

TOUTE UNE HISTOIRE

Comédie musicale
pour enfants

Dossier pédagogique
2016/2017

Licences :
2-DOS20164039
3-DOS20164039

Contact MVM Cie
06 10 83 45 59 – mvmcompagnie@gmail.com
www.mouvement-voix-musique.com

Une comédie musicale pour enfants

"Toute une histoire" est une comédie musicale pour enfants, où se mêlent créations, chant, danse et théâtre.

Inspirée du dessin animé "Le roi et l'oiseau" de Paul Grimault et Jacques Prévert d'après La Bergère et le Ramoneur de Hans-Christian Andersen...

Ingrédients pour conte défait : soient un Roi, un Oiseau, une Bergère et un Ramoneur; tournez, incorporez quelques personnages secondaires, une part d'imaginaire, trois mesures de musiques actuelles et un zeste de chorégraphie...pour en refaire toute une histoire !

"Le roi et l'oiseau"

Paul Grimault est depuis 1950 le défenseur d'une certaine forme de dessin animé de moyen et long métrage : de qualité, refusant les facilités de production, fait pour les enfants mais sans être infantilisant, et par là tout aussi bien destiné aux adultes.

Son premier long métrage s'appelait déjà...*La Bergère et le Ramoneur*; sorti seulement en 1953, amputé, il en subsiste une vingtaine de minutes dans *Le Roi et l'Oiseau*.

Le conte d'Andersen n'est pas des plus connus car Prévert et Grimault ont beaucoup remodelé le matériau : changeant de personnages principaux au sein du quatuor, ils en ont fait une charge féroce — et hilarante — contre l'Autorité. Même la formule magique de Mère-Grand (*Il était une fois...*) a disparu.

Vous rentrez dans un monde où l'on ne saurait inventer pire insulte que "vilain coco ! (Parfaitement : un vilain coco !)" ; où le Roi parcourt son palais en trône-auto-tamponneuse et prend un ascenseur digne du Savant Cosinus.

Le film, dédié à Jacques Prévert, a obtenu le **Prix Louis Delluc 1979**.

L'adaptation

L'adaptation reprend les scènes principales, jouées, chantées et dansées sur des musiques actuelles.

Un scénario en 10 tableaux muables selon le nombre et l'âge des participants, ainsi que la durée souhaitée (30 à 60 mn).

Les musiques et chants sont choisis en concertation mais aussi en fonction de l'âge des participants.

Les participants sont accompagnés au piano pour les chants et les danses.

Les créations proposées sont insérées dans le spectacle :

- vocale : jeux sur les mots et sons - recherche, exploration, organisation
- chorégraphies : création avec les participants

Le décor :

Représentation du château et de la ville basse sur panneau -Des escaliers

Les costumes :

Les participants sont en tenue haut et bas noirs, les accessoires des personnages sont fournis.

Teaser du spectacle : [voir la vidéo](#)

Déroulement de l'intervention

- Réunion pédagogique de préparation
- Sensibilisations ludiques et créations
 - Théâtre : espace, posture, improvisation, déclamation, jeu
 - Chant : travail vocal, respiration, interprétation, polyphonie
 - Chorégraphies : impulsion, énergie, mouvement et intention
- Préparation du spectacle
 - Mise en musique : travail avec pianiste, écoute
 - Mise en scène : application des ateliers de sensibilisation
- Répétition
 - Mise en situation de spectacle vivant : sonorisation, éclairage, costumes, décors
- Représentation finale

Les références / pistes pédagogiques

"Le roi et l'oiseau" est une oeuvre riche qui permet de mettre en place un projet pluridisciplinaire.

Une liste non exhaustive d'exploitations possibles autour de la comédie musicale sera remise :

- langage, poésie
- histoire
- musique
- art visuel
- arts plastiques

Les intervenants

Cécile PELLEGRINO, Direction artistique, chef de chœur

Cécile Pellegrino a une formation pluridisciplinaire, entre autres culture vocale, chorale, harmonie et analyse, histoire de la musique, art dramatique et imaginaire, danse contemporaine, pédagogie, direction et orchestration, technique vocale, musicothérapie active, formation Estill Voice Training niveau 1 et 2. Membre fondateur de MVM Compagnie, artiste et enseignante en école de musique, elle dispense des ateliers pour transmettre sa passion de la voix et de la scène. Sa réflexion sur la voix, le corps et la dynamique respiratoire l'amène à être plusieurs fois par an en formation. En 2016, elle rejoint l'AFPC (Association française des professeurs de chant).

Jeanne SERGENT, Pianiste

Jeanne Sergent enseigne le piano depuis plus de 12 ans et intervient en conservatoires de région, en écoles municipales, en France et à l'étranger. Elle possède un Diplôme d'Etat d'enseignement artistique du CEFEDM, discipline piano, un Diplôme d'Etudes Musicales dominante piano classique du conservatoire de Grenoble, et un Master de Musicologie de l'Université Jean Monnet. En parallèle de son métier d'enseignante, Jeanne participe à plusieurs projets artistiques et donne régulièrement des concerts de musique classique et moderne en France. <http://www.jeannesergent.com/>

Maude BULINGE, danseuse chorégraphe

Maude Bulinge est danseuse, chorégraphe et metteur en scène des différentes créations de la Compagnie Intersignes. Elle a suivi, parallèlement au cursus du Diplôme d'état de professeur de Danse, une formation en Lettres Modernes. Actuellement, Maude Bulinge est sur scène dans "Camille Claudel", un spectacle qui tourne sur la France : <http://www.compagnie-intersignes.com/>

Léa CHARRIER, plasticienne-scénographe

Etudiante en arts plastiques, Léa est passionnée par le dessin. Après ses études de mode-vêtement et couture, elle approfondit ses compétences en dessin, illustration, vidéo et volume. Des compétences complémentaires qu'elle met en œuvre pour des projets de scénographie.

Modalités

Un groupe de 10 enfants minimum, une classe, une école (par exemple : une classe par scène).

Pour que les interventions se déroulent dans de bonnes conditions :

- une grande salle d'environ 30m2 pour les ateliers
- une salle adaptée pour la représentation finale en public

Temps d'intervention :

- Réunion 1h
- Théâtre : 8h
- Chant : 8h
- Chorégraphies : 8h
- Mise en musique : 6h
- Mise en scène : 6h
- Répétition générale : 2h
- Représentation finale : 1h

Sont compris :

- Trousse pédagogique
- Texte et chants
- Costumes et décors
- Sonorisation et éclairage

Tarif forfaitaire : **2450 € TTC**

MVM Cie

MVM Compagnie est une association 1901 créée en 2015,
pour permettre et promouvoir :

- la création et le spectacle vivant
- la pratique musicale et artistique
- l'accès à tous et le vivre ensemble

Siège social

MOUVEMENT VOIX MUSIQUE (MVM CIE)
202 impasse du soleil levant
69440 St Maurice/Dargoire

Contact

MVM CIE
Cécile PELLEGRINO
30 rue Francis Pressené
69520 Grigny

06 10 83 45 59
mvmcompagnie@gmail.com

site web : www.mouvement-voix-musique.com

Immatriculation

SIRET : 814 823 043 00017

Licence de spectacle

Licences : 2-DOS20164039 / 3-DOS20164039

Annexe : Trousse pédagogique

"Le roi et l'oiseau" est une œuvre riche qui permet de mettre en place un projet pluridisciplinaire.

Voici une liste non exhaustive d'exploitations possibles autour de la comédie musicale qui vous est proposée.

Littérature-langage-poésie:

- un scénario de **J Prévert, poète** mais aussi scénariste de plusieurs films

Histoire :

- "**le travail c'est la liberté**" (un écriteau le proclamait à l'entrée du camp de Ravensbrück : »Arbeit macht Frei«);

Cinéma :

- comme **Métropolis**, le palais lumineux de Tachycardie cache dans son sous-sol obscur une ville basse et des usines inhumaines (et les ombres décharnées des deux fuyards poursuivis par les projecteurs du robot sont expressionnistes jusqu'à la caricature);

- par deux fois, **le Robot évoque King Kong** (il se frappe le torse comme un gorille et, emportant la Bergère, a pour chasser l'Oiseau amenant le Ramoneur à la rescousse, le geste par lequel son illustre modèle, réfugié avec Ann Driscoll au sommet de l'Empire State Building, tentait d'éloigner l'avion de Carl Denham);

- **Claude Piéplu, comédien** français prête sa voix au maître du palais

Arts plastiques :

- la police secrète du Roi semble importée d'**Hergé** — des Bordures passés au moule des **Dupond-Dupont** !

- le **Penseur de Rodin**, par le même robot.

Dans un univers où les humains sont, tous, des archétypes — des tableaux animés ! —, et où, plus que l'amour de la Bergère et du Ramoneur, assez en retrait, l'Oiseau remplit la fonction de force motrice, Prévert n'avait plus de personnage disponible pour faire entendre sa voix; c'est finalement le Robot qui, s'humanisant dans les deux dernières scènes, devient son porte-parole — ou plutôt son bras armé.

- graphisme inspiré du **peintre italien surréaliste Giorgio De Chirico** : géométrie et couleurs.

- une œuvre qui a inspiré **Hayao Miyazaki** qui lui rend hommage avec son premier film d'animation "**Le château de Cagliostro**" : mariage forcé, trappes secrètes, château...

Pistes d'exploitation en éducation musicale

Les compositeurs :

Jacques Prévert, poète, scénariste et dialoguiste français, a écrit les paroles des chansons. Son complice Joseph Kosma en a assuré les mélodies. La poésie de Prévert est capable d'ironie et de violence, mais aussi de grâce et de tendresse : « La berceuse paternelle » en est un excellent exemple. Ces chansons ont été écrites pour la première version du film « La bergère et le ramoneur » en 1952.

Le compositeur polonais, Wojcieh Kilar, a écrit la partition en transcrivant en sons tous les sentiments du film : la poésie de l'amour et de la liberté, l'oppression du tyran, l'ironie de certaines séquences. Il a d'abord réalisé la musique « conductrice », celle qui sert à déterminer les cadences, les rythmes, l'animation des personnages. Puis, rencontrant régulièrement le réalisateur P.Grimault, il a enregistré la bande son en Pologne. A son retour en France, son et images étaient parfaitement synchrones.

Les musiques :

A l'in vraisemblable accumulation de décors, correspond une grande variété de styles musicaux. Kilar nous propose un patchwork de musiques des plus éclectique. Il embrouille ainsi un peu plus le spectateur qui ne peut pas situer l'action ni dans le temps, ni dans l'espace. L'histoire devient ainsi intemporelle et universelle.

Après la très belle ouverture du générique, on entre dans l'univers du royaume de Takicardie: la séquence du portrait du roi est illustrée de manière humoristique avec des pizzicati sautillants et un petit **thème de violon** assez léger (et toujours avec un côté très 'classique' - Mozart- et frais dans le style mélodique), le morceau se moquant quelque peu du roi avec un soupçon d'ironie de la part du compositeur.

Pour la chasse à l'oiseau au début du film, Kilar a écrit une petite **fanfare de cuivres** typique avec appel de cors de chasse. Les grands moments ne manquent pas dans ce film: la **poursuite** avec la bergère et le ramoneur (le roi offre une récompense à qui les capturera) est illustrée avec un morceau très rythmé reprenant en

fait le thème principal sous une forme plus agressive et frénétique, avec des tambours et des timbales déchaînés pour cette séquence de poursuite. Le thème se partage entre cuivres épiques et cordes amples pour évoquer une fois encore avec énergie cette lutte pour la liberté.

A noter que l'on retrouve le thème de la séquence du portrait du roi dans le '**Prélude au mariage**'. Pour ce passage, Kilar s'est amusé à réécrire son petit thème léger sous une version orchestrale évoquant très clairement un certain classicisme autrichien façon Mozart. Il calque ainsi les orchestrations et les harmonies chères au célèbre compositeur autrichien.

Kilar évoque finalement la destruction finale avec une petite **pièce pour percussions** seules (timbales martelées et gong) retranscrivant la sauvagerie de cette scène finale avant de déboucher sur une **marche** chaotique pour la fin du grand robot.

Le superbe '**Epilogue**' est écrit pour cordes seules dans un style lyrique assez poignant, évoquant alors la sensation d'une paix et d'une liberté enfin retrouvée, Kilar reprenant finalement son thème principal pour piano et cordes dans le 'Générique de fin'.

La bande-son du film est composée :

- De chansons (chanson du Roi à la bergère, berceuse paternelle, chanson des oiseaux, la complainte de l'aveugle)
- De musiques, brèves, pastiches de styles, de Mozart à Mossolov.
- De bruitages (pas, machines, véhicules, eau)
- De dialogues, discours,...avec des voix bien typées
- On remarque cependant peu de musiques en fond sonore ; la bande-son est toujours très liée à l'action.

Les extraits et les musiques associées :

15. Générique

2'35

La partition de Kilar s'axe autour d'un magnifique thème principal introduit dès l'ouverture du film, une très belle mélodie écrite pour piano avec cordes, dans une écriture classique et un style mélodique très clairement européen d'esprit. Ce très beau thème principal assez poétique sera associé durant tout le film à l'amour qui lie la bergère et le ramoneur, le thème évoquant aussi cette idée de liberté. De forme ABA' : le thème au piano est accompagné par l'orchestre à cordes ; puis les rôles sont inversés : le thème est à l'orchestre ; la reprise de A est tronquée. *Chanter ce thème.*

16. Chanson du mois de mai n°12: boîte à musique 1'13

C'est la chanson du roi à la bergère. *Quel est le caractère de cette chanson ?*

17. Boîte à musique : Rameau : Douce nuit

0'53

Cet appareil à disque métallique est entraîné par un mouvement d'horlogerie. *Comparer avec le timbre utilisé dans le film pour représenter une boîte à musique.*

18. Berceuse paternelle 1'41

L'oiseau, le seul à oser critiquer le Roi, est aussi un oiseau qui chante faux ; mais qu'attendre de plus d'un oiseau qui parle ? Sa « Berceuse » est hurlée ! Mais est-ce vraiment une berceuse ?

On en recherchera la définition et les caractéristiques. Et on comparera avec l'extrait suivant.

On pourra apprendre cette chanson à l'aide de la partition jointe.

19. Brahms : berceuse op 49,n°4 1'00

20. Chanson du mois de mai n°38: la leçon des oiseaux 0'30

« Le monde est une merveille ». *On pourra apprendre la chanson à l'aide de la partition jointe.*

21. La complainte de l'aveugle 1'05

22. Orgue de Barbarie : Mein Vater war ein Wandersmann 0'36
Comparer avec l'extrait précédent (matériau sonore, caractère,...).

23. La marche nuptiale 1'04

Cette version est totalement folle et fantaisiste, diffusée dans le petit orchestre mécanique incorporé dans le robot. Ce remake de l'œuvre de Mendelssohn est retranscrite ici de manière dissonante et chaotique avec un gros tuba bien lourd et des sonorités orchestrales volontairement 'fausses' et 'chaotiques'. *A comparer avec la version originale !*

24. Mendelssohn : Le songe d'une nuit d'été : marche nuptiale
1'28

25. Les grands ateliers du roi 1'31

C'est un des épisodes les plus sombres : l'oiseau et le ramoneur sont envoyés dans les ateliers du roi où ils doivent subir le travail forcé à la chaîne. Le morceau repose sur des percussions diverses et agressives (martèlement de timbales et percussions métalliques) et des piccolos avec vents stridents, Kilar faisant quelque peu monter la tension avec une certaine fantaisie pour évoquer ce monde oppressant et stressant du travail à la chaîne (le morceau est une sorte de marche furieuse et agressive). *Comparer avec l'œuvre suivante qui date de 1927.*

26. Mossolov : Les fonderies d'acier 2'00

C'est aussi la musique du film « Une journée en enfer » de John Mc Tiernan.

27. Intérieur d'usine

1'30

On pourra utiliser cet enregistrement réel comme bande-son de l'épisode de l'atelier. Le sens est-il le même ? Paraît-il aussi dramatique ?

28. Polka des lions

1'36

On a aussi tout le côté humoristique parfaitement exprimé à travers cette danse (l'aveugle jouant de la musique sur son orgue de Barbarie pour divertir les lions dans la prison) : c'est une polka sautillante et amusante composée dans le style des polkas viennoises de Johann Strauss.

Est-ce que image et musique vont ensemble ? Définir le caractère de chacun.

29. La révolte des fauves

1'30

En fait, Kilar a écrit quelques valses de style 'Viennoise' pour toute la séquence avec l'aveugle et les lions (il joue une petite valse légère pour sa première apparition et joue une valse plus mélancolique à la trompette et l'orchestre lors du 'speech' de l'oiseau devant les lions pour les amener à se révolter contre le tyran).

Dans « La révolte des fauves », noter que la musique n'est pas en adéquation avec le moment du film : cela permet de relativiser l'intensité dramatique de la situation.

Comparer les 2 derniers extraits (rythme, style, instruments, caractère,...).

Vous pourrez également écouter le conte « La bergère et le ramoneur » mis en musique par François Rauber, édité par Aavidis en 1991. Chaque personnage y est représenté par un instrument de musique (Cf « Pierre et le loup »).