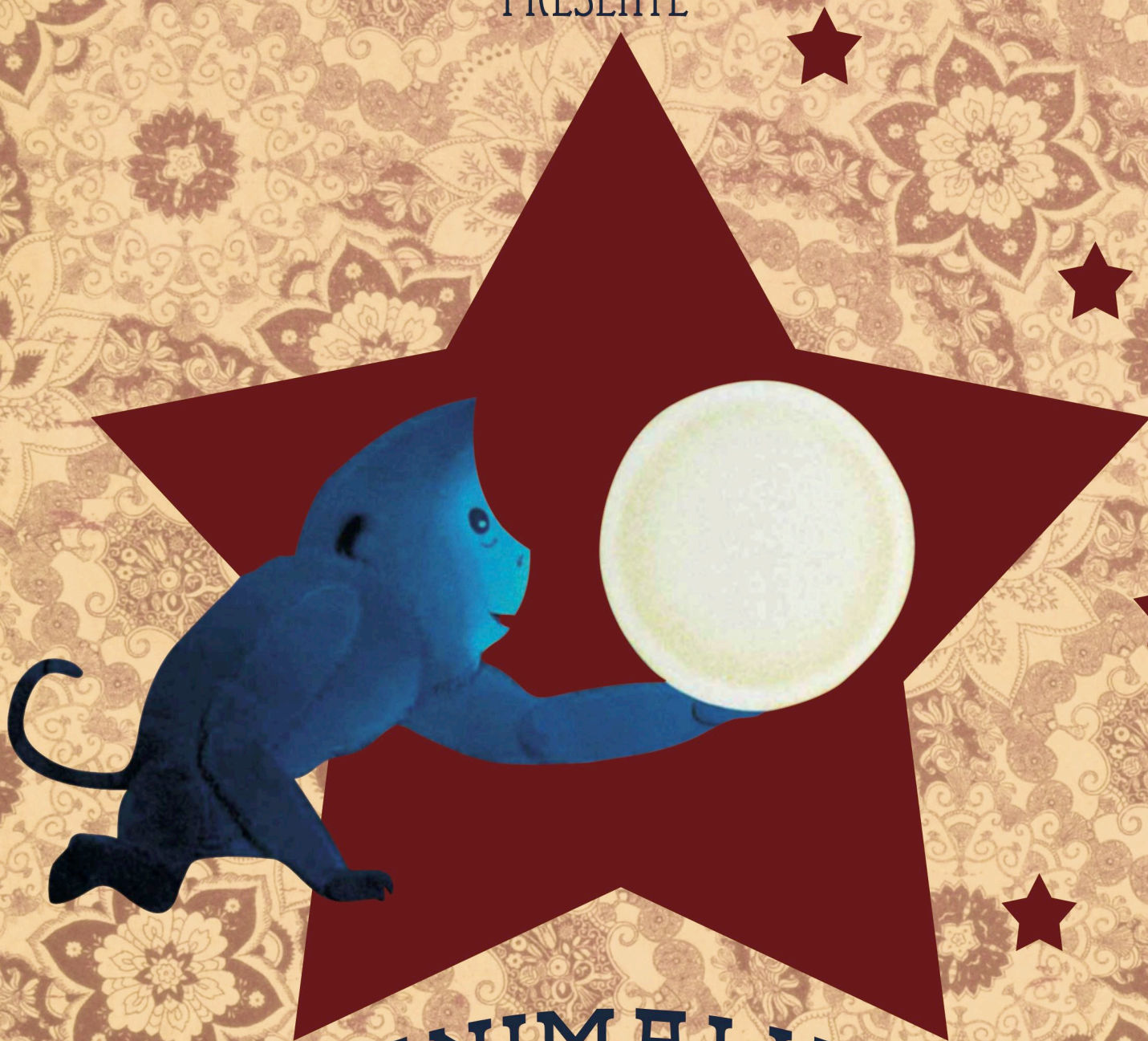

WATERZOÏ

PRÉSENTE

ANIMALIA

CINEMA - CONCERT - JEUNE PUBLIC

BARBARINS FOURCHUS PRODUCTION

UNE MISE
EN MUSIQUE

bruitiste **et** poétique
aux accents **vintages**

de MÉTRAGES
COURTS

d'animation,

pépites du cinéma CHINOIS

CINÉ - CONCERT JEUNE PUBLIC

“

L'idée de créer un spectacle pour le jeune public est née, après avoir donné des ateliers d'éveil musical. Je souhaitais avoir un rapport moins scolaire avec les enfants, de développer l'éducation artistique d'une manière moins «figée» avec la découverte du spectacle vivant. Il y avait aussi l'envie de partager ma discipline, mon métier avec le jeune public : les musiques actuelles qui commencent à peine à entrer dans les enseignements du Conservatoire...

J'ai découvert ces courts métrages d'animation de manière fortuite lors d'une séance de travail avec un vidéaste. J'ai été frappé par la beauté de ces films, leur esthétique. L'idée du ciné-concert est restée dans un petit coin de ma tête pendant quelques années avec la sensation que ce format permet une première approche intéressante des musiques actuelles, ludique et pédagogique, via le média du cinéma.

J'ai rencontré Richard lors d'une collaboration dans un groupe. La rencontre a tout de suite fonctionné; nos univers sont complémentaires. J'ai une approche plutôt rythmique de la musique tandis que Richard effectue une recherche sur les textures sonores. Celui-ci a rapidement adhéré au projet après avoir vu les films.

Le Waterzoï Cinéma est né de cette rencontre autour d'Animalia, création musicale sur quatre courts métrages chinois avec l'idée de ne pas "prendre les enfants pour des cons" et de leur proposer un spectacle de qualité.

”

Touma Guittet

Issues du bouleversement de l'audiovisuel des années 1980, les nouvelles générations ont accès à un paysage médiatique extrêmement diversifié dès leur plus jeune âge. Avec *Animalia*, nous souhaitons leur faire découvrir des films qui nous ont touchés par leur finesse et leur poésie, des films qu'on ne voit pas tous les jours. Il nous semblait important de leur proposer une vision différente et décalée du monde tel qu'il est livré par les médias.

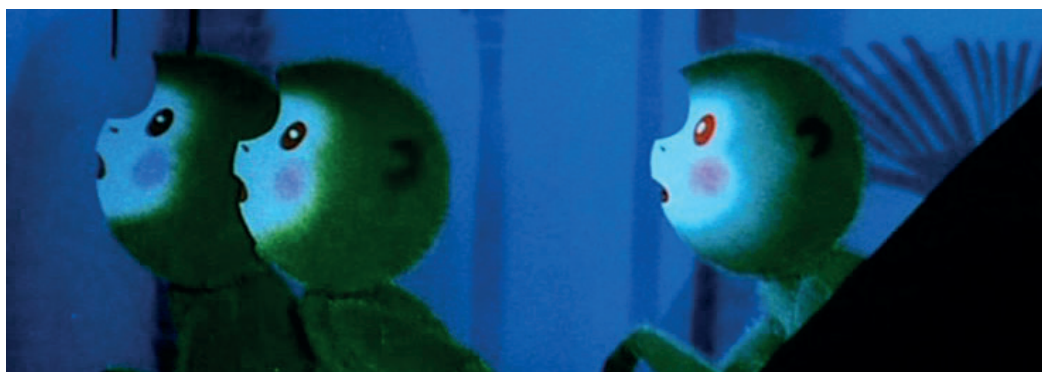
La Mante Religieuse, L'Aigrette et l'huitre de Hu Jinqin, *Les singes qui veulent attraper la lune*

de Zhou Keqin et *Les têtards à la recherche de leur maman* de Te Wei, sont des histoires courtes tirées de contes et proverbes chinois ancestraux.

Réalisés dans les années 80 au sein des Studios d'Art de Shanghai, ces films portent tout l'héritage de la peinture traditionnelle chinoise. Illustrations éclatantes du talent des peintres allié à une observation aiguë de la nature, ce sont des chefs d'œuvres du genre. Avec un grand sens de l'épure, ces quatre films au graphisme subtil allient expressivité et sensibilité.

4 COURTS - MÉTRAGES D'ANIMATION

**CES FILMS
TÉMOIGNENT
D'UNE
TECHNIQUE
TOUT À FAIT
ÉTONNANTE
ET ORIGINALE :
LE LAVIS
ANIMÉ.
CETTE
TECHNIQUE
DÉVELOPPÉE
AU SEIN DES
STUDIOS DE
SHANGHAI
MET EN
MOUVEMENT
LA PEINTURE
À L'AQUARELLE
ET À L'ENCRE
DE CHINE.**

Le lavis animé est une technique rare car extrêmement compliquée et coûteuse. On est très loin du dessin animé traditionnel. Ici, il n'y a pas de trait délimitant précisément les formes mais des lignes de force plus ou moins appuyées et variables en fonction de la quantité d'encre qui imbibe le pinceau. Les formes apparaissent comme des tâches aux contours flous lorsque le peintre appuie plus ou moins sur le papier pour qu'il boive la couleur qui s'étale en une infinie variété de nuances. L'exécution est très rapide, et comme il est impossible de reprendre un geste maladroit, le peintre rejette parfois plusieurs feuilles avant d'obtenir le résultat recherché. Quant à refaire deux fois la même chose, c'est

presque impossible... Dans de telles conditions, photographier image par image, en respectant la fluidité des mouvements des personnages semble un pari irréaliste. Comment une telle performance a-t-elle été possible? Te Wei, directeur des studios d'animation, raconte qu'on lui a souvent posé la question. Mais il n'a jamais dévoilé le secret...

Nous souhaitons à travers ces films inviter les enfants à se construire un imaginaire singulier, remettre la poésie au centre de l'image, faire surgir le désir d'une esthétique empreinte de douceur et de délicatesse et faire réfléchir en montrant plutôt qu'en expliquant.

Pour nous, ces films mettent en résonance une société en quête de repères et un regard poétique sur le monde.

À l'heure du « tout, tout de suite », des jeux vidéos et du formatage intellectuel, nous avons choisi de travailler sur une proposition radicalement différente, qui tranche par son rythme, son esthétique, mais aussi par le message qu'elle délivre. Les quatre films sont adaptés d'histoires populaires très anciennes inspirées de pensées de philosophes tels que Confucius. *Les singes qui veulent attraper la lune* de Zhou Keqin, *L'aigrette et l'huitre*, *La mante religieuse* de Hu Jinqing et *Les têtards à la recherche de leur maman* de Te Wei nous plongent au cœur de la philosophie ancestrale et invitent les enfants à découvrir quelques-uns des grands principes universels qui régissent le monde.

Ces films ouvrent l'imaginaire sans toutefois gommer le côté cruel de la réalité : convoitise, prédation... À travers ces fables, ils interrogent la notion de vivre ensemble. Il s'agit d'accompagner l'enfant dans ses questionnements, dans sa recherche d'identité, de sociabilité, de développer sa lecture de lui-même et du monde.

UNE INVITATION À LA PHILOSOPHIE

“ L 'enfant lit le spectacle. Mais plus encore, il lie les différents temps du spectacle, les différentes actions, les personnages, entre eux et avec ce qu'il connaît déjà. Les images que voit son cerveau contiennent très vite beaucoup plus d'informations en provenance de sa mémoire que d'informations en provenance de son oeil. Très tôt, il interprète l'autre en ses multiples figurations comportementales, affectives, et le monde. ”

Patrick Ben Soussa & Pascale Mignon.

Par une belle nuit claire, un groupe de singes essaie d'attraper la lune. Après avoir décidé de grimper les uns sur les autres, ils constatent bien vite qu'ils ne parviendront pas à l'atteindre. C'est alors que l'un d'entre eux, voyant le reflet de l'astre de la nuit au fond d'un puit, persuade ses amis de la capturer à la surface de l'eau !

Ce court-métrage est une adaptation d'une histoire populaire très ancienne, inspirée des pensées de Confucius, qui démontre que les apparences peuvent être trompeuses.

LES SINGES QUI VEULENT ATTRAPER LA LUNE

LA MANTE RELIGIEUSE

Une vorace mante religieuse a décidé de croquer une insouciante cigale. Après bien des ruses, la mante est sur le point d'arriver à ses fins, mais un oiseau veille... Fier d'avoir mis en échec la mante, ce dernier ne se doute pas qu'une zibeline le convoite à son tour...

Cette oeuvre s'appuie sur une fable chinoise traditionnelle qui reprend un proverbe très ancien «La mante pourchasse la cigale sans savoir que l'oiseau la guette». Un précepte de Liu Xiang (érudit de la dynastie Han) qui remonte à plus de 2000 ans, du temps des empereurs Han. Méfiance, méfiance, on peut toujours être la proie de plus fort que soi...

LES TÊTARDS À LA RECHERCHE DE LEUR MAMAN

Une jeune et insouciante grenouille vient de pondre des oeufs à profusion au fond de l'eau limpide d'un paisible étang. Naissent alors une multitude de ravissants et fébriles têtards. Ceux-ci n'ont de cesse de connaître leur maman, qui de prime abord ne leur ressemble pas... ou pas encore.... Chemin faisant, s'enchaînent de nombreuses et curieuses rencontres avec les hôtes de l'étang et de ses berges : poissons, crevettes, tortues, crabes, poussins...

Ce court métrage est une adaptation d'un conte populaire très ancien et un prétexte pour Te Wei d'animer de manière extraordinaire les peintures de Qi Baishi. La technique du lavis animé y est expérimentée pour la première fois au monde concourant à donner ses lettres de noblesse au Studio d'art de Shanghai.

L'AIGRETTE & L'HUITRE

Une aigrette affamée s'est mise en tête de mettre à son menu une huître apparemment facile à gober. Mais cette dernière, aussi habile que coriace, n'entend pas se laisser faire. Un troisième larron observe la situation en attendant son heure...

Ce film est une adaptation de livres très anciens, «Histoires comiques», datant du temps des Royaumes Combattants (-445, -221 avant JC) liés aux "stratégies" de la guerre : quand deux personnes sont en conflit, c'est une troisième qui en tire profit !

UN UNIVERS

POST-ROCK

“

Nous avons choisi de composer une musique actuelle à l'ambiance post-rock, sans sonorités enfantines, qui parle aux parents autant qu'aux enfants.

”

UNE INITIATION AUX MUSIQUES ACTUELLES

En réponse à ces films, c'est une lecture toute personnelle qui est proposée à travers la mise en musique. C'est à la fois un hommage aux origines du cinéma où les films muets sont accompagnés en direct par des musiciens et une interprétation contemporaine des films, un mariage sensible entre la musique et l'image. Nous nous attachons à recréer une musique plus actuelle mais néanmoins acoustique de ces courts métrages.

Bien que ce soit un spectacle dédié jeune public, nous avons choisi de composer une musique à l'ambiance post-rock, sans sonorité enfantine, qui parle aux parents autant qu'aux enfants. Nous souhaitons proposer une approche familiale du spectacle. L'idée étant de faire découvrir les musiques actuelles au jeune public, nous avons choisi de leur faire partager une musique qui nous plaît et nous touche. Sans concession, nous nous sommes laissés guider par notre intuition, évoluant entre folk, rock indie, et électro acoustique.

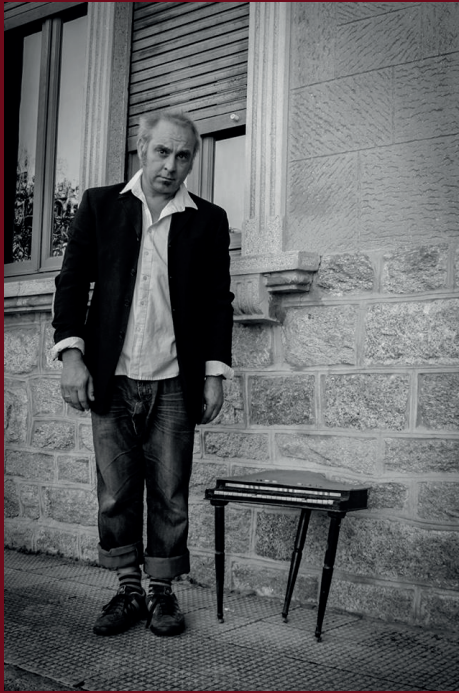
Pour chaque film, nous avons créé une ambiance. Nous avons travaillé la matière sonore à l'aide d'instruments acoustiques, numériques et de machines tout en recherchant des textures «organiques». Des atmosphères joyeuses ou poétiques, de surprises ritournelles réalisées à partir de claviers, petites percussions, ukulélé, trompette et samples bruitistes offrent une nouvelle dimension à ces films dont la bande son originale est très conventionnelle.

Le contrepied musical proposé dans cette réécriture, loin de la musique illustrative, s'allie avec justesse à l'univers de Hu Jinqin et Zhou Keqin

et Te Wei, véritable hommage à une nature luxuriante et à un bestiaire étoffé. Chaque univers musical est subtilement souligné par des bruitages, mettant en valeur la dimension onirique et ludique de ces pépites du film d'animation. Pour cela, nous sommes allés chercher de nouvelles sonorités, explorer des instruments que nous ne maîtrisons pas forcément pour que l'univers sonore génère du sens. Certains sons ont par exemple été attribués aux animaux : la basse pour la mante religieuse, le duk duk arménien pour l'oiseau, le bérimbau pour le martin pêcheur... La narration est ainsi soutenue par la création musicale.

LES ARTISTES

TOUMA GUITTET

Touma Guittet s'est formé avec Daniel Louis et à l'Ars Nova Musiccollege. Il a intégré le collectif des Barbarins Fourchus en 1996 en tant que batteur. Il a participé et intervient dans de nombreux projets de la compagnie : les Barbarins Fourchus, le Johnny Staccato Band (jazz), la Premiata Orchestra di Ballo, le Trio Kinkin (chanson française), le Bal Rock'n'roll.

Touma a également réalisé de nombreux enregistrements et tournées avec Sang Mêlé, les Quickers, les Frères Pill, Big Band Rock, Marc Minelli, La Jongle, Pan...

Il a également collaboré avec avec l'association Clowns sans Frontière (Roumanie, Liban...) et avec la Cie Transe Express.

Il transmet la musique au jeune public à travers des ateliers d'éveil musical à la Basse Cour et à la MJC des Eaux-Clares à Grenoble.

Djembé, trompette, ukulélé,
shaker, cloches, bruitages...

RICHARD PESENTI

Richard Pesenti est un musicien autodidacte. Il a appris le piano par la force des choses. Ayant commencé sur scène par un solo piano-voix (2007), il poursuit avec le groupe Nelkael (2010) en tant que chanteur entouré de musiciens munis uniquement de claviers (clavier bass, talk box, pianet T etc...) pour dévoiler un monde à la limite du gothique... Après avoir pris connaissance de la quintessence du son que pouvait procurer les claviers en tous genres, il s'est lancé dans un projet aux influences post-rock nommé Keyhol (2012) pour ensuite monter un projet Rock Punk : RiloJosa (2014) où l'on trouvait la même énergie scénique. Il a lui-même écrit et réalisé tout ces projets. En 2015, il rencontre l'équipe de Pan, où il joue en tant que bassiste-sound effect. C'est là qu'il fait la connaissance de Touma Guittet avec qui ils entreprennent la création d'un ciné-concert.

Claviers, samples...

UNE EXPÉRIENCE SENSIBLE

Que les enfants saisissent la dimension philosophique ou non, c'est un voyage sensible qui est proposé. L'essentiel est qu'une émotion les traverse, qu'il se passe quelque chose... Certains enfants seront captés par les images, d'autres plutôt par les musiciens.

Le choix de la mise en scène a également été fait de manière à favoriser l'échange : l'écran du film est placé en biais dans l'espace et sur son côté se tient le groupe. Deux scènes sont alors visibles, celle des musiciens et celle du film, de manière à ce qu'on puisse avoir une vue « panoramique » de l'écran et de la scène ou regarder l'un ou l'autre.

L'écran vient éclairer les musiciens, les couleurs varient en fonction de ce qui se passe à l'écran, instaurant une ambiance particulière. La lumière fait déborder l'espace du film sur la scène et entrer le film dans l'espace de représentation. Elle soutient alors un mouvement de l'un vers l'autre, de la scène vers le film et inversement. Les choses se déroulent en parallèle ou en prolongement.

L'émotion est l'objectif premier. Nous cherchons à éveiller la sensibilité des enfants.

Chacun suit son propre chemin à l'intérieur du spectacle. Différents niveaux de compréhension et d'entrée y cohabitent.

UNE RENCONTRE

Du fait de la présence des musiciens qui apportent une dimension humaine, les spectateurs, enfants ou adultes, s'expriment aussi plus facilement, que ce soit par le rire, l'émerveillement ou la peur... Nous avons donc choisi de développer la dimension d'accueil afin d'instaurer plus facilement cette relation de confiance.

Nous sommes présents à l'arrivée des enfants pour leur souhaiter la bienvenue et les placer dans la salle. Munis de petits sacs mystérieusement lumineux, nous créons un chemin de lumière vers la salle, espace obscur qui peut être intimidant. Nous les accompagnons vers l'univers du spectacle. C'est un moment important pour nous. La lumière est un fil rouge, elle circule dans l'espace de la salle. Après avoir placé les enfants, nous amenons la lumière sur scène. Nos sacs s'éteignent tandis que la lampe «lune» s'allume. Cette lampe fait écho à l'astre présent dans le court métrage des singes.

À l'issue du ciné-concert, nous prenons aussi un temps d'échange avec les enfants pour leur permettre de sortir du spectacle en douceur, d'exprimer leur ressenti, de poser des questions s'ils le souhaitent. Nous présentons les instruments, machines et effets utilisés pour composer la musique et questionner les enfants sur les animaux qu'ils ont pu observer dans les films. C'est un moment qui, après l'expérience individuelle du spectacle, permet de se relier aux autres, de partager ses questions.

AUTOUR DU SPECTACLE

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Les pistes de travail sont nombreuses autour des films, de la musique, du bestiaire...

Les artistes ont également développé des ateliers de médiation autour des différents axes de création d'un ciné-concert : bruitages, narration, création d'une chanson, percussions... Ils peuvent être réalisés sous la forme d'une séance thématique d'une heure trente ou deux heures selon l'âge des enfants ou sur un cycle complet.

Dossiers pédagogique et ateliers sur demande.

À VOIR & À ÉCOUTER

Vous trouverez sur notre site web un teaser vidéo réalisé à partir du court métrage *Les singes qui veulent attraper la lune* et une interview radio enregistrée par Radio Kaléïdoscope à la création du spectacle en novembre 2016.

www.barbarins.com

Onglet spectacles / Animalia

LES BARBARINS FOURCHUS

Animalia, créé en décembre 2016 est produit par la compagnie Barbarins Fourchus. Formée en 1992, le collectif a sillonné l'Europe en proposant dans les rues, dans les théâtres, des créations généreuses, barock, festives et drôles, réunissant théâtre, musique, cirque et arts plastiques.

Les Barbarins Fourchus proposent une vision singulière du monde et défendent une grande proximité avec le public.

Leur travail, hors normes, loin des étiquettes et du préfabriqué, permet que le spectacle soit un moment fort et unique. Maison sérieuse depuis 1992, les Barbarins Fourchus ont dirigé le Théâtre 145 de 1999 à 2011 et travaillent désormais à la Salle Noire à Grenoble.

CONTACT

Cie Barbarins Fourchus
17 rue des arts et métiers
38000 Grenoble
[www. barbarins.com](http://www.barbarins.com)

Fanny Zanetton :
production@barbarins.com
04 38 12 15 43

La compagnie Barbarins Fourchus
est soutenue par
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le Conseil Départemental de l'Isère
et la Ville de Grenoble.