

LUMINA

CINEMA - CONCERT - JEUNE PUBLIC

DOSSIER ARTISTIQUE

BARBARINS FOURCHUS PRODUCTION

UNE MISE
EN MUSIQUE
et BRUITISTE
POÉTIQUE
aux accents
VINTAGES
de **MÉTRAGES**
COURTS d'animation

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 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.

Après un premier projet **Animalia** en 2016 autour de films d'animation chinois et une soixante-dizaine de dates, nous avons voulu créer à nouveau. Nous nous sommes rapprochés de Little KMBO, société française au riche catalogue de films d'animation. De nombreux films nous ont été montrés et parmi ceux là, certains nous ont marqués : la magie de l'animation a réopéré et nous a transportés.

De factures plus récentes, les courts métrages qui composent **Lumina** n'en sont pas moins des pépites, singulières et poétiques, qui une fois mises en musique feront voyager de la même façon petits et grands.

”

Touma Guittet

En 2016, Richard Pesenti et Touma Guittet découvrent la poésie des courts métrages d'animation : *La Mante Religieuse*, *L'Aigrette et l'Huitre*, *Les Singes qui veulent attraper la Lune* et *Les Têtards à la recherche de leur Maman*, réalisés dans les années 80 au sein des Studios d'art de Shanghai.

Inspirés par la finesse et la poésie de ces courts métrages étonnants qui mettent en mouvement la peinture à l'encre de Chine et à l'aquarelle, ils recréent une bande son contemporaine.

Les atmosphères joyeuses ou poétiques, les ritournelles et gimmicks réalisés à partir de claviers, percussions, ukulélé, trompette et samples s'allient avec justesse à l'univers graphique, comme un véritable hommage à une nature luxuriante et à un bestiaire étoffé. Avec des sonorités post-rock, folk, indie ou electro-acoustiques, ils emportent petits et grands dans l'univers de ces fables inspirées de la philosophie chinoise ancestrale pour un résultat captivant.

UN DEUXIÈME CINÉ-CONCERT...

Depuis, le spectacle a joué plus de soixante dix fois : dans différents types de programmations, saisons culturelles, festivals, SMAC, écoles, dehors comme dedans...

ILS Y ONT JOUÉ notamment :

SALLES : L'Épicerie Moderne – Feyzin (69), Le Périscope – Lyon (69), Le Stereolux – Nantes (44), Le Diapason – Saint Marcellin (38), Saison culturelle Ouest Rhodanien – Ronno (69), L'ACCR, la cinquième saison – Saint Jean en Royans (26), Le Temps Machine – Joué les Tours (37), Le Toboggan / Festival Toiles des Mômes – Décines (69), Le Grand Manitou / Espace des Vallons du Lyonnais – Vaugneray (69), La Salle Noire – Grenoble (38) pour la Fête des Gosses, Bibliothèque Barnave – Saint Egrève (38), Le Poulailler – Monestier du Percy (38), Espace Culturel Jean Carmet – Lyon (69)

FESTIVALS : Festigoulette – Tourves (83), Les Nuits de la Roulotte – Chambéry (73), La Bobine / Festival Tympan dans l'œil – Grenoble (38), Les petites scènes découverte – Tournon (07), Festival Semaine 34 – Ornon (38), Festival Extrapolis – Rontalon (69), Festival Perché – Villard Reculas (38)

ÉCOLES : Méaudre (38), Dolomieu (38), Buffon, Diderot & Savane / Grenoble (38), Froges (38) et Archamps (74)

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 Lumina, 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.

Petite Flamme de Vladislav Bayramgulov, *Le Raton Laveur et la Lampe Torche* de Hanna Kim, *L'Hiver est arrivée* de Vassiliy Shlychkov, *Les*

Fruits des Nuages de Kateřina Karhánková et *L'arbre de Noël* de Hermína Týrlová sont autant de courts-métrages d'animation singuliers qui par leurs partis pris développent un imaginaire poétique.

Principalement d'Europe de l'Est, ces films jouent avec les mythes et contes traditionnels, qu'ils transposent en un voyage visuel unique et explorent le thème de la lumière sous ses différentes interprétations.

...FAIT DE COURTS-MÉTRAGES LUMINEUX

Les récits ont tous pour point commun d'explorer la thématique de la lumière, via des idées de clairs obscurs ou d'évocation symbolique, philosophique de la lumière.

Dans cette profusion d'interprétations que nous évoque la lumière, des plus ancestrales (*le feu prométhéen, la caverne de Platon*) aux plus récentes (*les salles obscures du cinéma*),

il y a pour les artistes l'occasion de construire encore une fois une oeuvre universelle, jeune public certes, mais appréciable par les plus grands également.

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.

« Le cinéma,
c'est l'écriture
moderne dont
l'encre est la
lumière »

Jean Cocteau

Les Courts-Métrages

©Little KMBO

PETITE FLAMME

de Vladislav Bayramgulov
(Fédération de russie)
2018
8'33

C'est l'hiver. Un petit garçon se réchauffe au coin du feu quand un souffle glacé éteint les braises ! Il sort dans la nuit étoilée à la recherche d'une petite flamme pour éclairer et réchauffer sa maison. Effrayé par le ciel et la forêt si sombres, il est secouru par un jeune renard aventurier...

LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE TORCHE

de Hanna Kim
(Etats-Unis d'Amérique)
2018
3'49

Une nuit, au cœur de la forêt, un raton laveur rencontre une drôle de créature. Un peu magique, un peu effrayante, mais de si bonne compagnie... Quelle belle nuit il va passer avec son amie la lampe torche !

L'ARBRE DE NOËL

de Hermína Týrlová
(République Tchèque)
1968
7'49

Noël approche. Le paysage est couvert de neige et on se prépare pour le réveillon de Noël. Un garçon et une fille vont dans la forêt pour chercher un sapin, le décorer. Mais celui-ci, malicieux et amis des animaux de la forêt, ne se laissera pas faire si facilement...

L'HIVER EST ARRIVE

de Vassiliy Shlychkov
(Fédération de russie)
2012
5'40

Une élégante renarde vole à l'automne ses couleurs : l'hiver est arrivé. Les animaux s'endorment ou s'emmitouflent et une petite fille se blottit dans ses couvertures.

LES FRUITS DES NUAGES

de Kateřina Karhánková
(République Tchèque)
2017
10'29

Au cœur d'une sombre forêt, vivent sept petits êtres inoffensifs, gourmands et très, très mignons. Ils habitent une clairière qu'ils ne quittent jamais, car les grands bois qui les entourent leur donnent les chocottes. Un des curieux animaux surmonte sa peur et ose s'aventurer là où personne n'a jamais été avant lui.

LES FILMS

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.

UN ÉVEIL DES ÉMOTIONS

Les récits (allant de 3'50 à 10'30) ont tous pour point commun d'explorer le thème de la lumière, avec des idées de clair obscur ou d'évocation symbolique et philosophique de la lumière. Ce ciné-concert a pour ambition d'émerveiller, d'étonner, de faire rêver et de laisser l'opportunité aux spectateurs d'exprimer

leurs émotions. L'ensemble des récits présente une portée universelle et aborde différents thèmes : l'obscurité et la nuit, la nature et sa faune, la découverte du monde, le partage et les émotions suscitées par les aventures des personnages.

FIAT LUX

La Lumière est parfois un personnage à part entière ; la lampe torche est devenue une amie à qui le raton fait un signe de la main (*"Le Raton laveur et la lampe torche"*) ou encore le soleil qui fait don d'une flamme (*"Petite Flamme"*). En effet, dans notre imaginaire, le Soleil est le Dieu de la lumière, comme une source de vie et de sécurité.

La lumière est aussi représentée comme une source de chaleur pour se réchauffer (*"Petite Flamme"*). Cela nous rappelle la préciosité de la lumière en tant qu'énergie. Elle permet aussi de rassurer les personnages, d'éviter d'avoir peur dans la nuit et d'inciter à la découverte de l'inconnu. Dans le spectre de la lumière, le raton découvre alors la forêt de nuit sous un autre angle, avec les animaux qui la peuplent,

insectes, fourmis... (*"Raton laveur"*). L'un des petits êtres du *"Fruit des nuages"* éclaire le chemin pour pénétrer dans la forêt et découvrir un champ de fruits, il illumine ensuite le chemin pour guider ses amis jusqu'à la nourriture. Les faisceaux lumineux peuvent servir de jeu et d'amusement (*"Raton laveur"*).

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.

LA MUSIQUE

UNE INITIATION AUX MUSIQUES ACTUELLES

En réponse à ces films, c'est une lecture singulière 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 pour un mariage sensible entre la musique et l'image.

Bien que ce soit un spectacle dédié jeune public, nous avons choisi de composer une musique à l'ambiance post-rock, qui parle aux parents autant qu'aux enfants. Nous souhaitons proposer une approche familiale du spectacle et attachons à proposer une musique actuelle mais néanmoins acoustique pour ces courts métrages.

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. Des atmosphères joyeuses ou poétiques, de surprenantes ritournelles réalisées à partir de claviers, petites percussions, ukulélé, trompette et samples bruitistes offrent de nouvelles dimensions à ces films.

La musique a de multiples rôles : elle peut instaurer une ambiance, provoquer le suspens ou une émotion... Elle peut aussi commenter l'action, donner un rythme, raconter un évènement. Parfois un instrument est associé à un personnage ou à une action.. La narration est ainsi soutenue par la création musicale.

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, que quelque chose les éveille... 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 : le groupe se tient sur son côté, légèrement de profil, laissant voir leurs mouvements autour des instruments de musique. 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. 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

La musique d'un ciné-concert est «live», c'est-à-dire jouée en direct par un ou plusieurs musiciens. La musique n'est donc pas pré-enregistrée et calée précisément comme dans un studio de montage. Cette ouverture sur la performance musicale est une invitation à se rapprocher des artistes et leurs productions.

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...

À l'issue du ciné-concert, nous prenons le temps d'échanger 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.

LES ARTISTES

TOUMA GUITTET

Touma Guittet est un musicien multi-récidiviste dans le spectacle vivant depuis 1990. Formé à l'école de la rue, il décide de parfaire ses connaissances en faisant l'école de musique "ARS NOVA MUSICOLLEGE" à Pigalle, puis décide de vivre sa vie d'agitateur d'ondes sonores comme un électron libre jusqu'à sa rencontre avec le collectif des "Barbarins Fourchus" en 1996. Force de proposition, il mène de nombreux projets au sein de la compagnie mais collabore aussi avec des artistes comme Marc Minelli et diverses figures emblématiques de la scène Rock en France. De ses études avortées d'ingénieur, il garde un goût prononcé pour les sciences, l'informatique et s'intéresse très tôt à la MAO. Touche à tout, il explore ce champ des possibles au travers de nombreux projets comme Satie's Faction. Ses dernières créations "Bleu fauve" et "Lumina" sont un condensé de cette expérience acquise depuis de nombreuses années. Amoureux sensible de la poésie, du surréalisme, du mouvement DADA...il partage des moments singuliers avec le public tout au long de ses spectacles, comme une recherche permanente de la beauté et de l'étonnement.

Samples, trompette, ukulélé,
shaker, cloches, bruitages...

RICHARD PESENTI

Richard Pesenti est un musicien multi-instrumentiste et autodidacte. 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 ces claviers en tous genres, il s'est lancé dans des projets aux influences diverses : post-rock avec Keyhol (2012), punk rock avec RiloJosa (2014). En 2015, il rejoint l'équipe de Pan, où il mélange basse et MAO. C'est là qu'il fait la connaissance de Touma Guittet avec qui il entreprend la création du groupe Waterzöi. Ils présentent aujourd'hui leur troisième création en commun avec le ciné-concert Lumina.

Claviers, samples...

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, percussions, post production... 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.

A VOIR & A ECOUTER

Vous trouverez sur notre site web un teaser vidéo réalisé à partir de notre premier ciné concert *Animalia* et une interview radio enregistrée par Radio Kaléïdoscope à la création du spectacle en novembre 2016.

<https://barbarins.com/animalia>

Des éléments sur ce ciné concert arriveront bientôt ! Contactez nous pour plus d'informations.

CALENDRIER DE CREATION

Automne 2022 : Résidences d'écriture, composition musicale

La Salle Noire, Grenoble (38)

Le Jeu de Paume, Vizille (38)

Hiver 2023 : Résidences de créations

Le Périscope, Lyon (69) + ateliers

La Source, Fontaine (38) + scolaires

La Salle Noire, Grenoble (38)

Mars / Avril 2023 : Création du spectacle

La Salle Noire, Grenoble (38)

Festival P'tits mots P'tits Mômes, Vizille (38)

- Le Périscope, Lyon (69)

- Le Stereolux, Nantes (44)

D'autres partenariats sont en cours.

LES BARBARINS FOURCHUS

Lumina, créé sur 2022-2023 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 explorent 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

Clément Corriette
diffusion@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.*

*La création Lumina a été réalisée
dans le cadre d'un appel à projet du CNM
et du Département de L'Isère*

Soutenu
par

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

