

PISTES PÉDAGOGIQUES

Ciné-concert

(Même) pas peur du loup !

Musique et composition

Anne-Laure BOURGET

Olivier LEROY

Une production Label Caravan, Théâtre d'Angoulême, en partenariat avec l'EMCA

SOMMAIRE

LE CINÉ-CONCERT.....	3
LES COURTS-MÉTRAGES.....	4
LES MUSICIENS.....	6
LES PISTES PÉDAGOGIQUES.....	8

LE CINÉ-CONCERT

Et si on jouait au loup ?

La peur du loup est indéniablement une des peurs fondamentales et récurrentes des enfants. La figure du loup, présente dans l'inconscient collectif, est largement présente dans les albums de littérature jeunesse, les contes, les histoires, les dessins animés, inspirant toutes les générations. Ainsi, grâce à tous ces supports, l'enfant est constamment « en contact » avec cette figure emblématique. Parallèlement l'enthousiasme des enfants face à ce personnage est évident. Ces derniers aiment jouer à se faire peur : « Et si on jouait au loup ? ». La peur est fondamentale dans leur construction et le développement de leur imaginaire. Elle aiguillonne les sens, stimule la créativité et l'inventivité, suscite au final rires et soulagement. Et si dans les histoires modernes l'image du loup est devenue plus attachante que menaçante, la peur qu'il suscite est restée intacte.

Les courts métrages au programme de ce ciné-concert sont des petits bijoux du cinéma d'animation russe, américain, anglais et français réalisés entre 1943 et 2014. Sélectionnés pour leur originalité, adaptés pour les jeunes enfants à partir de 2 ans, ils montrent un loup finalement pas si effrayant, presque sympathique voire ridicule.

La présentation des films sous forme de ciné-concert transforme la projection en spectacle vivant, en y ajoutant le plaisir de la musique jouée en direct, de la découverte d'instruments originaux et de l'interaction image et musique. Dans le cadre d'un ciné-concert, les musiciens travaillent uniquement à partir des images ; ils n'écoutent ni n'utilisent les bandes-son originales. Ils composent ainsi à leur tour leurs propres partitions.

Par de subtiles associations entre compositions et bruitages, leur musique nourrie de percussions du monde entier, d'instruments insolites, de claviers de différents types (harmonium indien, toy piano...), d'objets détournés, de parties vocales chantées ou parlées illustre à son tour l'image. Les ambiances musicales ainsi créées oscillent entre world music, musiques pop, baroque (tonalité apportée par la voix de haute-contre) et univers minimaliste.

LES COURTS-MÉTRAGES

Pigs in polka

De Friz Freleng / Etats-Unis / 1943 / 7'43 / Extrait de la série Merrie Melodies - 2e série couleur

Dessinateur et cartooniste américain, Friz Freleng (1906-1995) travaille dès les années 1920 pour Walt Disney puis pour les studios d'animation Warner Bros. Il est le créateur du personnage de la panthère rose.

Dans ce cartoon il parodie deux créations de Disney : Les trois petits cochons (1933) et Fantasia (1940) en utilisant comme toile de fond au conte les danses hongroises de Brahms.

La maison des biquettes

De Eduard Nazarov, Marina Karpova / Russie 2009 / couleur / 10'28

Vassilek, petit garçon aux cheveux hirsutes, est poursuivi par un loup. Il se réfugie dans une maison très alléchante...

Lune et le loup

Court-métrage animation 3D - couleur de Toma Leroux et Patrick Delage / Lell Animation / mai 2014 / 6'16

La nuit, une ville endormie, une cuisine déserte, un micro-ondes qui tourne, un biberon qui chauffe et les babilllements d'un bébé qui a faim. Qui va lui donner à manger ?

Tendres Agneaux

de Matthieu Millot et Rodolphe Dubreuil / France 2010 / 3D
couleur / 4'30

Qui a peur du grand méchant loup ?

En tout cas, pas le troupeau d'agneaux qui paît, impassible, face aux trésors de créativité que déploie ce canidé jamais à court d'idées pour les croquer !

Leur chance ? Cette terreur des prairies n'est pas vraiment douée pour les mauvais coups.

Little Wolf

D'An Vrombaut / Royaume Uni / 1992 / 5'36

Ce qui monte doit redescendre...

Alors qu'ils étaient en train de poursuivre un mouton bondissant, les loups s'aperçoivent que le plus petit d'entre eux est bizarrement accroché à la lune et qu'il ne peut plus en descendre. Ils vont tout essayer pour l'aider à regagner la terre ferme.

LES MUSICIENS

Olivier Leroy

Voix, claviers, harmonium, loops, sampleurs, bruitages

Pianiste de formation, Olivier Leroy est chanteur et compositeur depuis 1995 dans des formations musicales teintées de world music indienne (Pändip, Shafali, Stok an Dans, Mukta).

Son projet, Olli and the Bollywood Orchestra, douze musiciens indiens et bretons, mix de vidéo, est une véritable création autour du film de Bollywood qui le porte au-devant des grandes scènes européennes.

Avec Contréo et The Secret Church Orchestra, il opère la rencontre improbable entre mélodies pop, musiques baroque et classique, et sonorités électro. En 2017, il arrange et dirige la création Arth of sounds (électro-gallo). Et en 2018, il crée le projet trans-médias et musical électro-hip-hop Great Man Hiboo avec le rappeur américain (Chicago) Billa Camp.

Anne-Laure Bourget

Percussions du monde, piano, bruitages

Anne-Laure Bourget est musicienne percussionniste et chercheuse en ethnomusicologie, ce qui fait d'elle une artiste accordée entre théorie et pratique, « pensée et action ». Multi-instrumentiste, elle évolue dans le domaine des musiques du monde, alternant également les sonorités jazz, pop, électro et baroque.

Elle a fait plusieurs voyages d'apprentissage en Afrique, en Inde, en Turquie, en Amérique du Sud et aux Antilles. Aujourd'hui, elle se produit en concert aux côtés de Christine Salem. Elle a également joué aux côtés de Mohamed Abozekry & Heejaz, de Kwal, d'Orange Blossom, de Maria Robin, de Lo'jo, du quartet Ziryab, etc.

Elle a appris les tablas à Calcutta avec le maître Pandit Shankar Gosh et un de ses disciples reconnus, Apurbo Mukherjee. Quant à la derbuka, elle s'est rendue à plusieurs reprises à Istanbul pour travailler avec de grands maîtres (Volkan Ergen, Buran Ocal).

Ethnomusicologue, elle a réalisé plusieurs séjours en Afrique (Burkina Faso) dans le cadre de ses recherches universitaires. Elle a consacré une partie de ses travaux de Doctorat au langage du xylophone bwaba. Souhaitant ouvrir le champ de l'ethnomusicologie et des musiques traditionnelles au plus grand nombre, elle a été à l'initiative de nombreuses interventions au sein du département de musique et musicologie de l'Université de Tours « les thés de l'ethno ».

Elle est également intervenue au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac pour la mise en œuvre de spectacles au théâtre Claude Lévi-Strauss, au festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, et pour d'autres festivals et hauts lieux culturels européens.

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Avant le spectacle

Présenter l'affiche et le nom du spectacle aux élèves et leur demander ce qu'ils imaginent découvrir.

Quelques questions à poser :

- Qu'est-ce qu'un loup ? Où est-ce qu'il vit ? Est-ce qu'il fait peur ?
- Quels autres animaux vivent dans la forêt ? Font-ils peur aussi ?
- Qu'est-ce qu'on ressent quand on a peur ? (le coeur qui bat, les mains qui transpirent, les tremblements, etc.)
- Qu'est-ce qui peut faire peur en dehors des loups ? (monstres, fantômes, vampires, la nuit, etc.)
- Est-ce que les loups/monstres/vampires/etc. font tous peur ?
- Ces monstres/loups/vampires/etc. peuvent-ils être drôles ? Qu'est-ce qui vous fait rire ?
- Qu'est-ce qu'un court-métrage ?

Aborder les notions du ciné-concert (rire, peur, loup, faune, etc.) et la fabrication d'un court-métrage d'animation.

© Christian Instaby

Après avoir regardé la photo, et décrit avec les enfants, faire une présentation du dispositif scénique en posant les questions suivantes :

- Qu'est-ce qu'un ciné-concert ?
- Quelles disciplines retrouve-t-on dans un ciné-concert ?

Présentation du bruitage :

- Qu'est-ce que le bruitage ?
- Comment fait-on du bruitage ?

Ressources

- Extrait vidéo de "(Même) pas peur du loup !", le ciné-concert d'Anne-Laure et d'Ollivier - Label Caravan : <https://youtu.be/WFcAoH5gCqE?feature=shared>
- Qu'est-ce qu'un son - C'est pas sorcier : <https://youtu.be/Q58ns2rLXx8?feature=shared>
- Les ateliers de bruitage de Jean-Carl Fendis - FR3 Nouvelle-Aquitaine : <https://youtu.be/uyOAY18q4GA?feature=shared>

Après le spectacle

- **Recueillir** les impressions des élèves.
- Demandez aux élèves de **décrire** le ciné-concert.
- Quels **instruments et objets** ont été utilisés dans le ciné-concert ?
- **Approfondir** les thématiques abordées par le ciné-concert

Bibliographie en lien avec les thématiques

- Derenne A. "Attention, il y a un loup dans ce livre !", éd. Frimousse, 2022 - à partir de 4 ans.
 - LECAYE E. et MALLARD J. "Les yeux de la forêt", éd. Acte Sud, 2022 - à partir de 3 ans.
 - BOURNAY D. "Dans la forêt sombre et profonde", éd. l'école des loisirs, 2021 - à partir de 3 ans
 - SOLOTAREFF G. "Jeanne et Jean", éd. l'école des loisirs, 2016 - à partir de 6 ans.
- **Exercice** de bruitage avec les élèves
 - Choisir un court-métrage
 - Réfléchir à des sons avec les élèves
 - Réaliser ces sons en direct
 - **Exercice** sonore avec les élèves
 - Passer des sons en demandant aux élèves de fermer les yeux
 - Demander les sons qu'ils ont reconnus
 - Demander de reproduire ces sons à partir des objets qu'ils ont autour d'eux