nuestros ídolos, a los que nos encantaría ser como ellos.

10:29:31 Nuestra única salida, a día de hoy, pues bueno haciendo apariciones en programas de televisión, en concursos...

voice over

Quand j'ai vu les images, surtout celles du gala final...

Je me voyais et je me disais : "C'est moi, ça?" J'étais transformé, je ne me reconnaissais pas...

Quand on dit que c'est comme une autre planète, le karaoké, c'est comme un autre monde, qui serait dans le monde de la musique. Nous, les chanteurs de karaoké, nous aimons ce monde, et c'est pour ça que nous y sommes. Notre objectif final est d'être, même si c'est impossible, un Freddy Mercury, une Céline Dion, une Léa Michel...

En fait, nous avons nos idoles, celles auxquelles nous aimerions ressembler demain.

Mais aujourd'hui... on fait des apparitions dans des programmes de télévision, des concours... on chante dans

cantamos en karaokes y sobre todo creemos en la estrella que esta en cada uno de nosotros...

10:29:45 Kinny et amis au karaoké

Raquel Pando en voiture, de nuit

voix off Raquel Pando (espagnol)

10:29:59 Es que yo empeze a cantar a los tres años y he tenido mi primer premio cantando – He cantado toda la vida en realidad. O en teatros, o en concursos, con la familia en casa... o con los compañeros en los karaokes.

Raquel Pando dans la rue

10:30:21

Raquel Pando en performance

ITW Steven Poole (anglais)

10:31:13 Karaoke speaks to a hunger in people to... do something (*in*) creative without necessarily spending a lot of time practising — you can... [---] kind of go and scream your lungs out and

les karaokés... On croit en l'étoile qui est en chacun de nous...

voice over

J'ai commencé à chanter... à trois ans et j'ai eu mon premier prix — j'ai chanté toute ma vie, en fait. Ou dans des théâtres... dans des concours... avec la famille, à la maison... Avec euh les copains dans les karaokés.

commentaire 18

Raquel Pando, après sa victoire aux Championnats du Monde, a enregistré sa première chanson originale.

voice over

Le karaoké répond à un besoin qu'ont les gens de faire quelque chose de créatif, sans forcément être prêts à y passer beaucoup de temps : on va au karaoké, on hurle une

not even know the tune, and everyone has a good time.

10:31:28 And, on the other hand, I think it also speaks to a hunger for some kind of... you know, we're very concerned in the model a/ in the modern age with what's *authentic* and what's *sincere*, and... you know, what's a *copy* and what's not... And karaoke kind of blows all those categories.

images successives de Tokyo et Manille

10:31:45

10:32:08 **karaoqués de Manille**

ITW Gary Devilles, professeur à l'université de Manille (anglais)

10:32:21 There's a... an exaggeration, *(in)* it says that, you know, there's more karaoke er... in Manilla than toilets, so...! *(rit)*

chanson à pleins poumons sans même en connaître la mélodie, et tout le monde s'amuse.

Mais je crois que ça répond aussi à un autre besoin : notre monde moderne est très obsédé par les questions *d'authenticité*, de *sincérité* et *d'imitation*... Et d'une certaine manière, le karaoké fait voler en éclats toutes ces catégories.

commentaire 19

Pendant quelques années sans dépôt de brevet, la machine à chanter est orpheline d'un inventeur officiel. Elle apparaît à Manille à la même époque qu'au Japon. Elle se transforme, se perfectionne pour épouser d'autres traditions musicales, embrasser d'autres cultures. Elle change d'identité et d'apparence pour s'appeler aujourd'hui "videoké".

Elle devient un élément crucial de la vie de 66 millions de pauvres. Aux Philippines, ses fans sont toujours plus nombreux et la vénèrent comme une idole.

voice over

On dit, en exagérant un peu, qu'à Manille il y a plus de bars karaoké que de toilettes !

Manille nocturne

10:32:30 *(off)* Singing has always been a part of the... life of Filipinos.

archives : cuisiniers chantant, chanteur dans un restaurant**ITW Gary Devilles - suite (anglais)**

10:32:44 You have a lot of er... karaoke, not only as... you know, as a part of entertainment, but..., you know, they use karaoke in a... in funeral songs.

basilique de Quiapo**ITW Dr. Xun Zhou (anglais)**

10:33:00 Karaoke machine give you a sense of relief, but also *(in)* give you a sense of hope. And give you erm... it helps you erm... you know, kind of/ it gives you a sense of [well-being]! You know. So, make life feel better.

ITW Roland Tolentino, professeur à l'université du Cinéma de Manille (anglais)

10:33:15 But it's also at the same time a space we should take seriously. Er... Which has its own rituals. *(off)* Anyone who comes into a karaoke place, whether it be a small group or a

Le chant a toujours été présent dans la vie des Philippins.

voice over

Le karaoké joue un rôle très important, et pas seulement comme loisir ; on l'utilise aussi dans... les cérémonies funèbres.

voice over

La machine à karaoké ne crée pas seulement une détente, elle réveille aussi l'espoir. Elle vous apporte... une impression de bien-être ! Et en ce sens, elle crée un mieux vivre.

voice over

En même temps, c'est un lieu social que nous devons prendre au sérieux. Qui a ses rituels. Que vous soyez quelques-uns ou tout un groupe, si vous entrez dans un

big group, is expected to sing.

10:33:30 So, there's not much of... I wouldn't say "religiosity", but a kind of *devotion* to this popular culture of everyday life. You grapple with all realities through this kind of "dream machine" that karaoke offers.

images concours de karaoké

affichage de résultats :

10:33:47

You're professional singer

stills Roberto Del Rosario

10:33:51

archive : Roberto Del Rosario

10:34:11

Roberto del Rosario : And now, [Marvillia - nom de son interlocutrice?] I'll just compose for you a song... But just give me four notes, from there I'll create the song for you.

karaoké, vous êtes tenu de chanter.

Je ne parlerais pas de "religiosité", mais il y a bien une espèce de dévotion dans cette culture populaire qui accompagne le quotidien. Les gens affrontent toutes les réalités avec l'aide de cette "machine à rêver".

commentaire 20

Autre figure majeure dans le succès mondial du karaoké : Roberto Del Rosario. Fabriquant de piano, homme d'affaires et grand séducteur, il fait de sa machine à chanter un produit de première nécessité pour la population. Il la décline sous toutes ses formes et l'adapte aux habitudes des Philippins.

sous-titrage

Maintenant, je vais vous composer une chanson. Donnez-moi quatre notes, je créerai une chanson pour vous.

femme hors champ : OK...

Roberto del Rosario : *Mi...*

femme hors champ : *Mi, si...*

Roberto del Rosario : *Si...*

femme hors champ : ... *ré... fa*. Is that right?

10:34:26

Roberto del Rosario : I'll play it [really for C – do].

Mi, si, ré, fa?

femme hors champ : Yeah.

Je vais la jouer.

ITW Eloisa Valenton, fille de Roberto Del Rosario

10:34:39

(off) My father was foremost a musician, and because of his love for music, he had a school which was called "Treble Music School".

10:34:49

When you sing, *(in)* the traditional way was... someone, the teacher would play the scales, you would practice your voice,

voice over

Mon père était avant tout un musicien, et par amour de la musique, il avait créé une école, qu'il avait appelée la "Treble Music School".

Dans un cours de chant, traditionnellement, le professeur vous joue d'abord des gammes, vous travaillez votre voix,

and then, if you learned already how to sing a song, you would sing with the teacher playing. But it became so redundant, so repetitive...

archive Roberto del Rosario – suite

femme hors champ : *Mi, si, ré, fa...*

ITW Eloisa Valenton – suite

10:35:09

(off) So my father thought, "Why not record the music?"

So that's how, little by little, he decided to come up *(in)* with an "invention" — or a gadget — that would include the... recorded music, the rhythm section, the bass section, the microphone, and, to enhance the voice, an echo *(off)* system.

10:35:34

So, he came up with what is now known as "the karaoke", but which *he* called "the Sing-Along System".

10:35:43

"Bulilit" is a local term, a filipino word for "a small *(in)* person". So since this is very compact, and very small, very handy, it's something you can carry around anywhere.

10:35:57

(off) Here, in this picture... this was a big machine...

et ensuite, si vous en êtes déjà capable, vous chantez une chanson avec lui qui vous accompagne. Mais tout cela devenait très répétitif à la longue...

Mon père s'est dit : "Pourquoi ne pas enregistrer la musique ?"

Et il a mijoté dans sa tête cette invention, ou ce "gadget", qui comprend : la musique enregistrée, la section rythmique, les basses, le microphone, et un système d'écho pour mettre la voix en valeur.

Il a donc inventé ce qu'on appelle aujourd'hui "le karaoké", mais que lui appelait le "Sing-Along System" — "système de chant accompagné".

"Bulilit" est un mot tagalog pour désigner "quelqu'un de tout petit". Et c'est effectivement très petit, compact et maniable, on peut l'emmener avec soi n'importe où...

Là, sur cette photo, on voit une grosse machine...

Since Filipinos love to entertain, *(in)* and we would have big parties, you want something that had power. *(off)* And this model at that time was selling for 8,000 pesos — it wasn't expensive.

images de Manille – bars karaoké

10:36:17 There's the psychological impact that... everybody wants to be a performer — or at least I'm speaking about... *(in)* Filipinos in general: we want to perform, we're not shy about it, because we love to sing.

10:36:29 images karaoké en voiture

ITW Eloisa Valenton – suite

10:36:37 We use[d] this product as well in our car. Except/ Of course, because everybody loves singing, including the driver! This sold very well, the Japanese were the ones who loved to have this.

images Manille – publicités géantes

10:36:56

Les Philippins adorent recevoir, on faisait de grandes fêtes, il fallait donc aussi quelque chose de puissant. A l'époque, ce modèle se vendait 8000 pesos, c'était très abordable.

La psychologie des gens s'en est ressentie : aujourd'hui, tout le monde se voit en chanteur — c'est vrai en tout cas des Philippins : nous aimons nous produire en public, nous ne sommes pas timides, et nous adorons chanter.

commentaire 21

En 1996, Roberto Del Rosario commercialise la "voiture enchantée".

On utilisait aussi la machine en voiture... Mais tout le monde doit pouvoir chanter, y compris le conducteur ! Ce produit s'est très bien vendu, surtout chez les Japonais, ils en ont raffolé.

commentaire 22

Au pays des reines de beauté et des princes charmants, la pratique appliquée du vidéoké pour la jeunesse des

10:37:06 **ITW Roland Tolentino (anglais)**
A lot of the comedians, the... especially the... the transsexual or the transgender comedians, which we have a lot in this country, begin with karaoke bars.

JV Decena discutant avec une amie dans la rue, de nuit

10:37:21 **ITW Gary Devilles (anglais)**
(off) Even the youth today, they know that the only way to be richer is, you know, to be a singer, an actor, be in the mass media, be in the [media industry].

10:37:31 So, the first (*in*) thing that they would do is really to imitate, you know, a lot of... "already singers", that are already marketable.

JV Decena faisant du karaoké chez lui

10:37:49

Philippines peut se transformer en ticket pour la célébrité.

voice over

Beaucoup de comédiens, en particulier les comédiens transsexuels ou transgenre, qui sont nombreux dans ce pays, font leurs débuts dans les bars à karaoké.

voice over

Les jeunes d'aujourd'hui savent que pour devenir riche, il n'y a qu'un moyen, c'est d'être chanteur ou acteur, d'être dans les médias, le monde du spectacle.

Et donc la première chose qu'ils font, c'est d'imiter des chanteurs qui se vendent déjà.

commentaire 23

JV Decena, le candidat philippin du Championnat du monde, est un des rares à avoir entrouvert la porte de la célébrité dans son pays.

10:38:03 ITW J.V. Decena (anglais)

(off) Most of the times, I just... stay at home and practice with my karaoke machine.

10:38:18 *(in)* Right now er... I'm singing professionally, having more shows, and doing *(off)* front acts with...

images du Championnat

10:38:24 JV Decena : Thank you!

ITW J.V. Decena - suite (anglais)

10:38:25 The Karaoke World Championship is a blessing for us. *(in)* We became known to others.

Manille nocturne sous la pluie

10:38:36

10:38:48

voice over

Je passe le plus clair de mon temps chez moi, à m'entraîner avec mon karaoké personnel.

En ce moment je chante professionnellement, j'ai plus d'engagements, je fais des premières parties...

Le Championnat mondial de karaoké a été une bénédiction pour nous. Maintenant, on nous *connaît*.

commentaire 24

Dans une société très violente, la pratique du videoké peut dérapier. Un tube planétaire mal interprété peut transformer certains bars de nuit en scènes de crime.

Aujourd'hui à Manille, personne ne se risque à chanter la chanson « My Way » en public, depuis qu'elle a provoqué entre 2006 et 2010 une vague d'assassinats et de bagarres

"My way" chanté en karaoké**ITW Roland Tolentino (anglais)**

10:39:08 The Philippines has this kind of peculiar cultural aspect, where... *(in) stares can kill.*

ITW J.V. Decena (anglais)

10:39:15 *(in)* There are karaoke houses here in the Philippines, I... *(off)* we will have, you know, tables, and then groups of people who want to sing "My way".

images "My way" chanté en karaoké

10:39:29 When this "group A" would sing *that* song, and then group B would sing that song, and then group A would sing that song again...!

10:39:36 *(riant)* I can't sing it *(in)* publicly! At home, I do sing that song at home, and it's a really... really good song.

images "My way" chanté en karaoké, avec paroles sur écran

10:39:49 I'll state my case of which I'm certain

ITW Roland Tolentino (anglais)

10:39:54 It's a common thing among men to sing "My way", because

meurtrières.

voice over

Aux Philippines, on a cette particularité culturelle un peu spéciale, où un *regard peut tuer.*

voice over

Dans certains bars à karaoké, ici, aux Philippines, vous avez plusieurs tables, et des groupes de gens qui viennent spécialement pour chanter "My way"...

Un groupe A chante la chanson, puis le groupe B lui répond avec la *même* chanson, ensuite le groupe A recommence...

Je ne peux pas chanter ça en public ! A la maison, oui, je le fais, et c'est vraiment... une chanson superbe.

voice over

Les hommes ont coutume de chanter "My way", à cause de

the content of the song is... *(in)* a kind of defiance, a kind of triumph over all the adversities in life...

extrait du film noir "Suddenly" (Lewis Allen, 1954)

| **Frank Sinatra:** Him? He didn't plan anything.

ITW Roland Tolentino – suite

10:40:07

[It] is a kind of "macho song".

"Suddenly" – suite

ITW J.V. Decena (anglais)

10:40:13

From my childhood days, it was a story told to us by... by our parents, by our grandparents...

bars de Manille, de nuit

"Suddenly" – suite : Frank Sinatra est tué d'une balle dans le ventre

Rachel Arieff à Barcelone

10:40:33

ce que la chanson exprime : cette chanson est une sorte de défi, une forme de triomphe face aux adversités de la vie.

sous-titrage

| Lui ? Il n'avait pas préparé son coup.

C'est une chanson plutôt macho.

voice over

Je connais l'histoire depuis mon enfance, mes parents, mes grands-parents nous la racontaient...

commentaire 25

"My way" est toléré, mais uniquement en version punk, aux soirées Anti-karaoké de la comédienne Rachel Arieff à Barcelone. Preuve que le karaoké appartient à la culture

10:40:53 **ITW Rachel Arieff, comédienne de cabaret "anti-karaoké" (espagnol)**

Este es mi vestido emblemático de Anti-karaoke. Junto con... con la gorra anti-karaoke.

images séance antikaraoké (Rachel Arieff chantant a cappella)

ITW Rachel Arieff (espagnol)

10:41:15

Durante mi cumpleaños en 2004, cuando acababa de venir a Barcelona a vivir, hemos ido a un karaoke en el barrio y nos han recibido tan mal... y eran tan rancios... que de allí me vino la idea: Ostia, yo puedo hacer esto mucho mejor, yo se tratar a la gente, podríamos poner buena música y sobretodo vamos a hacer... yo podría hacer algo... ofrecer un karaoke muy libre, muy creativo, que no pongamos ningún limite a la gente...

images séance d'antikaraoké

ITW Rachel Arieff (espagnol)

10:42:00

Llame esto "Anti-karaoke" porque para mi la percepción de la gente joven con quien hablaba... era muy "anti-karaoke": Oh, no! No vamos al karaoke, es... es casposo, es asqueroso, la

populaire, il a généré sa propre contre-culture.

voice over

C'est mon... mon costume emblématique d'anti-karaoké. Avec euh... la casquette anti-karaoké...

voice over

Pendant mon anniversaire en 2004, quand je venais d'arriver à Barcelone pour vivre, on est allés à un karaoké du quartier, et on a été *tellement* mal reçus... Et j'ai été si euh... si amère, et euh... et en fait l'idée m'est venue : "Mais ça, je peux le faire beaucoup mieux ! Je peux faire venir des gens, mettre de la musique... Et je pourrais faire quelque chose... faire un karaoké très libre, très créatif, qu'on mette *aucune* limite aux gens..."

voice over

J'ai appelé ça "anti-karaoké" parce que... quand je suis arrivée ici, la perception des gens jeunes avec qui je parlais... ils étaient très "anti-karaoké" : "Ah non, on va pas

música es mala, la gente se toma muy en serio, no es divertido...

10:42:19 Lo importante, es que seas tu mismo, saques lo que tengas y que el publico este entretenido... sera fascinado con tigo.

images séance d'antikaraoké

ITW Rachel Arieff (espagnol)

10:42:39 Otra cosa que me gustaría hacer es viajar con el Anti-karaoke, solo por curiosidad, a Japón. Donde nació. Son ellos que inventaron el karaoke. Pero claro es una cosa prudo, puesto. Es algo que haces en privado, en un cuartito, como casi masturbación.

10:42:56 A mi me gustaría ver, como nunca he viajado a Japón, ver como reaccionarían los Japoneses a este Anti-karaoke tan exhibicionista.

images séance antikaraoké – fin

ITW Dr. Xun Zhou (anglais)

10:43:14 *(off)* I think that's one the thing... attraction of karaoke, because there's no rule to it.

(in) In karaoke, there's a... sense of democracy yet,

au karaoké, c'est... c'est ringard, la musique est mauvaise, les gens se prennent très au sérieux, c'est pas drôle..."

L'important, c'est que tu montes sur scène et que tu sortes de... tes tripes, et que tu fasses plaisir au public.

voice over

J'aimerais beaucoup faire de l'anti-karaoké au Japon. C'est eux qui ont inventé le karaoké, les Japonais. Mais là-bas, ils le font... dans... dans des... dans des chambres, des petits espaces... — comme... c'est comme de la masturbation, pour eux !

Je suis jamais allée au Japon, j'aimerais voir comment ils réagissent, les Japonais, à cet anti-karaoké si exhibitionniste.

voice over

Je crois qu'un des attraits du karaoké, c'est qu'il n'y a pas de règle imposée.

On reste dans une atmosphère de démocratie où tout le

everybody's equal in it.

images de la Chine

ITW Dr. Xun Zhou (anglais)

10:43:27 In different times and different places, karaoke means different things to different people.

10:43:35 *(in)* It can be a hobby, and a form of entertainment, and for others, it's a sense of freedom.

images d'archive : Printemps chinois

10:43:45

ITW Dr. Xun Zhou - suite (anglais)

10:43:53 *(off)* I remember very clearly, it was in the 1980s, in post-Mao China, there's lots of changes going on... Many *(prononcé "maning")* of *(in)* the songs we sang were Western songs, and they were banned by the Chinese government as a "spiritual pollution".

monde est égal.

voice over

Selon l'époque et le lieu, le karaoké peut signifier des choses très différentes pour les gens.

Pour certains, c'est un hobby, une forme de loisir ; pour d'autres, c'est l'expérience de la liberté.

commentaire 26

En Chine, durant les années qui annoncent les manifestations étudiantes de 1989, le karaoké devient un outil clé de protestation du pouvoir.

voice over

Je me souviens très bien que dans les années 80, quand il y a eu ce grand vent de changement en Chine post-maoïste, ce que nous chantions, c'était surtout des chansons occidentales, interdites par les autorités parce qu'elles "polluaient les esprits"...

images d'archive - suite**ITW Dr. Xun Zhou - suite (anglais)****10:44:13**

For a university student, karaoke was a really important way to erm... bring student (*"s" absent à la prononciation*) together, and to... raise their voice, through singing.

images d'archive - suite**ITW Dr. Xun Zhou - suite (anglais)****10:44:27**

(off) In a sense, karaoke *(in)* is a form of protest against the authoritarian government.

composition d'images : mont Fuji avec ciel rose - Malcolm MacLaren**10:44:34****archive : discours de Malcolm McLaren****10:44:47**

All popular culture today, from Hollywood — and all that that means —, television, the media, event/ even politics, accepts, and goes to great lengths, I think, to promote the

voice over

Pour les étudiants, le karaoké était vraiment important, c'était un grand moyen pour se rallier et faire entendre leur voix — à travers le chant.

voice over

On peut dire que la pratique du karaoké était une forme de contestation du régime autoritaire.

commentaire 27

Le succès universel de la machine à chanter n'est pas du goût de tous. Quelques mois avant sa disparition, lors d'une ultime provocation, Malcolm MacLaren, ex-manager des Sex Pistols, déclare la guerre à la "culture karaoké".

sous-titrage

Toute la culture populaire, aujourd'hui, à commencer par Hollywood, et tout ce que ça englobe, la télévision, les médias, et même la politique, admet et s'évertue à

10:45:13

idea that it's *cool* to be stupid.

For this world we live in today is no more, in my opinion, than a *karaoke world*, an *ersatz society*, which provides us with only the opportunity to *revel* in our stupidity, and to be successful at doing just that.

10:45:37**ITW Jonathan Woodier, écrivain (anglais)**

McLaren used this phrase, this Japanese phrase "karaoke", meaning "empty orchestra", erm... and... I think he really understood what was possible — and his work, for example, with the Sex Pistols really symbolized that *anybody* could be a pop star.

musicien de rue**ITW Jonathan Woodier (anglais)****10:46:07**

(off) Anybody could take part, you didn't have to be a talented musician, or a talented singer. And I think he really understood that, and he understood what was happening in our culture.

10:46:21

In a "karaoke culture", politics is a plastic *pastiche* — style over substance, participation and success over ability.

promouvoir l'idée que c'est "sympa" d'être stupide.

Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est, à mes yeux, qu'un monde de karaoké, une société de l'ersatz, qui ne nous donne qu'une opportunité : nous complaire dans notre stupidité et trouver le succès, ce faisant.

voice over

McLaren a employé le mot japonais "karaoké", qui signifie "orchestre vide" ; et je crois qu'il mesurait à quel point il est vrai que "tout est possible" — son travail avec les *Sex Pistols* illustre à merveille le fait que n'importe qui peut devenir une pop star.

voice over

Tout le monde peut rejoindre le club, nul besoin d'être un musicien ou un chanteur de talent. Je pense qu'il en était très conscient, et qu'il avait bien compris comment notre culture était en train d'évoluer.

Dans une culture karaoké, le discours politique devient un pastiche où la forme remplace le fond, et le charisme - la compétence...

archive : Obama chantant avec les Rolling Stones

photos politiciens – musiciens

ITW Jonathan Woodier (anglais)

10:46:51

(off) When you see Barack Obama singing with the Stones... I remember President Clinton playing his saxophone... Tony Blair used to invite Brit pop stars around to Downing Street on a regular basis... — *(in)* it's *hugely* powerful, it's *visual*, it's *impactful*...

And that's we need, in many ways, to get elected in this type of political culture.

archive : N. Sarkozy sur plateau TV

10:47:19

journaliste : Il y a le micro...

N. Sarkozy : Ah non non non ! Non non non ...!

journaliste : Il y a le... Il y a un karaoké...

N. Sarkozy : Non, non !

journaliste : Nicolas Sarkozy, vous êtes obligé ! Euh... Et

voice over

Aujourd'hui on voit Barack Obama qui chante avec les Stones... Je me souviens du Président Clinton qui jouait du saxophone, ou de Tony Blair, qui recevait très régulièrement à Downing Street les pop-stars nationales — tout cela est d'une force extraordinaire, c'est *visuel*, *percutant*...

Et c'est ce dont on a besoin, dans ce type de culture politique, pour parvenir à se faire élire.

c'est Gabriel, en plus — facile ! Il y a les paroles qui vont venir s'afficher, comme un vrai karaoké...

archive : V. Poutine chantant en anglais

ITW Jonathan Woodier (anglais)

10:47:40

(off) Karaoke diplomacy, like karaoke culture, *(in)* is something that perhaps just... merely scrapes the surface. There's something... missing, there's something that's not... meaningful, there's a... a quality that's not there!

photos hommes politiques en discours

ITW Steven Poole (anglais)

10:47:57

(off) When a politician is giving a speech and he's got the teleprompter, he's/ essentially it's a karaoke speech, because it's not him who wrote it, it's his speech writers, *(in)* and he's reading the words and giving a performance of this — so that's kind of a karaoke performance.

images Diana Arce en discussion

10:48:14

voice over

La diplomatie karaoké, comme la culture karaoké, est quelque chose qui se contente de rester au niveau des apparences. Il y a un manque, on cherche en vain un sens, une qualité qui ne sont tout simplement pas là !

voice over

Quand un homme politique fait un discours et qu'il a un téléprompteur, ce qu'il fait en réalité, c'est du karaoké — car ce n'est pas lui qui a écrit le discours, ce sont ses rédacteurs ; lui, son rôle, c'est de lire le texte et de le *jouer* — et donc c'est bien une espèce de prestation karaoké.

commentaire 28

Diana Arce fait le tour du monde avec sa performance artistique "Politaoké". Son objectif : débarrasser le discours

10:48:28 **ITW Diana Arce, artiste (anglais)**
I love karaoke, I love karaoke, it's... I love all kinds of
karaoke... Even if you kind of hate it, you still like it, you'll still
go, you'll watch!

10:48:38 Just started to trigger the idea like "What happens if we would
pick our politicians the same way we pick our pop stars now?"
It's hard to be a musician because you don't have the money,
you don't have the training, and it's like the same with being a
politician, it's... not easy to be a politician — you don't have
the money, you don't have the teams and... you don't have
the training! So... if I could package that in a way that anyone
could have it, erm... what would happen?

10:48:57 **séance de politaoké (anglais)**
jeune femme – "Sarah Palin" : I love those hockey moms!
You know, they say the difference between a hockey mom and
a pitbull? Lipstick!

cris et applaudissements de l'auditoire

*politique de tous ses à-côtés médiatiques, les transformer
en version karaoké pour que le peuple se les approprie.*

voice over

J'adore le karaoké, j'adore toutes les formes de karaoké...
Et même quand on déteste un peu, on continue à aimer ça,
on y va pour voir !

L'idée m'était venue : "Que se passerait-il si on se mettait à
faire des politiciens comme on fait aujourd'hui des pop
stars ?" Devenir musicien est difficile : il faut de l'argent,
une formation, des équipes... et c'est un peu la même chose
pour devenir politicien : il faut de l'entraînement ! Alors je
me suis dit : et si je créais un outil qui mette ça à la portée
de n'importe qui... ?

sous-titrage

J'adore ces mères poules. On dit que la différence entre une
mère poule et un pitbull, c'est le rouge à lèvres.

ITW Diana Arce (anglais)

10:49:07: We have very... strict sort of specifications. I do not only offer excerpts of speeches, I try to offer the speeches in the full length of the speech that exists, and we always try to make sure that for every speech we have the direct political opposite.

séance de politaoké (hébreu)

10:49:21 **HEBREU**

ITW Diana Arce (anglais)

10:49:30: It is a very fun project, but I think what happens that's very interesting in it is that people start to realize how... how powerful charisma is as a part of politics...

10:49:41 One of the best things is when someone gives a speech of someone they don't like. And then they go up and they start delivering the speech, and the audience gets excited about the *person*, that they.../ and they're angry, because they hate the words that the person is saying, but they like the guy who's doing the karaoke...

séance de politaoké (anglais)

10:49:55 **jeune femme prononçant un discours de Barack**

voice over

Nous nous sommes donné un cahier des charges très strict : proposer non pas des extraits, mais, autant que possible, les discours dans leur version intégrale ; et, pour chaque discours, avoir aussi un discours du camp politique adverse.

sous-titrage

Le peuple réclame la justice sociale.

voice over

C'est un projet très amusant, mais aussi très intéressant, parce que les gens se mettent à prendre conscience de ce que représente le *charisme* en politique...

Le mieux c'est quand une personne interprète un discours de quelqu'un qu'elle n'aime pas. La personne commence, et on voit l'auditoire partir en vrille, parce que les paroles qu'ils entendent leur font horreur, mais en même temps ils trouvent sympathique la personne qui fait le karaoké...

sous-titrage

Ceux qui reprochent à l'Amérique ses défauts passent à

Obama : I believe, those who attack America's er... flaws without acknowledging the singular greatness of our ideals!

ITW Diana Arce (anglais)

10:50:03 You can let go of whether you're a Democrat or a Republican or [FDP] or whatever, you could be... you can come to this space and have a good time, and you can actually remember what politics is *supposed* to be about — and it's... supposed to be about people.

sur glissandi de harpe, globe - micro rayonnant dans l'obscurité – images Daisuke Inoué promenant son chien

10:50:18

ITW Daisuke Inoue (japonais)

10:50:36 ここは、めがみ山。目の神様。(Il doit manquer の山です。noyamadesu)

10:50:41 海外に行っても、特に韓国、中国などは、カラオケの看板がい

côté de la grandeur de nos idéaux !

voice over

On peut oublier un instant qu'on est Démocrate, Républicain, ou autre chose encore, et venir ici passer un bon moment — et se remémorer à cette occasion de quoi il s'agit essentiellement en politique — à savoir des gens...

commentaire 29

Loin des agitations du monde, Daisuke Inoue, à 74 ans, vit entouré de ses sept chiens dans le Sud du Japon. Chanteur nul, comme il aime à se décrire, Inoue n'a utilisé qu'une seule fois la machine à chanter, le jour de ses 59 ans.

voice over

On est à Megamiyama, la montagne du dieu des yeux.

Quand je vais à l'étranger, en particulier en Corée ou en Chine, il y a plein d'enseignes de karaoké partout. En plus

っぱい出ています。それを見るよりも、歌っている人の声を聞くと、ものすごく感動します。みんなすごく楽しんでくれている。それが一番の幸

10:51:04

せです。カラオケで国同士で喧嘩になったりしません！

10:51:10

générique de fin

10:51:50

fin du film

de ça, j'entends la voix des gens qui chantent, ça me touche énormément. Je vois que tout le monde s'amuse, c'est ce qui me rend le plus heureux.

Avec le karaoké, deux pays ne vont pas se disputer !