

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Bobines mélodies

de Trio Effet Vapeur de l'ARFI

Court-métrages des studios Folimage

© Maarit Hitoarju

Dossier réalisé par **Viviane Sanchez**, Professeur-relais du jumelage,
Magalie Crouzet, chargée du secteur éducatif de l'Hexagone Scène nationale
de Meylan assistée de **Evelyne Thiry**
04 76 90 94 24 - service-educatif@theatre-hexagone.eu et **Pascaline Foulard** pour la mise en page.
www.theatre-hexagone.eu

SOMMAIRE

- I - Description du spectacle
- II - Présentation du groupe L'effet vapeur
- III - Présentation de ARFI
- IV - Présentation de Folimage
- V - Le film d'animation
- VI - Quelques courts-métrages de films d'animation
- VII - Article de presse
- VIII - Quelques pistes pédagogiques

PRÉAMBULE

« L'Arfi et Folimage s'associent dans leurs folklores imaginés pour coller aux bobines animées des musiques imagées. Les joueurs réalisent en scène les rêves sonores des héros du ciné. Traits mobiles, couleurs mouvantes, modèle de pâte à modeler, objets de récup pour percus d'objets, uppercut du point, hyper cut dans le son. Les toon-toon de la mélodie se multiplient en mille et une pistes de cirque sous les étoiles du 7e Art. Venez rire et pleurer dans nos dessins animés ! »

Alfred Spirli

COMPOSITION DU GROUPE

Auteur, compositeur

Xavier Garcia

Jean Paul Autin

Alfred Spirli

Sampler, traitements

Xavier Garcia

Saxophones, clarinette basse

Jean-Paul Autin

Batterie, percussions

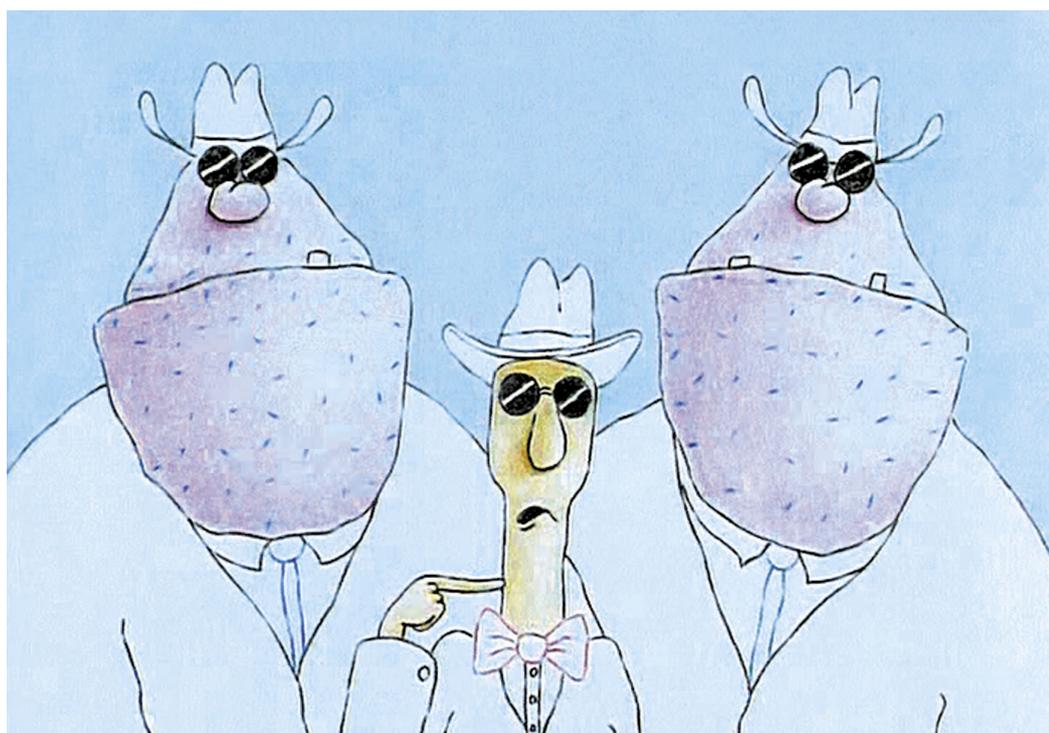
Alfred Spirli

Son

Thierry Cousin

Courts métrages

Studios Folimage

I- DESCRIPTION DU SPECTACLE

Bobines Mélodies est un ciné-concert. À l'époque du cinéma muet, le ciné-concert est une projection de film muet accompagnée en direct par un ou plusieurs musiciens. Aujourd'hui, de nombreux compositeurs contemporains et improvisateurs de nouvelles musiques ont contribué à réhabiliter le ciné-concert en proposant des créations musicales originales permettant aux jeunes générations de découvrir l'étonnante modernité du cinéma muet.

Le Trio Effet Vapeur a composé des musiques ludiques et poétiques sur un choix de films d'animation du studio Folimage. Pour accompagner les bobines animées, les musiciens inventent des musiques imagées et réalisent sur scène les rêves sonores des héros. Des univers surprenants, mondes imaginés réalisés en pâte à modeler, ferraille, objets de récupération... invitent les mélodies qui se multiplient. Des séquences purement musicales nous plongent avec délectation dans le folklore imaginaire de l'insatiable trio.

II- PRÉSENTATION DU TRIO EFFET VAPEUR

C'est dans une atmosphère quasi surréaliste qu'on assiste au joyeux télescopage entre le monde poétique et ludique d'Alfred Spirli à la batterie et objets divers (tuyaux, arcs, rhombes, jouets), l'univers futuriste des multiples images sonores de Xavier Garcia au sampler et le lyrisme multicolore de Jean-Paul Autin aux saxophones, clarinette basse et autres...

À partir de compositions originales et d'un jeu très collectif, Le Trio Effet Vapeur fabrique en direct ses fictions musicales. Des pirouettes comiques aux "grooves" les plus puissants et aux échappées minimalistes, le Trio Effet Vapeur est un de ces groupes qui font que cette "New Music" participe à la fois de la provocation et du plaisir.

Depuis son premier concert au festival Sons d'Hiver en 1994, Le Trio Effet Vapeur s'est illustré dans plusieurs autres festivals français du réseau AFIJMA (Grenoble, Parthenay, Nevers, Rouen, Toulouse) et à l'étranger : en Finlande, en Afrique de l'Ouest, en Europe de l'Est, etc.

Les membres du groupe :

Alfred Spirli : batterie, percussions

Sont jeu, théâtral à l'extrême, reste tout de même dans la musique. Si bien, que l'on navigue en permanence entre le visuel et le sonore dans un tourbillon poétique qui n'appartient qu'à lui. Lié depuis longtemps aux activités de l'ARFI, il en est cependant l'un des électrons les plus libres. On le retrouve dans des spectacles de rue, dans des contextes «jeune public» et en compagnie de danseurs Bûto.

Xavier Garcia : sampler, traitements

Né en 1959, compositeur et improvisateur, il se passionne pour les contradictions apparentes qui relient - la réalisation de musiques en studio et le jeu de la musique sur scène.

- la signature personnelle d'un travail, et la création collective

- la fixation d'une oeuvre sur un support (acoustique, cinéma, disque) et l'éphémère de l'improvisation - l'écrit et l'improvisé.

- les musiques à tempo libre (improvisées, acoustiques...) et celles qui fonctionnent sur une «pulsation» ...

Il a réalisé une trentaine de musiques électroacoustiques au Groupe de Recherches Musicales de l'INA, au Groupe de Musiques Vivantes de Lyon, ainsi que dans son studio.

Membre de l'ARFI depuis 1987, il joue de l'échantillonneur et des traitements sonores dans *Potemkine*, *La Marmite Infernale*, *L'Effet Vapeur*, *32 Janvier*, *la Grande Illusion*, *duo Recio Garcia*, *Villerd /Aylar quartet*, *Lighthouse*, *Bobines Mélodies*, *Old Blind & Deaf*, etc... Il joue également en solo.

Jean-Paul Autin : saxophones, clarinette basse

Originaire du Dauphiné, il vit près de Cluny (France). Joue dans des groupes de musique traditionnelle, puis s'oriente vers le jazz contemporain et diverses formes de spectacle vivant. D'abord installé à Grenoble, il enseigne à l'AGEM et crée Amalys (jazz polyglotte) avec le pianiste François Raulin, ainsi que Musicabrass (musique de rue) qui donnera naissance à l'Avant garde Républicaine.

Depuis 86, il est membre de l'Arfi (Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire et joue dans son big-band *La marmite Infernale*, dans *Potemkine*, *Tragédie au Cirque* et *cinéRir'arfi* (ciné-concert) et aussi dans les groupes Le workshop de Lyon (tournées internationales), le trio Apollo et, plus récemment constitué, l'effet vapeur.

Thierry Cousin est ingénieur du son pour le trio Effet Vapeur

Autres spectacles du groupe :

Je pense que...

Pièces et Accessoires

III- PRÉSENTATION DE L'ARFI

C'est quoi l'ARFI ?

L'ARFI est l'Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire. Il s'agit d'une compagnie de musiciens professionnels implantée à Lyon depuis sa naissance en 1977 ; elle représente l'une des réussites collectives de la scène du jazz européen. Autour du Workshop de Lyon, du Marvelous Band (formations à l'origine de l'ARFI) et de la Marmite Infernale son grand orchestre, les répertoires du collectif évoluent dans une sphère musicale très vaste. Du jazz contemporain aux musiques improvisées surtout, la musique de l'ARFI parle de nombreuses langues : elle est vivante, savante et populaire, traditionnelle et actuelle, inspirée, enjouée et jouée dans toutes sortes de circonstances.

L'imaginaire en famille

L'ARFI fonctionne un peu comme une famille. Chacun participe à la construction de l'imaginaire collectif, ce fameux Folklore Imaginaire, ludique et festif, déraisonnable et spontané. Un univers multiforme et débridé, composé de plusieurs ensembles, comme autant de branches du même arbre.

Les groupes

Les groupes sont l'âme du collectif et son fer de lance. Du duo au big band, les groupes ARFI sont régulièrement invités par les grands festivals en France et à l'étranger. Ils affectionnent aussi les tournées en club et les rencontres avec les petits lieux. Chaque groupe développe son propre répertoire et son langage musical.

Les spectacles

Du groupe au spectacle il n'y a qu'un pas. Et les musiciens ARFI aiment le franchir dès que possible, mélangant leurs musiques à de nombreuses aventures esthétiques et humaines (cirque, arts de la rue, gastronomie, théâtre, danse...). Autant d'invitations à découvrir un jazz contemporain particulièrement ludique et créatif.

Les ciné concerts

Depuis sa rencontre en 1987 avec le Cuirassé Potemkine (plus de 100 représentations !), l'ARFI s'est constituée un répertoire de ciné-concerts. Au-delà du phénomène de mode, la démarche propose une vision différente des films : présence des musiciens et modernité des compositions, le cinéma muet devient alors spectacle vivant.

Les événements

L'ARFI aime par-dessus tout imaginer et inventer des rencontres improbables, autour d'un lieu, d'une manifestation, ou plus simplement d'une idée. Le temps d'une *Nuit Arfi*, avec une histoire musicale à épisodes et à péripéties, ou d'un *Chariv'Arfi*, bouillonnant chœur musical ouvert sur l'improvisation.

Pédagogie

Des concerts pour jeunes oreilles aux interventions en milieu scolaire, des ateliers de création aux collaborations avec les ensembles amateurs, l'ARFI propose une palette variée d'actions pédagogiques destinées à tous les publics.

Label

Le Label ARFI, un label de musiciens, est le reflet d'une musique qui trouve son accomplissement sur la scène, qu'il s'agisse d'un groupe ou d'un projet particulier comme une musique pour un film. Et lorsqu'elle est enregistrée, ces cultivateurs du son ont le bon goût de s'entourer des meilleurs metteurs en conserve du moment, afin que la récolte garde toute sa saveur première et tout son enthousiasme. Près de 50 disques depuis les premières productions sur "Arfi move", des collaborations multiples et une nouvelle collection pleine de promesse.

IV- PRÉSENTATION DE FOLIMAGE

Folimage, c'est :

- Une société de cinéma d'animation située à Bourg-lès-Valence (26), et dirigée par Pascal Le Nôtre (réalisateur et producteur de séries et de court-métrages), Emmanuel Bernard (directeur financier) et Jacques-Rémy Girerd, (fondateur du studio et réalisateur qui gère les productions de longs-métrages au sein de Folimage).
- Une école d'animation : La Poudrière, également située à Bourg-lès-Valence.

« Folimage, c'est un studio de films d'animation, un centre de création image par image où presque tout est possible, un lieu magique qui s'est construit petit à petit grâce à la volonté, le talent, et l'imagination d'une centaine d'artistes et de techniciens. C'est une fabrique bourrée d'audaces, de tubes de couleurs, d'ordinateurs raisonnables, de mine de plomb, de tailles crayons, de plateaux illuminés, de caméras amicales, de sujets en pâte à modeler, de petits mouvements tendres et sincères, d'éclats de rire, de coups de fil, de coups durs et de coups de foudre. C'est un label mondialement reconnu et une volonté indéfectible de produire des films de qualité depuis plus de vingt ans. »

J.R Girerd, fondateur du studio.

Folimage est mondialement reconnu, tant au niveau des techniques utilisées qu'au niveau des récits qui ont reçu de nombreux prix dans différents festivals internationaux. On leur doit également le film d'animation : *La Prophétie des grenouilles*.

V- LE FILM D'ANIMATION

© Folimage

a) Définition

L'animation consiste à donner l'illusion d'un mouvement à l'aide d'une suite d'images. Ces images peuvent être dessinées, peintes, photographiées, numériques, etc.

b) Petite histoire de l'animation

L'animation a commencé à exister bien avant le cinéma. Le folioscope qui donne l'illusion de mouvement lorsqu'on le feuillette est l'une des premières méthodes d'animation. Il faut attendre le XIXe Siècle pour voir l'apparition d'appareils optiques (appelés jouets optiques) qui permet de voir des suites d'images animées. La première projection de dessin animé fut réalisée par Émile Reynaud et eut lieu le 28 octobre 1892 au musée Grévin, soit 3 ans avant la séance du cinématographe des Frères Lumière. À travers le temps, on passe de l'animation artisanale à une animation de plus en plus

numérisée.

c) Les différentes techniques de l'animation

- Le dessin animé est une technique de film d'animation consistant à donner l'illusion du mouvement en projetant différents dessins successifs représentant les différentes étapes de ce mouvement. Il est surtout connu pour son succès auprès des enfants, même si une grande part de la production ne s'adresse pas qu'à eux.

- La manipulation d'objets en 2D

- L'animation d'objets en volume (3D) ou animation image par image, ("stop motion" et "go motion" en anglais) est une technique d'animation permettant de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Le concept est proche de celui du dessin animé : une scène (en général constituée d'objets) est filmée à l'aide d'une caméra capable de ne prendre qu'une seule image à la fois (c'est une photographie sur pellicule de film). Entre chaque image, les objets de la scène sont légèrement déplacés. Lorsque le film est projeté à une vitesse normale, la scène semble animée.

- L'image de synthèse ou infographie, c'est la création d'une image uniquement à partir d'un ordinateur, sans aucune source photographique.

Il y a deux types d'animation en image de synthèse :

- L'animation 2D numérique où les dessins ont été faits par ordinateur, comme *Les Triplettes de Belleville* de Sylvain Chomet, *Le Roi lion* de Walt Disney ou *Le Voyage de Chihiro* de Hayao Miyazaki.

- L'animation 3D est une technique d'animation numérique, équivalent à l'animation en volume dans un monde virtuel. L'évolution des technologies numériques de l'image a révolutionné les secteurs de divertissement et du spectacle. Que ça soit dans l'animation, les jeux vidéos, le cinéma ou la publicité, les images de synthèse 3D envahissent notre quotidien visuel. La production de cinéma d'animation connaît depuis quelques années une progression considérable causant ainsi la quasi-disparition de l'animation traditionnelle. Les films d'animation se retrouvent sous les feux de la rampe : *Shrek* d'Andrew Adamson et *Vicky Jensen* en 2002 ; *Monstres et Cie* des Studios Pixar en 2001 ou encore *Le Monde de Némó* des mêmes studios en 2003.

VI- QUELQUES COURT-MÉTRAGES DE FILMS D'ANIMATION DU STUDIO FOLIMAGE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

- *L'Histoire extraordinaire de Madame Veuve Kecskemet* (réal. Béla Weisz)
- *Amerlock* (réal. Jacques-Rémy Girerd)
- *Une bonne journée* (réal. Matthias Bruhn)
- *Ferrailles* (réal. Laurent Pouvaret)
- *La Grande Migration* (réal. Iouri Tcherenkov)
- *La Cancion du microsillon* (réal. Laurent Pouvaret)
- *Au bout du monde* (réal. Konstantin Bronzit)
- *François le Vaillant* (réal. Carles Porta)

VII- ARTICLE DE PRESSE

“(…) Idéal, pour petits et grands : une dizaine de films d’animation du studio Folimage mis en musique par le trio l’Effet Vapeur (l’une des plus étonnantes formations du collectif ARFI, Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire). Belle synergie entre créateurs Rhône-alpins : Folimage siège à Valence, l’Arfi à Lyon... Quand la “province” dame le pion à la capitale ! Folimage produit des œuvres de qualité, très souvent primées, aux atmosphères et graphismes et incroyablement variés et audacieux. Les films présents sur ce DVD étaient sortis avec leurs propres B.O. mais depuis deux ans, en plein accord avec leurs auteurs, l’Effet Vapeur, sur scène, improvisait (direct live) sur ces courts métrages... Le succès du spectacle a amené les protagonistes de cette aventure à fixer ce travail jubilatoire sur un DVD. Avant le démarrage des “bobines”, on voit les musiciens se mettre en condition (warm up). Il y a aussi trois séquences originales, sans images d’animation : une captation vidéo des musiciens pris en flagrant délit de délinquants et multiformes usages “déviant” d’instruments martyrisés ! Alfred Spirli s’y révèle, une fois de plus, époustouflant avec ses jouets et objets détournés.”

*P.H Ardonceau, Jazz magazine,
Janvier 2009*

« ...Humour et créativité : cocktail rare. Surtout si subtilement dosé. De forts beaux thèmes originaux aux climats variés pendant que la rythmique colore, perturbe, souligne, enlumine, bouscule...

Incredible travail de Xavier Garcia, épine dorsale du groupe, aux synthétiseurs. Il a samplé des kyrielles de sons et d’atmosphères et les balance, furieusement, à la fois comme assise inébranlable et comme jeu d’atmosphères débridées et surprenantes. Alfred Spirli, un des plus originaux percussionnistes de la scène française du jazz libre et vif, ne se contente pas ici de son habituelle virtuosité en matière de peaux et baguettes il joue aussi... des jouets : locomotives,

automates... l’effet vapeur comme la machine du même nom met tous les publics sous pression... Etonnant et détonnant.»

P.H.Ardonceau, Jazz Magazine

VIII- QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES

- Faire réfléchir les élèves sur les différents moyens techniques qui existent pour donner l’illusion du mouvement.
- En Arts plastiques, possibilité de créer un film d’animation à partir d’images dessinées ou créées par ordinateur ou de photographies qui seront montées dans une suite logique permettant une impression d’activité de mouvement.
- En technologie, création d’objets à partir de matériaux différents. Comment leur donner vie ?
- En français, invention d’histoires, de scénari, à partir des objets créés.
- En EPS, travailler avec son corps sur les thèmes :
 - le mouvement décomposé, saccadé
 - le mouvement répété
- En musique, à partir d’objets divers
 - Création de sons, de bruitages, de musiques.
 - Distinction des sons : graves, aigus, longs, courts...
 - Sensibilisation à l’harmonie : répétitions, combinaisons...
 - A partir de courts métrages muets, exercice de création de sons, de bruits, de mélodies pour accompagner les images.

