

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

**SCÈNES
DE PAYS**

SCÈNE CONVENTIONNÉE
D'INTÉRÊT NATIONAL
- ART EN TERRITOIRE -

FANTÔMES | LABEL CARAVAN

CINÉ-CONCERT

| CONTACTS

Médiation

(rendez-vous autour des spectacles)
Sylvie Ballegeer : 02 41 71 77 58
s-ballegeer@maugescommunaute.fr

Réservation

(billetterie, facturation)
Nathalie Macé : 02 41 71 77 57
n-mace@maugescommunaute.fr

Mauges Communauté - Service culture

Rue Robert Schuman
La Loge - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges

www.scenesdepays.fr

Mardi 26, jeudi 28 & vendredi 29 mars
10h & 14h30

La Loge | Beaupréau
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Durée : 45 min
Niveaux : PS / MS / GS

FANTÔMES

Anne-Laure Bourget et Ollivier Leroy

PRÉSENTATION

À peine arrivé dans la salle, les spectateurs sont plongés dans l'ambiance : une multitude de mini fantômes hantent déjà la scène. Puis le noir se fait et sur la toile blanche apparaît Octave, le petit fantôme (créé par le designer rennais Jérémy Mazé) qui accueille le public tandis que les deux musiciens-chanteurs s'installent de part et d'autre du plateau.

Cinq courts-métrages pleins d'humour, de différentes époques et aux esthétiques variées vont alors défiler, ponctués d'intervention d'Octave et rythmés par l'évocatrice musique, acoustique, électronique, bruitiste et parfois chantée d'Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget.

Les courts métrages :

- *GHOSTBOY* de Jonathan Brooks / United Magic Studios
- *DIP DAP ET LE PETIT FANTÔME* (Dip Dap Scary thing) de Steven Roberts / Ragdoll
- *FRIGHT-LITE* de Todd Fechter et Eric Farrar / ATEC Dallas
- *SPOKU STUNDA* (L'heure fantôme / Ghost hour) de Nils Skapans / Latvijas filmas
- *CASPER* / Episode A HAUNTING WE WILL GO de Seymour Kneitel

Avec une palette sonore audacieuse mêlant l'acoustique à l'électronique, le bruitisme (détournement de l'utilisation d'instruments de musique et d'objets) au mélodique, le duo développe un univers musical actuel et novateur pour laisser transparaître toute la modernité des films au programme et rencontrer le jeune public d'aujourd'hui.

DISTRIBUTION

Voix, claviers, harmonium, loops, sampleurs, bruitages : OLLIVIER LEROY
Percussions du monde, piano, bruitages : ANNE-LAURE BOURGET

Production : Label Caravan

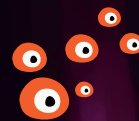
Label Caravan, en coproduction avec l'Orchestre National de Lille et Fontenay en Scènes / Ville de Fontenay-sous-Bois.

Avec le soutien du centre culturel Artémisia - La Gacilly, de la Région Bretagne, de Rennes Métropole, du Département d'Ille-et-Vilaine et de la SACEM.

Scénographie réalisée par la compagnie Les Œils, vidéo additionnelle réalisée par Jérémy Mazé.

- __ Site de la compagnie : www.labelcaravan.com
- __ Teaser du spectacle : www.youtube.com/watch?v=hJ8bScca9vU
- __ Réseau : www.facebook.com/labelcaravan

CINÉ-ERT
CONCERT

JEUNE PUBLIC
& FAMILLES

DÈS
3 ANS

FANTÔMES

MUSICIENS : ANNE LAURE BOURGET & OLLIVIER LEROY

LABEL CARAVAN, EN COPRODUCTION AVEC L'ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE ET FONTENAY EN SCÈNES / VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS.
AVEC LE SOUTIEN DE L'ESPACE CULTUREL ARTÉMISIA - LA GACILLY. SCÉNOGRAPHIE RÉALISÉE PAR LA COMPAGNIE LES OBILS. VIDÉO ADDITIONNELLE RÉALISÉE PAR JÉRÉMY MAZÉ.

LABELCARAVAN.COM

LE CINÉ-CONCERT, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Un ciné-concert est la réinterprétation d'une œuvre cinématographique par le prisme de la musique. Je reçois les émotions d'un film et les retranscris par la musique. C'est une prolongation de ma vision personnelle du film ainsi qu'une tentative d'y trouver l'universel.

Olivier Mellano, musicien

Le ciné-concert a repris et réactualisé la technique du doublage des films muets du début du 20e siècle.

Il s'agit d'une composition musicale, inspirée par l'univers d'un film, et interprétée en direct par des musiciens devant la projection du long-métrage.

En transformant ce qui constituait, à l'époque du cinéma muet, une réponse musicale à une impasse technique, en une volonté délibérée de raconter un film uniquement en musique et en direct, l'art du ciné-concert s'inscrit à la croisée des chemins et participe au décloisonnement des champs artistiques.

Le musicien intervient dès lors comme l'interface entre deux réalités : en tant que médiateur « actif », c'est lui qui fait fusionner l'élément sonore et l'élément visuel. C'est lui aussi qui « contrôle » cette dualité en ayant le pouvoir narratif et d'interprétation. Il peut se transformer en « grand Manitou » pour suivre ou non le sens des images comme il peut également les manipuler.

Le ciné-concert peut s'inscrire à ce titre dans les mouvements de l'art du détournement. Ce n'est pas une démarche gratuite ou à l'inverse une tentative prétentieuse de « réarranger » un film, c'est plutôt une manière de réinterroger le sens (caché) d'un chef-d'œuvre, d'en souligner l'esthétique par un éclairage différent en la réactualisant grâce aux musiques actuelles ou même d'en sublimer le contenu universel, le « sens commun ».

Quels types de films sont concernés ?

Tous les types de films sont concernés par le ciné-concert, des blockbusters (*Le Seigneur des anneaux*, *Harry Potter*) aux comédies musicales (*Chantons sous la pluie*, *Mary Poppins*), en passant par le cinéma muet (*Nosferatu*, *La Passion de Jeanne d'Arc*).

Si tous les films peuvent a priori faire l'objet d'un ciné-concert, certains se prêtent particulièrement à l'exercice. C'est le cas des films fantastiques (*Star Wars*) et d'aventure (*Indiana Jones*) qui font régulièrement l'objet de ciné-concerts. Et c'est encore plus vrai quand les bandes originales ont été composées par John Williams, collaborateur de longue date de Steven Spielberg.

Bande originale ou musique composée pour l'occasion ?

Dans la majorité des ciné-concerts, ce sont les bandes son « d'origine » qui sont interprétées en live, car c'est souvent pour elles que se déplace le public. Il est peu probable de voir projeter un jour *West Side Story* sans la bande originale composée par Leonard Bernstein, non seulement parce que les chorégraphies de Jerome Robbins ont été créées à partir de la musique, mais davantage parce que la B.O. est peut-être LA véritable star du film.

Quelques ciné-concerts font toutefois appel à un ou plusieurs musiciens pour composer des musiques inédites. C'est souvent le cas pour des films muets, que l'on ait perdu ou non la bande-son originelle. Le pianiste et animateur Jean-François Zygel participe régulièrement à des ciné-concerts durant lesquels il improvise en live la musique qui accompagne les

images. Il s'est notamment prêté à l'exercice avec *La Passion de Jeanne d'Arc* de Carl Theodor Dreyer à la Cinémathèque et avec *Nosferatu* de Friedrich Wilhelm Murnau à la Philharmonie.

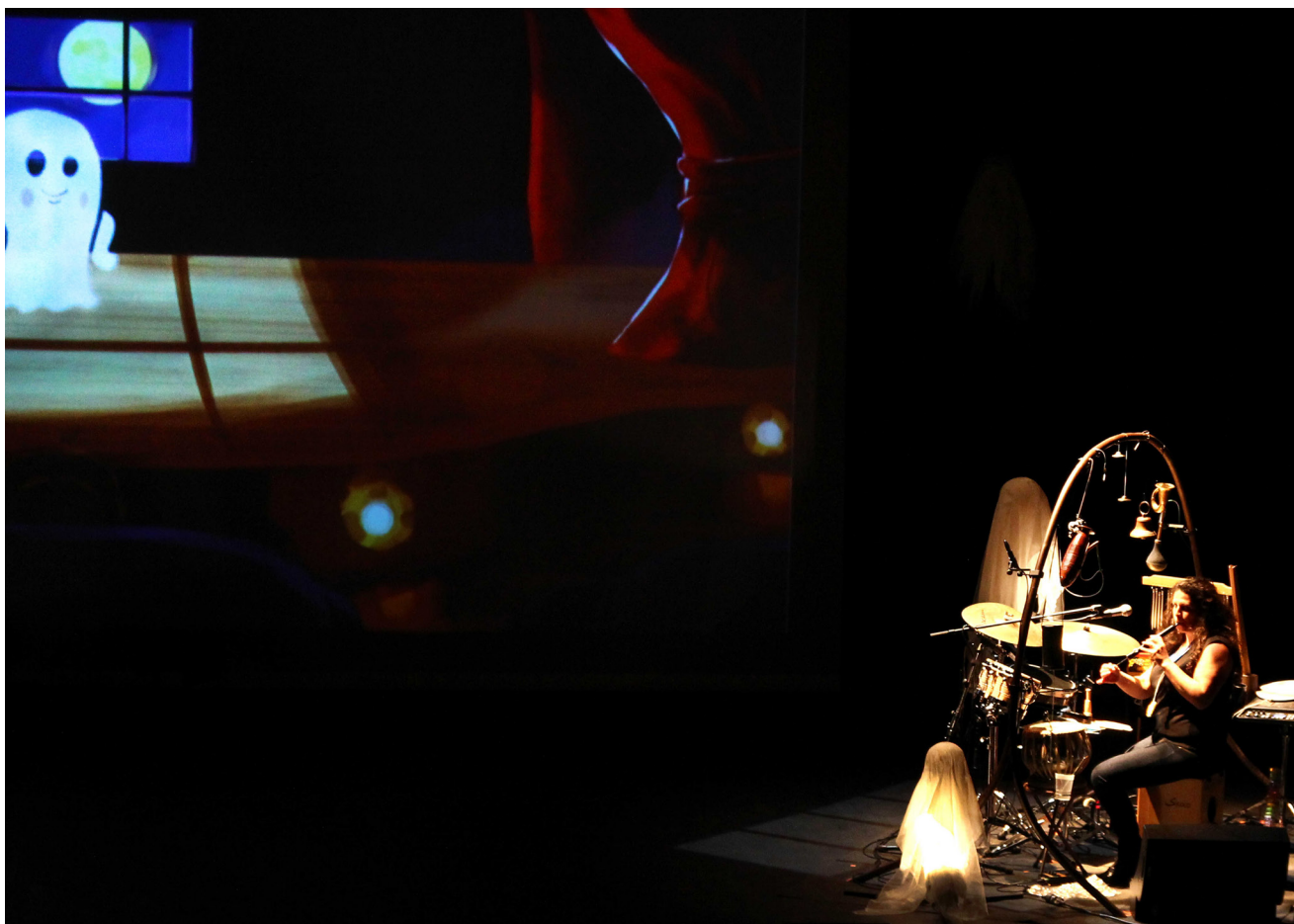
Comment l'image et le son sont-ils coordonnés ?

La coordination du son et de l'image reste le principal enjeu et la principale difficulté du ciné-concert. « Dans la majorité des cas, c'est le studio qui se charge de fournir la bande-son du film dont a été extraite la musique mais pas les dialogues, ainsi que la partition du film. Pour veiller à la coordination du son et de l'image, le chef d'orchestre a recours soit à un « clic » - un signal sonore qui lui indique le tempo à suivre -, soit à un retour vidéo sur un écran qui lui indique le time code » explique Vincent Anglade, responsable de la programmation des Musiques actuelles de la Philharmonie de Paris

Quelle est la marge de liberté du chef d'orchestre ?

« Certains films demandent une synchronisation parfaite - c'est le cas des comédies musicales. D'autres films, plus lents et contemplatifs, permettent plus de souplesse », souligne Vincent Anglade.

Le chef d'orchestre étant particulièrement concentré pendant le ciné-concert pour respecter la coordination du son et de l'image, son travail se passe essentiellement en amont des séances, lors des répétitions. Ce qui ne l'empêche pas de donner une certaine coloration à l'interprétation lors de la projection, en jouant sur le lyrisme de la partition ou le caractère fluide ou saccadé de l'interprétation.

LES COURTS MÉTRAGES

GHOSTBOY

(Animation stop-motion - 9'09 – 2015 – Royaume-Uni)

De Jonathan Brooks / United Magic Studios

Synopsis

Lorsqu'ils arrivent dans leur nouvelle maison, Alfie et sa famille ont des impressions très différentes. La maman, toujours joyeuse, la trouve tout simplement magnifique, mais Alfie n'en est pas si sûr. Avec Sarah, son poisson rouge, il se lance dans l'exploration des chambres vides à l'étage. Mais sont-elles vraiment vides ?

Le réalisateur

Jonathan Brooks, plusieurs fois primé, a créé sa société de production (United Magic Studios) pour réaliser ses propres films. Ghostboy, son premier court métrage destiné au jeune public, lui a ouvert la voie à une nouvelle façon de raconter des histoires et de faire des films. Ce fut, déclara-t-il, un de ses projets les plus amusants mais aussi les plus difficiles à diriger.

DIP DAP ET LE PETIT FANTÔME (*Dip Dap Scary thing*)

(3' – 2011 – Royaume-Uni)

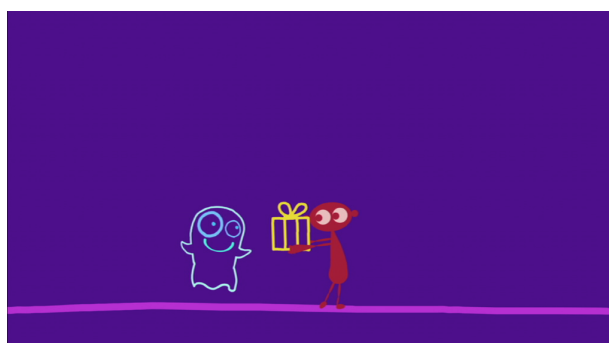
De Steven Roberts / Ragdoll

Synopsis :

Dip Dap rencontre un fantôme et rêve de s'en faire un ami. Mais ce fantôme a peur de tout. Comment faire pour l'aider ?

Réalisateur

Steve Roberts, dessinateur de bandes dessinées, a travaillé en étroite collaboration avec la société d'animation SlinkyPics. Avec Ragdoll, il a créé la série animée Dipdap pour CBeebies.

FRIGHT-LITE

(Animation 3D – créé par les étudiants d'ATEC - 2'25 – 2013 – Etats-Unis)
De Todd Fechter et Eric Farrar / ATEC Dallas

Synopsis :

Un jeune garçon affronte l'une de ses plus grandes peurs – les monstres - pour sauver son meilleur ami.

Réalisateur-enseignant :

Le travail créatif de Todd Fechter est axé sur une animation stylisée utilisant des processus de production simplifiés. Son travail comprend de nombreux films et séries télévisées, notamment Les aventures de Jimmy Neutron. Il est titulaire d'une maîtrise en animation et visualisation par ordinateur et d'un BSD en design industriel de la Ohio State University.

SPOKU STUNDA (*L'heure fantôme / Ghost hour*)

(Animation Stop motion - 7' – 2014 – Lettonie)
De Nils Skapans / Latvijas filmas

Synopsis

Comme tous les soirs, un petit fantôme consciencieux va travailler - hanter et faire peur. Il est déstabilisé quand il rencontre une fillette qui, non seulement n'a pas peur, mais se moque de lui.

Réalisateur

Nils Skapans naît en 1969 à Riga. Il passe du temps au Dauka Animation Film Studio, pionnier de l'animation dessinée à la main en Lettonie, où il participe à la création du premier long métrage d'animation letton Ness et Nessy. Il rejoint ensuite le studio d'animation de marionnettes Animācijas Brigāde, héritier du travail du légendaire maître de marionnettes Arnolds Burovs. Il réalise plus de 30 films en utilisant de la pâte à modeler comme matériau principal et poursuit les traditions classiques de l'animation de marionnettes, selon lesquelles chaque personnage du film est créé à la main.

CASPER / Episode A HAUNTING WE WILL GO

(7'53 - 1949 - Etats-Unis)

De Seymour Kneitel.

A Haunting We Will Go est un court métrage d'animation de 1949 réalisé par Seymour Kneitel, mettant en vedette Casper the Friendly Ghost.

Synopsis

Casper, le gentil fantôme, est triste de ne pouvoir se faire d'amis puisque tous ceux qu'il rencontre ont peur de lui. Il se morfond, assis sur un nid, quand un œuf éclot. En sort un canard. Casper devient le meilleur ami et le protecteur du caneton.

Réalisateur

Seymour Kneitel (16 mars 1908 - 30 juillet 1964) est un animateur américain surtout connu pour son travail avec Fleischer Studios et son successeur, Famous Studios. De 1925 à 1927, il intègre le studio "Out of the Inkwell" de Max Fleischer puis la MGM. Il est animateur en chef sur les séries Betty Boop et Popeye the Sailor... et le premier long métrage du studio, Gulliver's Travels. Il écrit plusieurs épisodes de Superman avec Isadore Sparber.

En janvier 1942, les frères Fleischer sont forcés d'arrêter leur activité, Kneitel, Buchwald et Sparber reprennent le studio qu'ils renomment Famous Studios. Ils le dirigeront pendant onze ans. Kneitel devient l'un des réalisateurs les plus prolifiques du court-métrage Popeye, et dirige aussi de nombreux épisodes de Casper the Friendly Ghost.

Thèmes

La découverte de l'autre, la peur, la compréhension, la confiance.

LES MUSICIENS

OLLIVIER LEROY

Voix, claviers, harmonium, loops, sampleurs, bruitages

Pianiste de formation, Ollivier 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.

Discographie

- Great Man Hiboo (EP4) (Label Caravan / IDOL)
- Olli & The Bollywood Orchestra « Best of » (Label Caravan / L'autre distribution 2018) (vinyle 33T)
- The Secret Church Orchestra (Label Caravan / L'autre distribution 2015)
- Olli & The Bollywood Orchestra « Olli goes to Bollywood » (Label Caravan / Avel Ouest 2013)
- Zara Moussa (Label Caravan / Avel Ouest 2012)
- Contréo (Label Caravan / Avel Ouest 2010)
- Olli & Mood (Label Caravan 2010)
- Olli & the Bollywood Orchestra « Tantra » (Label Caravan/ Anticraft Bassofone 2008)
- Olli and the Bollywood Orchestra « Kitch 'en » (Sterne/ Sony BMG 2005)
- La Tordue - single « Pétrin contre la double peine » (Epic/ Sony Music 2002)
- Pändip « Parfums » (Ethnomix/ Keltia musique 1997)

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 ». Multiinstrumentiste, 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.

Discographie

- Christine Salem, nouvel album automne 2020, Lundi Production/L'autre distribution
- Ply « Rends-toi », Warm, 2018
- Mohamed Abozekry & Heejaz Extended « Ring Road », Jazz Village, 2015
- Mohamed Abozekry & Heejaz « Chaos », Rue Stendhal/Celluloïd, 2013
- Vincent Loiseau « Saisir l'instant », Naive, 2012
- Karimouche « Emballage d'origine », Atmosphériques, 2010.
- Kwal « El amal rahina [L'espoir en otage] », Triptyck Production, 2010
- Kwal « Là où j'habite », Naive, 2007
- Laoun Sharki « Moujarrad », CO Le Label, 2003

RETOUR SUR LE SPECTACLE

Il peut être intéressant de faire un retour avec les enfants sur le spectacle étant donné que les thèmes abordés sont importants. Ce moment d'échange peut être l'occasion de libérer la parole, de soulager et de répondre à certaines interrogations. Seulement, construire une discussion avec toute la classe autour de ces thèmes peut être compliqué. Nous vous proposons donc une activité à faire avec toute la classe, et pourquoi pas en petit groupe :

__ ÉTAPE 1

> Demander aux élèves, ou aux groupes, de noter sur des post-it trois choses dont on veut se rappeler, discuter, qui les a étonné.e.s : trois informations visuelles, auditives, à propos des thèmes, de l'histoire... trois choses concrètes, dans une idée de repérage.

> Ensuite afficher les post-it devant toute la classe : c'est l'occasion de se mettre d'accord, de discuter, d'argumenter, de sonder la classe sur leur ressenti.

> Choisir un des post-it et regarder s'il est possible en trouver un autre qui fonctionne avec, de faire des groupes d'idées, de thèmes.

__ ÉTAPE 2

> Nommer les catégories ainsi établies, elles peuvent être :

- actions des comédien.ne.s
- univers sonore
- lumières
- personnages
- décor
- accessoires
- texte
- émotions
- thèmes

> Compléter éventuellement certaines catégories. S'il manque des éléments dans l'une des catégories c'est sans doute parce que ça n'a pas été le plus important pour faire sens, pour les élèves.

> Demander s'il y a des catégories qui auraient été oubliées, s'il y a des choses qu'ils n'avaient pas remarqué ?

__ ÉTAPE 3

> Choisir une des catégories en demandant aux élèves ce qui les a le plus marqués. Essayer d'être précis, au-delà du « j'aime » / « j'aime pas », voir si ces catégories ouvrent des discussions.

> Poser la question de la réflexivité ; est-ce que votre émotion a trouvé sa place ? Est-ce que certaines choses vous ont marqué ? Est-ce que vous ne connaissiez pas certains sujets/mots ?

GUIDE DU [JEUNE] SPECT'ACTEUR

OU QUELQUES CONSEILS POUR MIEUX EN PROFITER...

1

Avant le spectacle, à l'école
JE M'INFORME ET JE ME PRÉPARE.

JE REGARDE DES PHOTOS ET JE DÉCOUVRE LA MUSIQUE DU SPECTACLE SUR SCÈNESDEPAYS.FR

JE DÉCOUVRE L'AFFICHE

JE PARTICIPE AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES : ÉCOUTES, ATELIERS, RENCONTRE AVEC LES ARTISTES...

2

Le jour du spectacle
J'ENTRE DANS LA SALLE.

JE VAIS AUX TOILETTES, JE JETTE MON CHEWING-GUM, JE RANGE MES AFFAIRES

J'ENTRE AVEC MON BILLET ET LE GARDE AVEC MOI, CE SERA MON SOUVENIR DU SPECTACLE

JE M'INSTALLE ET J'OBSERVE LA SALLE, LA SCÈNE, LES PROJECTEURS, LE DÉCOR

3

Pendant le spectacle
J'ÉCOUTE ET JE REGARDE.

JE RESTE ASSIS(E) ET JE PROFITE DU SPECTACLE

JE RESPECTE L'ATTENTION ET LE PLAISIR DE MES CAMARADES

JE RESPECTE LES ARTISTES EN GARDANT LE SILENCE

JE PARTICIPE SI LES ARTISTES M'Y INVITENT

JE RIS, JE SOURIS, J'AI PEUR OU JE PLEURE CAR LE SPECTACLE EST PLEIN D'ÉMOTIONS !

4.

À la fin du spectacle
JE REMERCIE.

J'APPLAUDIS LES ARTISTES POUR LES FÉLICITER ET LES REMERCIER

JE RESTE ASSIS ET JE PARTICIPE AU BORD DE SCÈNE AVEC LES ARTISTES

5.

Après le spectacle, à l'école
JE ME SOUVIENS.

JE COLLE MON BILLET D'ENTRÉE DANS MON CAHIER

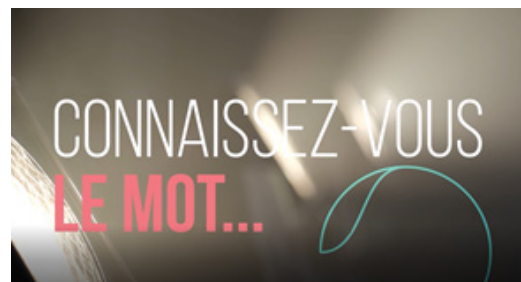
JE M'EXPRIME SUR LE SPECTACLE PAR LA PAROLE, LE DESSIN, L'ÉCRITURE...

J'ÉCRIS UN COMMENTAIRE AVEC LA CLASSE ET JE L'ADRESSE À SCÈNES DE PAYS

JE RACONTE À MA FAMILLE ET MES AMIS CE QUE J'AI VU ET ENTENDU

WEBSÉRIE À DÉCOUVRIR !

C'est quoi être artiste ? A quoi ça sert un spectacle ? Comment se prépare la saison ? Qui soutient ?... Scènes de Pays vous présente les coulisses du monde du spectacle à travers sa websérie « Parlons spectacle ».

Découvrez les 6 épisodes sur le site www.scenesdepays.fr
(Rubrique : Parlons spectacle)

