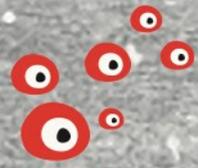
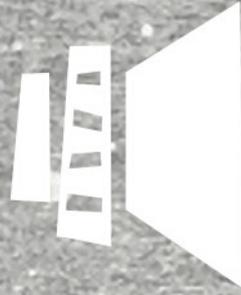

CINÉ-CONCERT

JEUNE PUBLIC
& FAMILLES

DÈS
3 ANS

TOI MOI NOUS

DOSSIER
D'ACCOMPAGNEMENT

PRÉAMBULE

Le dossier d'accompagnement est un outil mis à la disposition de l'enseignant pour donner des éléments sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé.

Nous vous proposons par ailleurs des pistes pédagogiques sous forme d'exercices, de jeux ou d'expériences à réaliser.

Ce dossier peut être utilisé avant la représentation pour sensibiliser les enfants, mais aussi après la représentation pour approfondir la compréhension du spectacle et poursuivre l'expérience.

Attention toutefois de ne pas dévoiler le spectacle avant la représentation et d'interférer dans l'appréciation des enfants.

PRÉSENTATION

CINÉ-CONCERT

DURÉE : 40 MINUTES
5 COURTS-MÉTRAGES
D'ANIMATION

Production : Label Caravan

Aide à la résidence : La Minoterie de Dijon (21)

Conception, mise en scène et Musique : Eric Philippon et Pierre Payan

SYNOPSIS

Pendant l'été 2015, Pierre et Eric ont recherché des courts-métrages d'animation, ils ont eu cinq coups de cœur avant l'automne :

- Chinti de Natalia Mirzoyan (2012 / Russie)
- Dans la série Léo et Fred de Pal Toth : Les piqûres et boutons de moustiques créent de vrais problèmes à Léo et Fred (1987 / Hongrie)
- The Tiny fish de Sergei Ryabov (2007 / Russie)
- La carotte géante de Pascale Hecquet (2014 / France)
- Flocon de neige de Natalia Chernysheva (2012 / Russie)

PRÉSENTATION

2 - LES PIQUES ET BOUTONS DE MOUSTIQUES CREENT DE VRAIS PROBLEMES A LEO ET FRED

Episode extrait de la série Léo et Fred - Animation / couleur / 1987 / Hongrie -
Durée : 7 minutes Réalisateur : Pal Toth

Synopsis

Pour annoncer leur spectacle, Léo et Fred placardent des affiches dans toute la ville. Entre temps, ils se font piquer par des moustiques et sont méconnaissables à cause de tous leurs boutons. Quelle astuce vont-ils trouver pour qu'on les reconnaisse ?

L'univers de Léo et Fred est celui du cirque traditionnel.

Léo et Fred ont l'habitude de tout faire ensemble et ils se connaissent très bien. Comme d'autres duos, on ne les imagine pas l'un sans l'autre. La force comique du duo que forment Léo et Fred réside dans le fait qu'ils ont des caractères différents : Fred paraît plutôt sérieux tandis que Léo n'a pas l'air très malin. Quoique dompteur et fauve, ce sont en fait deux clowns : le clown blanc (Fred, sérieux, en apparence digne et autoritaire) et l'auguste (Léo, plein de bonne volonté mais dont l'univers se heurte à celui de Fred qui le domine). On comprend mieux pourquoi

leur vie quotidienne ressemble à un numéro de cirque permanent !

Avec le temps, Léo et Fred ont développé un attachement très fort l'un à l'autre. Les récits sont construits sur l'entraide ou la souffrance partagée. Au-delà de l'aspect comique, la série raconte aussi l'histoire d'une amitié.

Thèmes

Amitié, entraide, cirque, traits de caractère, humour...

L'auteur

Pál Tóth est un cinéaste d'animation et directeur de studio hongrois né à Pecs en 1952. Il entre en 1971, à 17 ans, au Studio Pannonia Film à Kecskemét. Il travaille comme animateur sur des séries comme Le Time Lords, La famille Gum ou Sir John. Il élabore sa propre série d'animation entre 1980 et 1986, Léo et Fred. De 1987 jusqu'en 1995, il parcourt les studios d'Europe de l'ouest en tant qu'animateur-réalisateur. En 1996, il fonde le studio Paja Film à Szeged, studio spécialisé dans l'image de synthèse.

PRÉSENTATION

3 – THE TINY FISH (RYKBA)

Animation / couleur / 2007 / Russie - Durée : 9'35

Réalisateur : Sergei Ryabov - Genre : conte

Synopsis :

Une petite fille découpe dans du papier un poisson qui prend vie.

(L'univers que s'inventent les enfants est un monde à la fois merveilleux et complexe. Un événement sans importance peut être tragique pour eux, tout comme ils sont capables de faire des miracles).

L'auteur

Sergei Ryabov est né en 1977 à Schelkovo, en Russie. En 1995 il termine sa formation de joaillier à l'université d'Art de Moscou. De 1995 à 2001 il étudie la cinématographie à l'Institut d'Etat Gerasimov, dans le studio de Sergey Alimov. Son projet de fin d'étude sera le film d'animation Home Alone. Il travaille ensuite comme animateur dans différents studios de Moscou. Et en 2006, il crée son propre studio où il réalise Rykba.

Selon ses propres mots, il a choisi cette voie car il ne voulait pas grandir.

C'est la beauté des paysages enneigés qui a initié ce court métrage. Une beauté aussi merveilleuse qu'un conte de fée. Et c'est cet état d'esprit qu'il a voulu transmettre. Ses principales sources d'inspiration furent par ailleurs la bonté, l'amour et l'énigme.

Thèmes à explorer

Le jugement moral (qui est gentil, qui ne l'est pas ?), les différents types de réalité, le symbolisme...

4 – LA CAROTTE GEANTE

Animation / couleur / 2014 / France - Durée : 5'49

Réalisatrice : Pascale Hecquet - Genre : comédie, d'après un conte traditionnel russe

Synopsis

Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui est poursuivi par une petite fille qui est grondée par sa mammy qui se fait bougonner par le papy qui fait sa soupe et a besoin d'une carotte...

L'auteur

Pascale Hecquet est née le 1er décembre 1978 à Charleroi, en Belgique. Graphiste et réalisatrice de films d'animation, elle est l'auteure de trois films qui ont fait le tour du monde dans les festivals et ont reçu de nombreux prix.

PRÉSENTATION

Maman de deux enfants, elle prête une attention particulière au cinéma pour le jeune public, avec la volonté à la fois de faire rire et d'aborder avec fantaisie des sujets importants pour les enfants tels l'entraide, la solidarité, Le partage, l'esprit de famille. Ses autres réalisations sont Duo de Volailles, sauce chasseur (2011 / 6'), La légende du chou (2009 / 09'30") et Une girafe sous la pluie (2007 / 12'10").

5 – FLOCON DE NEIGE

Animation / couleur / 2012 / Russie - Durée : 5'46

Réalisatrice : Natalia Chernysheva - Genre : conte

Synopsis

Un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige...

L'auteur

Natalia Chernysheva est née en 1984 en Russie. Diplômée en graphisme et en animation à l'Académie des arts et de l'architecture de l'Oural, elle a travaillé en tant qu'animatrice sur de nombreux projets de films. Flocon de neige (Snowflake - Snezhinka, 2012) est son premier film en tant que réalisatrice.

Thèmes à explorer

Amitié, environnement, enfance, faune, rêve, animaux, hiver, Afrique, solidarité, saisons...

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

ERIC PHILLIPON

Eric Philippon est un collaborateur régulier de la compagnie de théâtre Udre-Olik, il a participé à la création de Je dis ce que je veux autour des textes de Christophe Tarkos en tant que musicien-compositeur-interprète. Il a travaillé auprès du jeune public avec le Théâtre du Vestiaire sur Les saisons de Rosemarie de Dominique Richard comme musicien-compositeur-interprète et sur Folkstone de Sylvain Levey pour lequel il a créé une bande son.

PIERRE PAYAN

Pierre Payan participe au spectacle Sur la grand' route, de la Cie Udre-Olik, sur des textes de Gaston Couté. Il crée la musique et l'interprète sur scène. En 2013 et 2014 il collabore à l'album de Marcel Kanche et à l'écriture de musiques sur des textes de Caroline Carlson. Il compose aussi des musiques pour des documentaires : "François Gabart, coureur au large" d'Yves Legrain Cris, puis "Le chercheur inquiet" d'Avril Tembouret sur Charles Denner.

Forts de ces années d'heureuse complicité, les deux ingénieux touche-à-tout se lancent en 2005 dans l'aventure du ciné-concert jeune public.

Pierre et Eric surprennent les spectateurs en donnant vie aux images par une création musicale insolite. C'est à grand renfort d'instruments jouets pris à leurs enfants - boîte à cui-cui, petit clavier bruiteur, pipeau à coulisse et autres objets insolites détournés (sacs plastiques, feuilles de papier, casseroles, trouilloteuse...) - que ces deux musiciens créent un bric-à-brac musical qui donne au spectacle sa réjouissante particularité.

En fin de séance les enfants sont conviés sur le plateau pour manipuler les nombreux accessoires qui ont contribué à leur faire passer 35 minutes dans un monde ouvert sur un autre cinéma.

CARNET D'IMAGES

LE SPECTACLE

En amont, il existe deux types de préparation à la représentation :

La première dépendant de l'expérience du théâtre des enfants en général (les lieux, les métiers, le comportement à adopter lorsqu'on voit un spectacle, etc.) et la deuxième, plus spécifique, portant sur le spectacle lui-même. Aussi, quelques pistes proposées ci-dessous vont pouvoir vous aider à préparer " l'avant spectacle ".

Juste avant la représentation, le responsable éducatif du groupe d'enfants peut rappeler les codes de vision d'un spectacle et les règles à suivre. il peut aussi attirer l'attention des enfants sur certains points du spectacle (les décors, la lumière, la musique, le jeu des personnages, etc.).

En aval, le responsable éducatif peut exploiter les pistes d'activités proposées ci-dessous. Ce travail permettra de familiariser les enfants au spectacle vivant, de trouver un sens à l'œuvre, d'éveiller leur esprit critique et de leur donner le goût des arts.

PRÉPARATION AVANT LE SPECTACLE

1. UNE PREMIÈRE APPROCHE DE "TOIMOINOUS"

Formuler des hypothèses sur le spectacle avec les élèves en se basant sur la signification du titre : Toimoinous. Qu'est-ce que cela évoque ? Que va raconter le spectacle selon eux ?

Il ne s'agit pas de comprendre le spectacle mais de susciter l'intérêt et la curiosité des enfants.

2. UNE DEUXIÈME APPROCHE : LECTURE DES PHOTOS ISSUES DU CARNET D'IMAGES ET DE L'AFFICHE DE "TOIMOINOUS"

À partir de ces deux sources d'images, formuler à nouveau des hypothèses avec les enfants afin de faire travailler leur imagination. Comparer ces dernières avec les premières obtenues. Toujours en fonction des mêmes visuels, imaginer le contenu du spectacle (l'histoire, les décors, les personnages ?).

Vous pouvez également lire le résumé du spectacle aux enfants afin qu'ils commencent à s'imprégner de l'histoire.

3. QUESTIONS/RÉPONSES AUTOUR DU THÈME DU CINÉ-CONCERT :

Le spectacle "Toimoinous" est une création artistique autour d'animation visuelles et de musique en direct. Ainsi, il faudra sensibiliser les enfants autour de cette façon de "faire du cinéma".

Pour cela, il est possible de montrer des courts extraits de ciné-concert en ligne ou d'en expliquer le principe directement en classe pour bien être préparé.

Le ciné-concert est une forme de spectacle hybride qui, comme son nom l'indique, mêle cinéma et concert. Le ciné-concert fonctionne comme une séance de cinéma traditionnelle, à la seule différence que la bande originale du film est interprétée en live par un ou plusieurs musiciens. Le nombre de musiciens varie du simple (avec un pianiste solo par exemple) au centuple (avec un orchestre philharmonique) selon les manifestations et les partitions.

*source - CNC : https://www.cnc.fr/cinema/actualites/les-cineconcerts--comment-ca-marche_891206

Un peu d'histoire : Il est aussi intéressant de préciser que lorsque le cinéma est né, il n'y avait pas de son et pas de couleurs ! La seule façon alors d'entendre de la musique dans un film était d'avoir des musiciens dans la salle de cinéma. Cela inspira les ciné-concerts d'aujourd'hui.

4. PRÉPARER À ALLER AU SPECTACLE

En s'appuyant sur *Le carnet du jeune spectateur Escapes en scènes*, expliquer les lieux et les métiers du monde du spectacle.

Montrez également aux enfants, à l'aide du carnet, comment agir au sein d'une salle de spectacle.

Il est important également de préparer la classe à la sortie en expliquant le déroulé de celle-ci afin que les élèves ne soient pas trop déboussolés le jour J : un bus viendra les chercher pour les amener à la salle de spectacle où ils seront accueillis par une personne, dans le hall. Ensuite, il faudra déposer les manteaux et des adultes les placeront dans la salle. Une fois qu'ils seront installés, les lumières s'éteindront dans la salle mais la scène, elle, restera éclairée. Le spectacle pourra alors commencer !

APRÈS LE SPECTACLE

1. LE JEU DU "JE ME SOUVIENS DE"

SE REMÉMORER :

Mise en mot : le but de cet exercice est de faire partager les émotions des élèves, pour aller vers la remémoration. Pour cela, demander aux enfants ce dont ils se souviennent du spectacle : par exemple des sons, des images, des objets...

Mise en pratique : après ce court temps d'échanges de souvenirs, on peut demander aux enfants de se souvenir d'un passage de l'histoire et de le dessiner. Ensuite par groupe de 4 ou 5 enfants, chaque groupe pourra faire deviner aux autres la scène qu'il aura dessiné.

2. PROLONGER LE SPECTACLE ET GARDER UNE TRACE

Après le spectacle, les enfants peuvent s'aider du carnet *Escales en scènes* pour exprimer leurs expériences et leurs émotions. Ce temps de remémoration peut être réalisé à la maison avec les parents pour que les enfants puissent transmettre ce qu'ils ont vécu et partager cet événement dans le cadre familial.

On peut aussi, en classe, comparer les hypothèses émises avant le spectacle avec les réalités de ce qu'ils ont vu. Les enfants auraient-ils pu imaginer le spectacle ainsi avec les éléments donnés en amont ?

3. PHILOSOPHER SUR LES THÈMES DU SPECTACLE

Après avoir vu la pièce, il est intéressant de revenir avec les enfants sur les thèmes qui ont été abordés sous forme de discussions, de questions. Un bâton de parole peut être utilisé pour que chacun s'écoute.

Thèmes à exploiter : en fonction des cinq animations, plusieurs thèmes sont abordés tels que l'amitié, la morale, le cirque, l'entre-aide, les valeurs...

Pour plus de détails, revenir au tout début du dossier dans lequel les cinq animations sont résumés avec les thèmes abordés.

4. LE JEU DES DEVINETTES SONORES:

Lors des ciné-concerts, les musiciens peuvent utiliser des instruments de musiques, des voix ou encore des objets pour sonoriser l'animation visuelle. En classe il est possible d'organiser un jeu des devinettes sonores pour faire travailler les élèves sur le son. Par exemple on peut faire deviner des instruments de musique en faisant écouter leur son aux enfants pour qu'ils puissent deviner de quel instrument il s'agit. On peut aussi compliquer les choses en faisant écouter des bruits d'objets et demander aux enfants de deviner de quel objet il s'agit.

5. CINÉ-CONCERT EN CLASSE :

À la manière du ciné-concert *Toimoinous*, il est possible que la classe crée son propre ciné-concert.

Pour cela c'est très simple, il suffit de choisir ensemble l'animation voulu pour le ciné-concert. Couper le son, puis en faisant des petits groupes de 5 élèves, demander de réfléchir aux bruitages que l'on peut réaliser pour comprendre le film choisi. Il est possible aussi de faire les voix et la musique avec des objets que vous trouverez en classe.

BIBLIOGRAPHIE :

THÈME DU CINÉMA :

- Baron V. Clémentine, *Histoire du cinéma - A la découverte du 7e art*, Editon Quelle histoire, Mars 2017.
- LEDU Stéphanie, *Le Cinéma*, Milan, Edition Mes p'tits docs, Octobre 2012.

THÈME DU CONCERT/ DE LA MUSIQUE :

- BRISSY Pascal, *En avant la musique !* Illustré par Robert Yannick, Hatier jeunesse, Collection Mes premières lectures, Janvier 2020.
- Collet Emilie, *MON PETIT SATIE*, Illustré par Cordier Séverine, Grund Edition , Avril 2018.

THÈME DU CONTE :

- FONDACY Elodie, *Boucle d'or et autres contes en musique*, Illustré par Le Goff Hervé, avec la participation du Quatuor Anches hantées, Edition Gautier Languereau, Novembre 2016.