

Une production de l'association **AU GRÉ DES ONDES**

Un joli méli-mélo de **courts-métrages, dessins et musiques sur le vif**

Un spectacle familial pour petits à partir de 3 ans et « grands enfants »

Durée version tout public : 1h

Durée version scolaires : 45 minutes

Teaser : <https://www.youtube.com/watch?v=MR8xfBoqH10>

Extrait vidéo du spectacle : <https://youtu.be/niAHM8nX3pY>

ANIMALISSONS

Une production 2023 **AU GRÉ DES ONDES**

En partenariat avec la MJC de Bernay et le studio d'animation Folimage

Avec le soutien de la Ville de Bernay, de l'Intercom Bernay Terres de Normandie et du Département de l'Eure

CLARINETTES Axelle Ciofolo-de Peretti

PIANO, TOY-PIANO & PERCUSSIONS Hélène Leloup

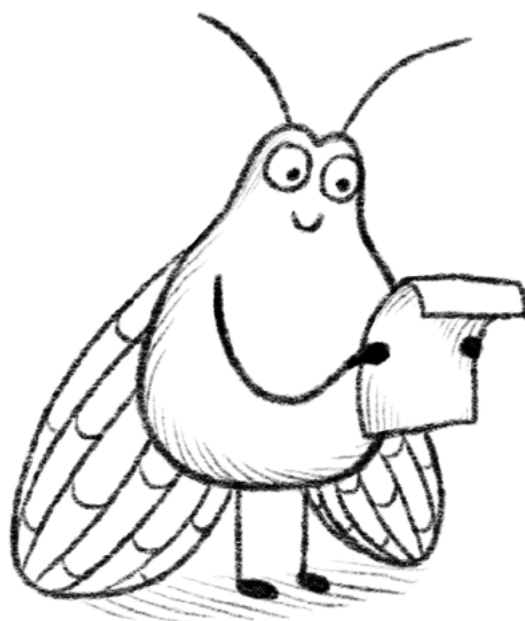
DESSIN LIVE, CHANT, UKULÉLÉ & FLÛTE TRAVERSIÈRE Éva Chatelain

BRUITAGES Hélène Leloup/Axelle Ciofolo-de Peretti/Éva Chatelain

MONTAGES VIDÉOS Éva Chatelain

SOMMAIRE

Note d'intention	4
Le spectacle ANIMALISSONS	5
À destination des scolaires	7
Dates et lieux de diffusion	8
Les courts-métrages diffusés pendant le spectacle	9
Les extraits musicaux joués pendant le spectacle	11
Les artistes	12
Les fiches techniques	14
Patch liste	15
Contact	18

NOTE D'INTENTION

La nature est une source d'inspiration de nombreux artistes, compositeurs, rêveurs... Une richesse pour tout un chacun.

Ce ciné-dessiné musical et original est un hymne à notre planète Terre, à la Nature et aux animaux qui la peuplent. Les courts-métrages nous rappellent la beauté de ce(ux) qui nous entoure(nt).

Sur scène, trois artistes jouent, bruint, improvisent en musique et en dessin, donnant ainsi vie à un méli-mélo poétique.

Projetés sur grand écran, les films d'animation et les dessins tracés sur le vif sont mis en musique en direct par les musiciennes, invitant les œuvres de Chopin, Debussy, Tchaïkovsky, Bartók ou Gershwin...

L'esprit de l'enfance rassemble les générations dans cette union créatrice : les enfants s'émerveillent, les adultes se souviennent...

LE SPECTACLE ANIMALISSONS

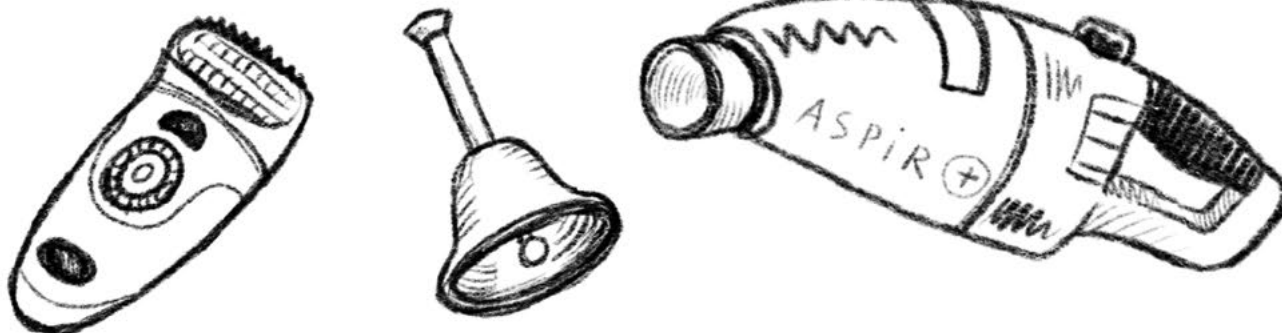
Partant d'une envie de (re)mettre en musique des courts-métrages de différentes réalisatrices, les artistes réunies ont convoqué la spontanéité et l'instant présent.

Musiques et réalisations graphiques se mêlent, en pointillé, autour de films d'animation projetés.

Porté par l'association AU GRÉ DES ONDES, ce ciné-dessiné musical a pour objectif de sensibiliser le public à des questions écologiques par le biais d'une série de courts-métrages sur le thème de la Nature. Il donne également l'occasion de diffuser du répertoire de la musique dite "classique" et d'y associer la création contemporaine.

Sur scène, les musiciennes utilisent leur créativité pour s'adapter en direct aux courts-métrages (bruitages et improvisations) en utilisant tout un panel d'instruments, percussions et autres objets insolites.

Entre chaque film, une autre forme artistique se glisse : la musique n'est plus à l'image mais l'image provient de la musique. Ainsi se déploient in situ un dessin, une créature, sous les yeux du spectateur et à l'écoute de la musique proposée.

Éva Chatelain dessinant en live : Le dessin apparaît sur grand écran

Le ciné-concert est une forme particulièrement adaptée au jeune public mais aussi très appréciée de toutes les générations.

C'est également un travail très précis et approfondi réalisé en amont par les artistes : afin de s'adapter en temps réel aux films, elles doivent faire preuve d'une grande imagination et d'une certaine polyvalence dans leur pratique artistique : interprétation, improvisations, arrangements, créations, reproduction de sons et de bruitages avec leurs instruments.

L'exercice de la réalisation picturale en direct est, elle, induite par les œuvres musicales proposées mais aussi guidée par les idées approuvées par le public.

En effet, en fin de spectacle, sous forme de « bis participatif », le public actif est sollicité pour bruiteur en direct un dessin réalisé par la dessinatrice.

Quelques personnes (enfants ou adultes) sont également invitées à monter sur scène pour bruiteur plus particulièrement certains animaux représentés par le dessin en direct.

Sous la direction d'Axelle, le public et quatre participants bruitent en direct le dessin d'Éva. Le tout sur un fond musical au piano (musique d'Erik Satie), joué par Hélène.

À DESTINATION DES SCOLAIRES

Une version « jeune public » d'une durée de 45 minutes a été conçue spécifiquement pour les présentations scolaires. Cette version du spectacle met particulièrement en valeur les courts-métrages et les dessins : interprétations en direct d'extraits musicaux du répertoire de la clarinette et du piano, improvisations musicales et bruitages. D'autre part, le bis participatif est un moment phare : il permet aux enfants d'être au cœur du spectacle en bruyant collectivement le dessin projeté directement devant leurs yeux. Une façon de rendre actif le jeune public toujours partant pour ce genre d'expérience participative.

Une présentation des instruments ainsi qu'un temps d'échange avec les enfants est envisageable pour compléter la projection. Cette prestation peut être organisée en lien avec les équipes pédagogiques des écoles de musique, des écoles maternelles et primaires. En amont du spectacle, le teaser est diffusé aux écoles permettant aux équipes pédagogiques de présenter le projet aux enfants.

CRÉATION 2023

Une année de travail en résidence a permis au spectacle ANIMALISSONS d'être créé à l'automne 2023, dans le cadre du Festival Génération durable (www.festival-generation-durable.fr).

- Samedi 14 octobre 2023, Théâtre LE PIAF, Bernay (27) : Représentation tout public
- Vendredi 13 octobre 2023, Théâtre LE PIAF, Bernay (27) : Représentations à destination de 300 enfants des écoles maternelles et primaires de la ville de Bernay.

Résidences 2022-2023

- 8 octobre 2023, Diapason, Conservatoire de Bernay
- 1er et 2 juillet 2023, Chapelle de l'Hôpital de Bernay
- 22 et 23 avril 2023, Diapason, Conservatoire de Bernay
- 25 et 26 février 2023, Maison des associations, Bernay
- 30 et 31 octobre 2022, Siège de l'association, Bernay
- 25 août 2022, Siège de l'association, Bernay

Dates passées et à venir

Vous pouvez retrouver l'ensemble des dates et lieux de représentations passées et à venir sur la page dédiée à notre spectacle, sur le site de l'association Au gré des ondes :

<https://www.augredesondes.com/animalissons/>

Lieux du spectacle

Le spectacle ANIMALISSONS se décline en plusieurs versions.

En effet, en fonction de celle choisie (amplifiée, acoustique ou minimaliste), il peut être joué dans de nombreux lieux très variés.

Voir la rubrique « Les fiches techniques » (page 14), pour plus de précisions.

Théâtres / salles de spectacles / auditorium / médiathèques

Conservatoires et écoles de musique
(notamment dans le cadre du développement des classes de Musique à l'image)

Ecoles maternelles et primaires

LES COURTS-MÉTRAGES diffusés pendant le spectacle

Un lynx dans la ville, Nina Bisiarina

Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la ville voisine. Il s'y amuse beaucoup, jusqu'à ce qu'il s'endorme au milieu d'un parking. Au petit matin, les habitants étonnés découvrent cet étrange animal recouvert de neige.

Every Star, Yawen Zheng

Un mystérieux petit garçon récolte des étoiles pour les envoyer à des enfants qui vivent dans des villes grises et monotones.

Il éclaire ainsi leur coeur. « Dans chaque coeur vit un petit garçon et son étoile »

Toile d'araignée, Natalia Chernysheva

Alors qu'une mamie tricote tranquillement dans son fauteuil, une araignée curieuse vient se poser sur son épaule. D'abord effrayée, la dame tente d'aspirer la pauvre bête, mais pourquoi la maltraiter alors qu'elles pourraient partager leur passion du crochet ?

La rencontre va prendre une tournure inattendue.

Le retour, Natalia Chernysheva

Quand on grandit, on découvre que les endroits et les objets qu'on connaissait avant sont beaucoup plus petits que dans notre souvenir.

Et vous, quels sont vos souvenirs les plus tendres ?

Qu'est-ce qui vous transporte à l'intérieur ?

Une musique ? Une couleur ? Une odeur ? Une texture ?

Flocon de neige, Natalia Chernysheva

Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, a été glissé un flocon de neige...

LES EXTRAITS MUSICAUX joués pendant le spectacle

W. LUTOSLAWSKI, *Dance Preludes* pour clarinette et piano

K. PENDERECKI, 3e miniature pour clarinette et piano

A. PÄRT, *Spiegel im spiegel*, pour clarinette et piano

M. MOUSSORGSKY, *Tableaux d'une exposition* : « Tuileries » et « Gnomus » pour piano

L. BERIO, improvisations à partir du *Lied* pour clarinette seule

P. I. TCHAIKOVSKY, clin d'oeil à *Casse-Noisette* à la clarinette

A. KATCHATURIAN, *Valse*, d'après la suite *Mascarade* pour piano

P. GLASS, *Etude n°6* pour piano

B. BARTOK, *Danses roumaines n°5 puis n°4*

G. GERSHWIN, *Summertime* (ukulélé, clarinette en mi bémol, toy-piano et percussions)

C. DEBUSSY, *Première Rhapsodie* pour clarinette et piano

A. COPLAND, *Concerto* pour clarinette

A. PIAZZOLLA, *Etude tango n°3* (clarinette en mib et toy-piano)

Air traditionnel japonais *Sakura* (chant et ukulélé)

P. CHEN, *Carousel* (Toy-piano et boîte à musique)

R. & R. SHERMAN, *My Own Home* (chant et ukulélé)

N. PIAVONI, *La vie est belle* (flûte traversière, clarinette et piano)

LES ARTISTES

Axelle Ciofalo-de Peretti, Hélène Leloup et Éva Chatelain

ANIMALISSONS, un projet réunissant trois artistes aux horizons différents

Depuis 2005, la clarinettiste [Axelle Ciofalo-de Peretti](#) et la pianiste [Hélène Leloup](#) partagent leur passion commune pour la musique de chambre. Toutes deux brillamment diplômées du CNSMD de Lyon, elles se produisent régulièrement ensemble en duo mais également au sein d'autres formations. Les deux musiciennes ont par ailleurs développé en parallèle des parcours artistiques polyvalents et très différents, ceux-ci trouvant une très belle complémentarité au sein du projet ANIMALISSONS.

C'est en 2019 qu'Hélène Leloup crée [AU GRÉ DES ONDES](#), association culturelle basée à Bernay (27) en Normandie. Elle y porte et produit de nombreux projets musicaux et spectacles en lien avec d'autres esthétiques et arts : Récitals, concerts, contes musicaux, conférences musicales et ornithologiques, concerts/expositions...

C'est dans ce lieu et dans ce contexte porteur qu'Hélène rencontre la dessinatrice-Illustratrice [Éva Chatelain](#). Après ses études d'art à Paris, Éva choisit de s'installer dans la jolie ville de Bernay, où elle participe rapidement à de nombreux projets artistiques (expositions, collaborations, interventions scolaires...) et s'associe ensuite tout naturellement à ANIMALISSONS.

Axelle Ciofolo-de Peretti, clarinettiste

Axelle Ciofolo-de Peretti participe depuis une vingtaine d'années à divers projets au sein d'orchestres symphoniques et d'ensembles de musique contemporaine. Membre depuis 2012 de la Fanfare théâtrale de rue " Les Grooms", elle associe à sa pratique instrumentale le théâtre et l'improvisation. Clarinettiste, saxophoniste, chanteuse et comédienne, elle aime varier les genres artistiques.

Elle a pris part au projet de Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla « Traviata, vous méritez un avenir meilleur » créé en septembre 2016 au théâtre des Bouffes du Nord.

Depuis 2016, elle encadre des ateliers pour enfants et adultes à la Philharmonie de Paris.

Elle est actuellement professeur d'éducation musicale à la ville de Paris et organise des stages pour adultes amateurs dans les Deux-Sèvres.

Hélène Leloup, pianiste

Durant son parcours pianistique, Hélène Leloup a côtoyé les plus grands noms du piano français : Roger Muraro, Jean - Claude Pennetier, Hortense Cartier - Bresson, Marie - Paule Siruguet, Romano Pallotini...

Pianiste interprète, Hélène Leloup s'investit par ailleurs beaucoup dans la musique de chambre en jouant dans de nombreuses formations. Elle se produit également régulièrement en récital solo : elle a notamment créé et joué en 2023 un programme de récital « Extases » en collaboration avec l'artiste Ernest Pignon-Ernest.

Très impliquée dans la création contemporaine, elle collabore avec de nombreux compositeurs : Gilbert Amy, Bruno Giner, Régis Campo, François Rossé. Elle est par ailleurs dédicataire d'une œuvre de Bruno GINER "Toy 74" composée en 2022.

Pédagogue éclairée, Hélène Leloup est titulaire du Certificat d'Aptitude de professeur de piano. Elle enseigne au Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Évreux depuis novembre 2017.

Éva Chatelain, dessinatrice, illustratrice

Les dessins d'Éva Chatelain sont souvent destinés aux livres qu'elle illustre depuis 2011 pour des éditeurs de France et d'ailleurs (États-Unis, Angleterre, Corée du Sud, Belgique) et à ses livres d'artiste. Mais entre deux ouvrages, ses pinceaux s'invitent sur d'autres supports : Ils s'installent au coin d'une toile, font un détour sur une vitrine, se fauillent dans une vidéo et se glissent dorénavant aussi sur grand écran.

Éva dessine depuis sa plus tendre enfance. Elle grandit dans une famille de musiciens et commence à jouer de la flûte traversière à l'âge de 10 ans, puis se passionne pour le chant, tout en s'accompagnant au ukulélé.

Sous une forme artistique ou une autre, la spontanéité est au cœur de son processus : se nourrir de l'imprévu (une tache d'encre, un morceau de papier déchiré, un mot pioché au hasard, une mélodie improvisée...), puis saupoudrer le tout d'un peu de technique pour transformer l'aléatoire en illustration, en chanson, ou en toute autre création...

LES FICHES TECHNIQUES

version amplifiée / version acoustique / version minimaliste

Quelle que soit la version choisie, le spectacle nécessite une obscurité semi-complète ou complète (projection sur écran).

Plusieurs versions sont possibles : une amplifiée, une acoustique ou même une minimaliste...

A préciser au moment de la demande de devis.

Version amplifiée

Idéale pour les salles à partir de 300 personnes environ

Matériel nécessaire sur place :

- 1 piano à queue ou 1 piano droit (l'association Au gré des ondes peut s'occuper, si besoin, de la location et du transport)
- 1 chaise noire et 1 table simple
- 2 tabourets de piano
- 2 pupitres de type Manhasset
- 3 tablettes de percussions (apportées par les artistes ou sur place en fonction du lieu)

Besoins humains :

- 1 technicien son + 1 technicien lumière
- Si besoin et en fonction des lieux, les artistes peuvent également venir avec leur propre technicien son.

Matériel nécessaire pour la diffusion des vidéos et du son : (voir patch liste, p.15)

- 1 écran
 - 1 vidéoprojecteur + câble HDMI
 - Micros (reprise de son sur scène pour instruments, voix et bruitages) et enceintes (voir patch liste)
 - 1 micro sans fil
- (présentation du bis et remerciements)

Besoins en lumières :

- Éclairage sur 2 pôles de la scène (côté cour et côté jardin) et une face légère
- Lumières de pupitres (apportées par les artistes ou sur place)

PATCH LISTE

ANIMALISSONS

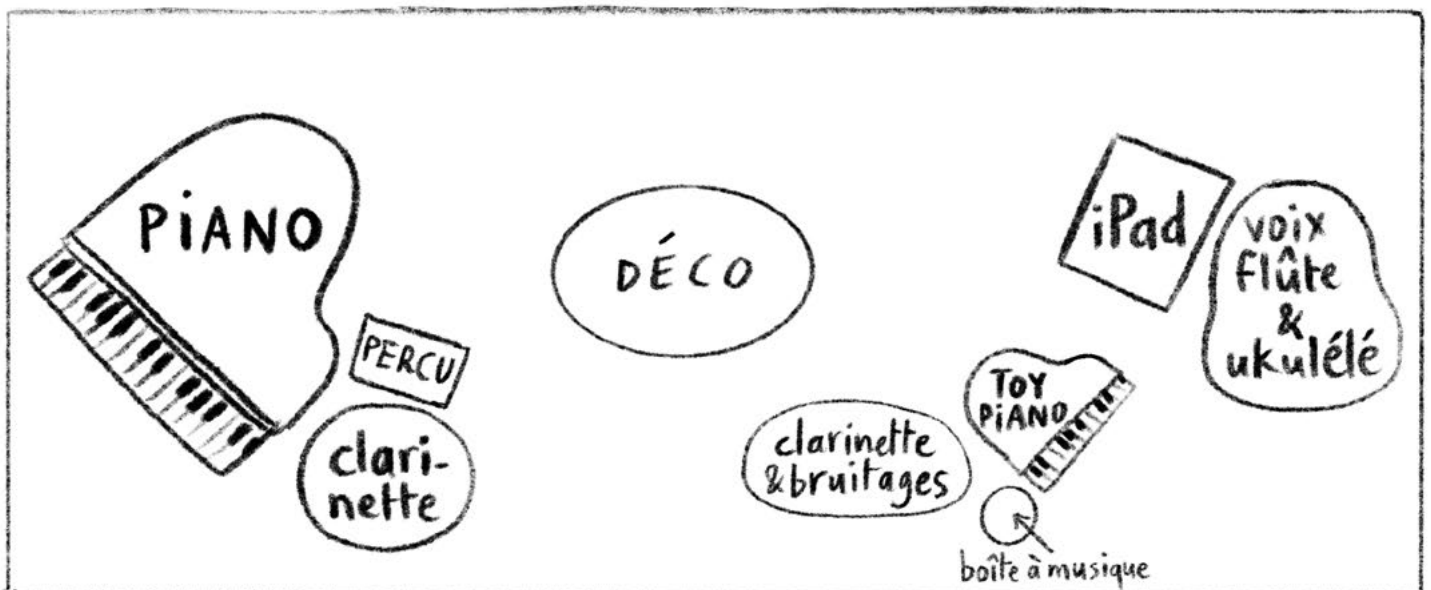
Entrées	Instruments	Micros	Pieds
1	Piano	Km 184	Grand pied Perche
2	Piano	Km 184	Grand pied Perche
3	Percussions	M 201	Grand pied Perche
4	Clarinete	M 201	Grand pied Perche
5	Clarinete / Bruitages	E 606	Petit pied Perche
6	Boîte à musique	Sm57	Petit pied Perche
7	Toy Piano	Sm57	Petit pied Perche
8	Ukulélé	SeV7	Grand pied Perche
9	Voix / Flûte	SeV7	Grand pied Perche
10	Voix présentation	Hf Sm58	

Merci de prévoir un système son d'une puissance adaptée à la salle.

Prévoir également des alimentations électriques 220V /16A à cour et à jardin pour l'iPad de l'illustratrice et les lampes / guirlandes du décor.

Si les artistes sont accompagnées de leur technicien son, les micros, la console de mixage/multipaire numérique/câblage xlr et les pieds de microphones peuvent être fournis par le régisseur lui même.

É C R A N

Version acoustique

Idéale pour les petites salles (jauge jusqu'à 300 personnes environ)

Matériel nécessaire sur place :

- 1 piano à queue ou 1 piano droit

(l'association Au gré des ondes peut s'occuper, si besoin, de la location et du transport)

- 1 chaise noire et 1 table simple
- 2 tabourets de piano
- 2 pupitres de type Manhasset
- 3 tablettes de percussions

(apportées par les artistes ou sur place en fonction du lieu)

Besoins humains :

- 1 technicien pour l'accueil, l'aide à l'installation et la gestion des lumières

Matériel nécessaire pour la diffusion des vidéos :

- 1 écran ou surface plane blanche
- 1 vidéoprojecteur + câble HDMI

Besoins en lumières :

- Éclairage sur 2 pôles de la scène (côté cour et côté jardin)
- Lumières de pupitres (apportées par les artistes ou sur place)

Version minimaliste

*Idéale pour les endroits atypiques :
très petite jauge, salle de classe, médiathèque, extérieur...*

Matériel nécessaire sur place :

- 1 piano droit

(l'association Au gré des ondes peut s'occuper, si besoin, de la location et du transport)

- 1 chaise et 1 table simple

Besoins humains :

- 1 personne référente pour l'installation et l'aide sur place

Matériel nécessaire pour la diffusion des vidéos :

- 1 écran ou surface plane blanche
- 1 vidéoprojecteur + câble HDMI

Besoins en lumières :

- Lumières de pupitres (apportées par les artistes ou sur place)

CONTACT

Association **AU GRÉ DES ONDES**

Site internet www.augredesondes.com

Mail asso.augredesondes@gmail.com

Tel 06 73 04 76 88

