

©Charlie Chaplin et Buster Keaton

Ciné-Concert

Les aventures de Charlot et Titine

Extraits de films muets et musiques dialoguent et jouent ensemble pour nous enchanter.

Les *aventures de Charlot et Titine* proposent une relecture musicale et un voyage parmi des extraits de films muets de réalisateurs et acteurs : Auguste et Louis Lumière, Georges Méliès, Etienne Jules Marey, Charlie Chaplin, Buster Keaton ... couvrant la période de 1830 à 2011.

Recherche, compilation, écriture, arrangement, édition, restitution sont la création de :

Camille CALVAYRAC (violon, piccolo, carillon et claquettes)

Thierry CAZALS (flûte, piccolo et djembé)

Pascal SABATIER (piano, melodica)

Ces trois artistes, impliqués dans les parcours d'éducation artistique et culturelle co-construits par la DSDEN et l'ADDA du Tarn, enseignent au Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn et répondent à une commande de la Ligue de l'enseignement du Tarn (F.O.L).

Régie **Jean-Luc Maurs, Thomas Arquier et Nicolas Storchi**

Calendrier des spectacles et lieux des spectacles

Calendrier du 6 au 16 décembre 2016

Mardi 6 décembre Albi Cantepau 10h et 14h15

Jeudi 8 décembre Théâtre Castres 10h et 14h30

Vendredi 9 décembre Sorèze Salle de l'Abbatiale 14h30

Lundi 12 décembre Alban Salle Rachel Biau 14h15

Mardi 13 décembre Alban Salle Rachel Biau Alban 10h

Mercredi 14 décembre Lacaune Salle Bel Air 10h

Jeudi 15 décembre St Sulpice Salle René Cassin 14h15

Vendredi 16 décembre St Sulpice Salle René Cassin 10h

Contacts

FOL 81. Ligue de l'enseignement,

11 rue Fontvieille 8100 Albi .Tél.05 63 54 04 94

mail. culturel@fol81org / www.fol81.org

Contact Corinne Cabieces

Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn

12 bd Mendès France 81100 Castres

Tél. 05 63 59 84 00 / www.cmdtarn.fr

Contacts Responsables EAC Conservatoire

Nathalie Auboiron, mail nathalie.auboiron@cmdtarn.fr

Elisabeth Delplanque, mail e.delplanque@cmdtarn.fr

Professeur Pascal Sabatier, mail : pascal.sabatier81@gmail.com

Programme

1 - Prologue

Bonjour

" Je suis Charlot ! Aujourd'hui je suis très heureux parce que je dois retrouver mon amie Titine ! "

2 - L'arrivée en gare d'un train de la Ciotat – Storm scene

Mise en train

" Après un long voyage j'arrive enfin à cinématographique extraordinaire sérieux agerigolocomique ! "

3 - La voisine de Malec – Je cherche après Titine

Rencontre équilibrée

" Ça y est, me voilà chez Titine. Faut qu'elle soit prudent car son père s'met toujours en colère ! "

4 - Le cirque – Dans la cage aux lions

Quel cirque

" Vite, vite, courons, courons... cachons-nous là-bas ! "

5 - La ruée vers l'or – le ballet des petits pains

Quelques pains de danse

" Après toutes ses émotions, allons manger au restaurant du contretemps ! "

*6 - claquettes – Camille - Une vie de chien
jeux rythmiques, sous la forme question/réponse, avec le public*

Claque, claquez, claquettes

" Eh ! Titine ! Vois la danseuse de claquette là-bas ! On observe, on écoute et on essaye !... "

7 - Pauvre Pierrot – Falling star

Pierrot ! C'est le bouquet

" J'ai les pieds en marmelade. Et si on allait au cinéma voir Pauvre Pierrot ? "

8 - L'arroseur arrosé – Cuban or Mexican music

Coupure d'eau

" Regarde ! C'est ton père au jardin ! Bouge pas, j'ai un tuyau pour lui ! "

9 - Les temps modernes – Marathon, horse or automobile races

La clé de l'engrenage

" Pour me punir, le papa de Titine, il m'envoie à l'usine ! "

10 - < jeu d'ombre – les 3 musiciens > - Chicken reel

Clair-obscur

" Tout ça m'a épuisé et rendu un peu triste. Je vais me coucher. Mais, qu'est ce que c'est que ?... "

11 - Voyage dans la lune – improvisation Pascal

Nouvelle lune

Charlot se met alors à rêver d'un voyage extraordinaire.

12 - Fantasmagorie – Hurry music

Avatar

Charlot découvre un monde féérique.

13 - The Artist – George Valentin

1 + 1 = ?

Le lendemain, avant que Charlot ne reparte, Titine a convaincu son père de la laisser rejoindre Charlot pour passer un dernier moment inoubliable ensemble. " Dansons ! "

Auguste (1862-1954) et Louis (1864-1948) LUMIÈRE

- film : L'arrivée en gare d'un train de la Ciotat (complet) https://youtu.be/b9MoAQJFn_8
 - musique : Storm scene de J. S. Zamecnik
- film : L'arroseur arrosé (de 0:03 à 0:25) <https://youtu.be/Frl0K09o-KA>
 - musique : Cuban or mexican music de J. S. Zamecnik

Georges MÉLIÈS (1861-1938)

- film : Voyage dans la lune (de 6:02 à 6:19) https://youtu.be/_FrdVdKlxUk
 - musique : improvisation (Pascal)

Étienne Jules MAREY (1830-1904)

- film : Main, ouverture et fermeture (de 1:23:44 à 1:24:25) <https://youtu.be/wJ3GXRe0084>
(film servant de base à une création originale d'un jeu d'ombre. Il ne sera donc pas projeté.)
 - musique : Chicken reel (anonyme)

Charlie CHAPLIN (1889-1977)

- film : Le cirque (de 0:03 à 2:28 + de 2:50 à 3:05) <https://youtu.be/U9BinpcqWGM>
 - musique : Dans la cage au lion de C. Chaplin
- film : Les temps modernes (de 0:21 à 1:08) <https://youtu.be/h4rdulAGbbQ?t=11s>
 - musique : Marathon, horse or automobile races de J. S. Zamecnik
- film : La ruée vers l'or (de 0:10 à 0:52) <https://youtu.be/4DLdMa98JdM>
 - musique : Ballet des petits pains de C. Chaplin

Buster KEATON (1895-1966)

- film : La voisine de Malec (de 2:23 à 3:11 + de 4:06 à 4:20 + de 15:55 à 16:56) <https://youtu.be/ZZF35kpZgwU>
 - musique : Je cherche après Titine de L. Daniderff

Michel Hazanavicius (1967)

- film : The Artist de (de 1:31:00 à fin)
- musique : George Valentin de L. Bource

2 dessins animés

Émile COHL (1857-1938)

- dessin animé : Fantasmagorie (complet) <https://youtu.be/nyTYNZUd3hQ>
 - musique : Hurry music de J. S. Zamecnik

Charles-Émile REYNAUD (1844-1918) :

- dessin animé : "Pauvre Pierrot" (de 0:26 à 2:15 + de 4:16 à 4:28) : <https://youtu.be/ncWIXUwN6SY>
 - musique : Falling star de C. Chaplin

1 danse (claquettes)

- danse et jeux rythmiques : Camille
- musique : Une vie de chien de C. Chaplin

Pistes d'exploitation pédagogiques

Remarques :

- En plus des films eux-mêmes, les titres des "cartons" ont été pensés humoristiquement et aussi à des fins pédagogiques pour introduire une étude, une réflexion sur des notions et/ou des idées afin de développer les connaissances, les compétences, dont l'esprit critique, des enfants. Il appartient aux enseignant(e)s de choisir les objectifs, les situations, les démarches et les évaluations (le cas échéant), le tout adapté à leurs élèves.
- Dans un souci de lisibilité et de compréhension, et pour ne pas (trop) induire la réflexion et l'imagination, il a été volontairement choisi de limiter et de ne pas développer les sujets donnés. Bien entendu si la demande en était faite nous pourrions (les musiciens du projet) en ajouter/retirer, les développer, les expliciter et éventuellement les partager in situ avec les élèves et leurs enseignant(e)s en construisant un cours/parcours/projet artistique élaboré en concertation et donc cohérent et adapté.
- Internet fournit des informations facilement accessibles quant aux biographies des réalisateurs, acteurs et compositeurs et fournit également un accès à une multitude de vidéos de films muets. Nous laissons donc les plaisirs de la découverte aux curieux !
- Le plaisir, l'expérimentation, la créativité, le ludisme, l'imaginaire et le droit à l'erreur (et de recommencer)... sont tout autant nécessaires et importants que la réflexion, le raisonnement, le calcul, l'apprendre par cœur... " Le plaisir de l'exigence et l'exigence du plaisir " donnent motivation et goût de l'effort (mesuré) !

Mise en train

- Français > Polysémie du mot train. Trouver des expressions contenant ce mot dans des sens différents.
- Histoire, Technologie & Science > La naissance du chemin de fer et en particulier en France.
- Histoire > Les moyens de transports "modernes" et la notion de progrès.
- Musique > Les chansons évoquant le train.
- Cinéma & Musique > Cinémusique extraordinairement sérieuse et rigolocomique peut servir : de virolingue, à inventer des mots et des jeux vocaux. Faire un lien possible avec le supercalifragilisticexpialidocious de Mary Poppins.

Rencontre équilibrée

- Arts du cirque > L'art des funambules et autres acrobates.
- Physique, Biologie, Psychologie &... > Les différentes formes/natures d'équilibres.
- Jeux (règles du) > Jeu consistant à mettre des objets (existants ou créés) en équilibre (seul ou à plusieurs).
- Gymnastique > Faire des équilibres à plusieurs (acrogym).

Quel cirque

- Histoire & Géographie > Ses origines
- Histoire > Ses disciplines/métiers.
- Géographie > Les lieux (leur forme) nommés ainsi.
- Musique > Les chansons/histoires évoquant le cirque.
- Zoologie > Les animaux qu'on peut y rencontrer.

Quelques pains de danse

- Danse & Musique > La danse avec ou sans musique. Et même avec, pas nécessairement avec !
- Danse, Musique, Anatomie et Physique > L'espace (scène, rue...), le temps (musical, ressenti...) et l'énergie (mouvement, déplacement...).
- Arts visuels > Les créations artistiques réalisées avec des aliments.
- Mythologie, Religion > Les symboles liés au pain et leur signification.

Claque, claquez, claquettes

- Musique > Jeux de langue (conscience du rythme donné par les consonnes)
- Musique > Jeux de rythme avec d'autres parties du corps que les pieds et/ou des objets (conscience des différents timbres).
- Histoire des Arts > L'histoire des claquettes en tant que danse et ses danseurs/danseuses les plus connus(e)s.

Pierrot ! C'est le bouquet

- Théâtre > Commedia dell'arte.
- Français > Les expressions françaises marquant l'ironie, l'humour, etc.
- Français > Sens propre et sens figuré.
- Morale & Éthique > La rivalité avec Arlequin...

Coupure d'eau

- Musique & Poésie > Chansons/poésies relatives à l'eau.

- Physique & Chimie > L'eau, élément constitutif de la vie sur Terre.
- Physique > Les différents états de l'eau.
- Musique > Inventer des instruments à eau (ex. sur le modèle du tambour d'eau ou des verres remplis différemment). Choisir les contenants en fonction de la qualité sonore recherchée (intensité, durée, timbre, hauteur...)
- Morale > Quelle est la frontière entre une bonne blague/farce et une mauvaise ?

La clé de l'engrenage

- Histoire & Technologie > La révolution industrielle : son apparition, ses causes, ses enjeux, ses effets, etc.
- Histoire > Le taylorisme.
- Musique > Le progrès aussi dans la facture des instruments de musiques.
- Musique > La musique concrète et ses créations. Pierre Schaeffer compose en 1948 les Cinq études de bruits.

Clair-obscur

- Théâtre, Géographie et Histoire > Le théâtre d'ombres : techniques et histoire.
- Peinture > Le clair-obscur du XVIIe siècle à nos jours.
- Cinéma & Musique > Les contrastes dans les Arts et particulièrement dans le cinéma et dans la musique.
- Philosophie (adaptée) > Le dualisme, à travers l'histoire et le monde, présent dans de nombreuses cultures.

Nouvelle lune

- Cinéma & Histoire > *Le voyage dans la lune* est le premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma.
- Science & Technologie > Le 21 juillet 1969, la mission Apollo 11 et les premiers pas d'un homme sur la lune.
- Musique & Poésie > Les chansons/poésies évoquant la lune.
- Astronomie > La lune : sa face cachée ; les différentes phases d'une lunaison ; ses cratères.
- Mythologie > La lune dans les mythologies. En Grèce avec Séléné, Artémis et Hécate.
- Littérature > Roman : De la terre à la lune de J. Verne.

Avatar

- Technologie, Religion et Philosophie > C'est quoi un avatar ?
- Arts visuels > Réaliser un dessin animé à l'aide d'un cahier ou d'un carnet.
- Cinéma > Étude comparative de Fantasmagorie et d'Avatar (J. Cameron 2009). Les points communs et les différences.
- Littérature & Poésie > Le surréalisme (A. Breton – *manifeste du surréalisme*). Inventer une histoire, une poésie ou un conte surréaliste.

1+1= ?

- Danse & Philosophie > Quand on danse avec un(e) partenaire on forme 1 couple.

Pistes d'exploitations artistiques musique, danse, théâtre...

Les pistes ci-dessous pourraient faire l'objet d'une collaboration (projet pédagogique et artistique) entre le trio de musiciens et les enseignants désireux de découvrir et/ou développer ces idées et leurs approches. Cette collaboration pourrait déboucher sur une représentation publique.

Les disciplines visées sont : musique, danse, écriture, mime, pantomime et théâtre

- Créer des saynètes (voire un scénario complet) sans parole et choisir les musiques (CD ou musiciens) qui l'accompagneront.
- Créer une œuvre visuelle (dessin, tableau, sculpture, collage, etc.) et la faire "vivre" par la musique et/ou la danse.
- Idem mais en créant un jeu d'ombre.
- S'inspirer de la démarche de Charlot ou de la scène retenue de *The Artist* pour créer une chorégraphie originale.
- Recréer/rejouer l'histoire des aventures de Charlot et Titine en direct (sans vidéo) avec des élèves-acteurs accompagnée par le trio de musiciens.
- Composer et/ou utiliser (répertoire) différentes musiques pour accompagner une même scène. La perception en sera donc différente. Jouer par exemple sur : être avec, compléter mais... et contraster.
- Écrire, ou choisir, un poème qui sera lu pendant le jeu des acteurs
- Idem point précédent mais avec une chanson inventée ou reprise.
- Dans le ciné-concert il y a deux chansons : *Je cherche après Titine* et *Falling star*. Les apprendre et les chanter soit pour elles-mêmes, soit pendant la diffusion de l'extrait vidéo.
- Inventer des paroles, un texte, qui s'adapteront/"colleront" aux mélodies des musiques choisies pour le ciné-concert.
- Créer des bruitages qui accompagneront/illustreront le jeu des acteurs.
- Écrire des chansons sur le thème : du cinéma muet, de Charlot, des trains, du cirque, etc.
- Idem point précédent mais en cherchant des chansons existantes.

Ressources

Revue *L'invention du cinéma, un rêve lumineux, Le petit léonard*, N°211, mars 2016

Sites internet <http://www.melies.eu/bio.html> / <http://www.cinematheque.fr>

Dossier réalisé par Pascal SABATIER le 14 novembre 2016