

LE FORUM DES IMAGES & GOMMETTE PRODUCTION PRÉSENTENT

AU COEUR DE LA NUIT

CINÉ CONCERT

À PARTIR DE 2 ANS

COMPOSÉ & JOUÉ PAR
SOPHIE MAURIN

Image extraite du film *Mathilda* de Irene Iborra et Edu Puertas

AU COEUR DE LA NUIT SOPHIE MAURIN

Ciné-Concert de 30' à partir de 2 ans

Gommette Production

+33 (0)9 81 49 92 22 / gommette-production.com

Lisa Bourgueil *Diffusion*

+33 (0)6 78 36 67 45 / lisa@gommette-production.com

Virginie Riche *Direction / Production / Diffusion*

+33 (0)6 64 39 46 13 / virginie@gommette-production.com

INTRODUCTION

Au Coeur de la Nuit est un ciné-concert produit par Le Forum des Images. Il est constitué de 5 courts-métrages d'animation regroupés autour du thème de la nuit, mais pas de frayeur ! Les personnages de ces films sont prêts à se lancer dans de grandes aventures et faire de la nuit leur amie.

Plusieurs sujets sont abordés au sein des films et des chansons : la peur est une émotion récurrente, mais dans chaque situation, les personnages parviennent à accueillir et dépasser leurs craintes dans la joie. Le jeu, l'amitié, l'entre-aide, la curiosité et le courage permettent d'apprécier la nuit souvent redoutée.

Pianiste et chanteuse, **Sophie Maurin** a composé une bande son originale pop et ludique proposant des mélodies aussi bien instrumentales que vocales. Pour son premier ciné-concert, elle utilise une ribambelle de petits synthétiseurs et claviers vintage afin de mettre en lumière la nuit et ses mystères.

LES FILMS

5 COURTS-MÉTRAGES D'ANIMATION

MATHILDA 6'37

De Irene Iborra & Edu Puertas
(2018) © Les Films du Nord

MUSIQUE : **LA NUIT & MOI**

Chanson ludique pour dépasser ses peurs

CONTE D'UNE NUIT 6'00

De Maria Stepanova
(2018) © KMBO

MUSIQUE : **CHRISTMAS**

Comptine sur la solitude et la nostalgie

PETITE FLAMME 8'09

De Vladislav Bayramgulov
(2017) © KMBO

MUSIQUE : **NEW FRIEND**

Ballade sur l'amitié et l'entre-aide

LE FIL DES RÊVES 3'19

De Camille Foirest
(2020) © Ecole Emile Cohl

MUSIQUE : **PETITE ARAIGNÉE DU SOIR**

Berceuse réconfortante

PREMIER TONNERRE 5'00

D' Anastasia Melikhova
(2019) © Les Films du Préau

MUSIQUE : **LARMES MAGIQUES**

Hymne au courage et aux bienfaits des larmes

L'ARTISTE SOPHIE MAURIN

« *Compositrice inventive dans une manière pop autant que dans l'expérimentation* » **Le Monde**, Sylvain Siclier.

Pianiste, compositrice, autrice et chanteuse, Sophie Maurin parfait un songwriting intensément mélodique d'où jaillissent ses fantaisies poétiques. Son phrasé qui claque et son timbre si particulier en font l'une des voix les plus reconnaissables de la scène hexagonale.

Depuis son premier album acclamé par la critique (*Coup de coeur de l'Académie Charles Cros, 4F Télérama, lauréate du FAIR, Prix Francos Adami*), la jeune Varoise a chanté sur quatre continents et enregistré son titre *Far Away* en duo avec Jamie Cullum. Exploratrice de nouveaux langages, elle a composé un ciné-concert pour le Forum des Images, produit et interprété des génériques de documentaires, écrit des arrangements pour La Maîtrise de Radio France, participé à différentes lectures musicales auprès de Julie Depardieu et Jean-Baptiste Del Amo, ou encore signé des chansons pour Zaz, Gatha et Luce. Au fil de ses multiples projets et rencontres entre la France et l'Australie, son deuxième album est né. Sorti en 2023 et accompagné d'une tournée ayant fait escale au Café de la Danse (Paris), *Longitudes* est un carnet de bord musical.

Parallèlement à ses concerts et ses diverses créations, elle anime régulièrement des ateliers en milieu scolaire et dans des Conservatoires.

CLAVIERS ET SYNTHÉTISEURS ÉLECTRONIQUES

Ces claviers de la famille du piano contiennent différents sons qui peuvent évoluer et changer d'un film à l'autre. Ils sont tous électroniques, cela signifie qu'ils ont besoin d'électricité pour émettre des sons, contrairement à un piano acoustique (plus grand, plus lourd et moins facile à transporter en tournée).

LE NORD

Clavier utilisé principalement avec un son de piano. Il est grand, ses touches ont les mêmes dimensions que celles d'un piano acoustique.

LE MICROKORG

Petit synthétiseur contenant plusieurs sons, mais pour ce spectacle, une seule sonorité est utilisée en guise de fil conducteur : Deep Bell. Il s'agit d'un son de cloches évoquant la nuit, la féérie.

LE MINILOGUE

Petit synthétiseur contenant une multitude de sons. Sa spécificité réside dans la présence de tous ses boutons qui permettent de moduler chaque son pour les faire évoluer.

L'OP-1

Tout petit synthétiseur très puissant proposant de nombreux sons très différents les uns des autres également.

PERCUSSIONS ACOUSTIQUES ET INSTRUMENTS JOUETS

LE KALIMBA

Appelé également « Piano à pouce », il s'agit d'un instrument, originaire d'Afrique de l'Ouest, aussi bien mélodique que percussif. Les pouces appuient sur des lames métalliques de différentes longueurs (chaque longueur correspond à une note) pour créer un son qui va résonner dans le boîtier en bois.

LA BOITE À TONNERRE

Plus couramment nommé « Spring Drum », ce tube surmonté d'une peau en plastique est transpercé en son centre par un ressort. Lorsqu'il est secoué, le fil métallique vibre et transmet au cylindre un bruit semblable au grondement de l'orage.

LE BATON DE PLUIE

Cette pièce de bois creuse renferme des résidus de pierres ou de graines. Lorsque celle-ci est retournée, le déplacement des petites pierres génère un son doux rappelant celui de l'eau, des clapotis.

LE MÉLODICA

Instrument hybride de la famille des vents, il s'apparente à l'harmonica et à l'accordéon par son fonctionnement et le son qu'il produit. Il comporte un clavier constitué de touches rappelant celles du piano. Pour obtenir un son, il suffit de souffler dans l'embouchure tout en appuyant sur une touche.

MÉTIERS DU SPECTACLE

LORS D'UN CINÉ-CONCERT

Le **ciné-concert** est un format de spectacle particulier, il mêle 2 oeuvres d'art habituellement séparées :

- une projection **cinématographique** d'un ou plusieurs films
- un **concert** joué en direct par un·e ou plusieurs musicien·nes

Dans un théâtre, un cinéma ou une salle de concert, plusieurs métiers se côtoient et sont indispensables pour permettre aux artistes de présenter leur spectacle dans de bonnes conditions. Lors d'un ciné-concert, des technicien·nes travaillent en coulisses, on ne les voit pas sur scène :

• LA·LE PROJECTIONNISTE :

Personne dont le métier est de projeter des films sur l'écran de cinéma.

• L'INGÉNIEUR DU SON :

Personne responsable de la sonorisation du spectacle. Elle vérifie l'installation des instruments, des câbles et du système de diffusion du son. Elle gère également en direct les volumes et les effets des différents instruments et de la voix, c'est-à-dire tout ce que l'on entend durant le concert.

• L'ÉCLAIRAGISTE :

Personne qui éclaire le spectacle et plus précisément les musicien·nes (ou les comédien·nes) à l'aide de différents types de lumières. Elle règle leur positionnement, leur dimension, leur couleur, leur intensité.

PISTES PÉDAGOGIQUES

3 ATELIERS THÉMATIQUES

Au Coeur de la Nuit est un ciné-concert qui réunit différents supports créatifs. Sa programmation peut être complétée par des ateliers de pratique musicale (chant, percussions corporelles), poétique (travail sur le vocabulaire, les figures de styles, écriture de paroles) ou plastique (dessin et peinture). Différents formats d'ateliers sont envisageables selon le temps défini et l'âge des élèves. Ils peuvent être animés par l'artiste et/ou leur enseignant·e, en salle de classe ou sur scène à l'issue de la représentation.

OBJECTIF

Sensibiliser les enfants à la poésie, à la musique, au chant et aux arts plastiques. Encourager les enfants à partager leurs émotions et leur imagination tout en explorant l'expression artistique de façon intuitive.

1. DÉVELOPPER L'EXPRESSION ORALE

• **Personnages & Émotions :**

Qui sont les personnages des films?

Pouvez-vous les décrire, raconter leur histoire, identifier les émotions qu'ils ressentent ainsi que celles que VOUS avez ressenties durant le spectacle?

Quel film avez-vous préféré? Pourquoi?

• **Champ lexical de LA NUIT :**

Dresser une liste de mots en lien avec la nuit.

Exemples : *la lune, les étoiles, les rêves, les cauchemars, les somnambules, le lit, la berceuse, l'obscurité, le doudou, les animaux nocturnes, les lucioles, etc*

• **Écriture de paroles :**

À partir du champ lexical réalisé autour de la nuit et de petits exercices d'écriture ludiques produits grâce aux mots proposés (créations de mots-valise par exemple, recherche de rimes), des vers seront structurées grâce aux notions de métrique (calcul de pieds/syllabes sollicitant les mathématiques!)

2. DÉVELOPPER UNE PRATIQUE ARTISTIQUE PLASTIQUE

Réinterprétation graphique de *La Nuit Étoilée* de Van Gogh :

À partir de l'observation de l'oeuvre :

- Identification et hiérarchisation des lignes directrices et des différentes formes
- Identification et interprétation des éléments représentés
- Identification du type de couleurs, de la touche picturale
- Verbalisation des émotions procurées par la peinture

Proposer une oeuvre graphique individuelle ou collective inspirée par le tableau. Aux crayons, aux feutres, à la peinture, ou en relief avec de la pâte à modeler, du tissu ou du papier froissé.

Proposition de simplification géométrique à fournir aux élèves comme base de travail.

Réinterprétation du tableau avec du tissu recyclé.

Créations effectuées en classe avec les élèves : **L'Hérisomnambule dans la Nuit Étoilée.** Cette réinterprétation a été conçue avec du papier froissé, modelé et imprégné de peinture puis collé sur une base cartonnée peinte également.

3. DÉVELOPPER UNE PRATIQUE MUSICALE

Quels instruments avez-vous reconnus pendant le spectacle?
Quelle chanson vous a le plus plu? Pourquoi?

• Pratique du chant :

Apprentissage d'une des chansons du spectacle.

- Insister sur la prononciation et l'articulation.
- Travailler également l'interprétation en comprenant le sens des paroles pour transmettre des émotions.

Paroles fournies ci-dessous. Les fichiers mp3 des chansons peuvent être envoyés sur demande. Ils sont également disponibles sur toutes les plateformes de streaming (Artiste : Sophie la Nuit, album : Au Coeur de la Nuit) ainsi que sur ce lien privé Soundcloud : <https://on.soundcloud.com/GRsRp>

• Initiation aux percussions corporelles :

Après un échauffement corporel doux, proposer des rythmiques simples à jouer avec les pieds et les mains (claps, snaps, paumes de main contre la poitrine et/ou les cuisses).

*Atelier parents/enfants suite à une représentation.
Théâtre et Cinéma J. Prévert - Aulnay-sous-Bois, le 17.12.2023.*

PAROLES

POUR APPRENDRE LES CHANSONS

Les fichiers mp3 des chansons peuvent être envoyés sur demande.
Ils sont également disponibles sur toutes les plateformes de streaming (Artiste : Sophie la Nuit, album : Au Coeur de la Nuit) ainsi que sur ce lien privé Soundcloud : <https://on.soundcloud.com/GRsRp>

LA NUIT & MOI

La nuit et moi

La nuit et moi

On joue dans le noir
Et avec la lumière
Les ombres du soir
Sont pleines de mystères

J'invente des histoires
De monstres et de sorcières
Désormais mes rêves s'éclairent

La nuit et moi

La nuit et moi

Je commence à voir
Les formes et les matières
Les ombres du soir
Sont pleines de mystères

J'invente des histoires
De reines et de corsaires
Désormais mes rêves s'éclairent

La nuit et moi

La nuit et moi

Film : MATHILDA

PETITE ARAIGNÉE DU SOIR 🕷️

Petite araignée du soir, espoir **Petite araignée du soir**

S'il fait un froid de canard
Que je frissonne quand vient le soir

*Tu sais tisser jusqu'aux étoiles
Une toile d'or
Ton drap de soie se déploie
Sur la forêt qui s'endort*

Petite araignée du soir, espoir **Petite araignée du soir**

Si mon coeur a le cafard
Que je m'inquiète quand il est tard

*Tu sais jouer de la cithare
Sur ta toile d'or
Tes mélodies dans le brouillard
Me protègent quand je dors*

Petite araignée du soir, espoir **Je ne crains plus les cauchemars**

Je peux dormir comme un loir
Il n'y a plus de lézards

*Petite araignée du matin
Fini les chagrins
J'attends la fin de journée
Pour pouvoir te retrouver*

Petite araignée du soir, espoir

Film : LE FIL DES RÊVES

LARMES MAGIQUES 🌨️

*Puisse l'orage
M'apporter du courage*

*Puisqu'il faut puiser au fond de moi, au fond de moi
La force épuisée avant qu'elle ne se noie
Puisqu'il faut puiser au fond de moi, au fond de moi
J'inonderai mes larmes de joie*

Film : PREMIER TONNERRE

Mes larmes sont magiques Je nage dans leur musique

*Puisse l'orage
M'apporter du courage*

*Puisqu'il faut puiser au fond de moi, au fond de moi
La force épuisée avant qu'elle ne se noie
Puisqu'il faut puiser au fond de moi, au fond de moi
J'inonderai mes larmes de joie*

Mes larmes sont magiques Je nage dans leur musique

*Puisqu'il faut puiser au fond de moi, au fond de moi
La force épuisée avant qu'elle ne se noie
Puisqu'il faut puiser au fond de moi, au fond de moi
J'inonderai mes larmes de joie*

NEW FRIEND 🦊

I have a new friend

I have a new friend

On part ensemble en expédition
Pour nous défendre, il y a drôle d'ourson

Film : PETITE FLAMME

I have a new friend

Un ami qui me vient en aide

On marche ensemble vers l'horizon
Pour réchauffer nos coeurs et nos maisons

I have a good friend

On forme un beau tandem

Cette petite flamme, c'est plus qu'un
trésor
Gentil renard, t'es un ami en or

Good Bye my good friend

Vivement que tu reviennes

CHRISTMAS ☆

*I don't want to be alone
I don't want to be alone
For Christmas*

*I just want colors and lights
May be friendship and love
For Christmas*

*I don't want to be alone
For Christmas
I just want colors and lights
For Christmas*

Humm

*I don't want to be alone
For Christmas*

*I just want colors and lights
For Christmas*

Humm

*I don't need a lot of things
I don't need a lot of things
For Christmas*

*I just need to be with you
I just need to be with you
For Christmas*

*I just need to be with you
For Christmas
I just need to be with you
For Christmas*

Film : CONTE D'UNE NUIT