

SOIGNE TON GAUCHE

Un ciné-bruitage musical de Marion Motte et Walter Loureiro
sur des courts métrages de Jacques Tati et Pierre Etaix

Dossier pédagogique

Dulciné
88, rue Saint Jean - 14000 Caen
contact@dulcine.org
www.dulcine.org

DISCIPLINE DU PROJET

Dans la tradition des films muets du début du XXème siècle, des musiciens jouant la musique d'un film durant sa projection, **le ciné-concert** est au croisement de plusieurs disciplines artistiques : cinéma, musique, spectacle vivant.

Soigne ton Gauche est aussi un *ciné-bruitage*, Marion Motte et Walter Loureiro ré-interprètent les bruitages des films sur scène : train, match de boxe ou ballot de paille.

SOIGNE TON GAUCHE UN CINE-BRUITAGE MUSICAL

Une salle de spectacle, un écran, un espace où sont posés des instruments de musique : accordéon, violon et autre banjo. Y sont mêlés une barre de metal, une roue de bicyclette, des assiettes, un tuyau de plomberie, un râteau, un balai en paille. Un bric-à-brac entre une brocante et un inventaire à la Prévert.

Deux musiciens, Walter Loureiro et Marion Motte, entrent en scène.

La lumière de la salle diminue plongeant le spectateur dans la pénombre. Seules quelques lampes de chevet laissent voir les musiciens et leurs instruments.

La projection débute. *Soigne ton Gauche* et *L'École des Facteurs* de Jacques Tati ouvrent le bal, suivis de *Heureux Anniversaire* de Pierre Étaix. Les génériques de début sont accompagnés par de la musique.

Nous sommes en terrain connu, dans un ciné-concert classique.

Petit à petit, les musiciens nous sortent des codes attendus : Marion frappe vigoureusement une masse sur un bottin pour simuler un coup de poing dans *Soigne ton Gauche*.

Une grosse brosse frottée sur un carton, Marion double ainsi le train de *L'École des Facteurs*. Dans *Heureux Anniversaire*, le rugissement du moteur est rendu par le souffle de Walter dans une canette écrasée. Marion piétine de petits sabots en bois dans un bac où sont étalés gravier et sable pour doubler les pas des personnages.

Des instruments peu conventionnels trouvent ainsi leur place dans la partition : des objets détournés de leur fonction première servent à bruiteer en direct les films et de façon parfaitement synchronisée à l'image.

Au fil du spectacle, les musiciens créent une réelle bande originale en direct, plongeant le spectateur dans une matière sonore comique composée spécifiquement pour ces films.

LES FILMS

Soigne ton Gauche de René CLÉMENT (1936) – 12'

Un jeune garçon de ferme (Jacques TATI) assiste très enthousiaste aux séances d'entraînement d'un boxeur. Totalement novice, il se laisse entraîner sur le ring dans un combat aux multiples rebondissements.

L'École des Facteurs de Jacques TATI (1946) – 15'

Pour pouvoir remettre le courrier à un avion de l'aéropostale, François le facteur doit impérativement réduire le temps de sa tournée. Après une rapide formation, il entame sa tournée, ne prenant plus guère le temps de s'arrêter (ou presque).

Heureux Anniversaire de Pierre ÉTAIX (1962) – 15'

Elle dresse la table, elle l'attend. C'est leur anniversaire de mariage. De son côté, il achète des fleurs, un cadeau, il se hâte. Mais la ville tout entière, ce jour-là, semble avoir comploté contre ce jour de fête.

LES MUSICIENS

Marion Motte

Artiste « tout-terrain », Marion offre matières et objets sonores à travers de multiples instruments : voix, flûte traversière et harmonique, accordéon diatonique, guitare, épinette, clochette, percussions et autres curiosités bricolées (roue de bicyclette musicale et « tuyau éléphant »).

Titulaire d'un DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant), Marion intervient en milieux scolaires et spécifiques. Elle est porteuse du projet associatif *Les Chants d'Ailes*, dont l'objet est la promotion de son travail en milieux isolés, qu'ils soient ruraux ou urbains.

Les musiques dites de traditions orales passionnent Marion, tout comme la transmission orale elle-même. La rencontre par le biais de la musique est le moteur de Marion, quelques soient les publics.

Épreuve de Bac Danse à Falaise (2011). Le Joueur de Flûte, la Compagnie du Papillon Noir Théâtre (2009-2010). Lectures Musicales avec Philippe Bertin (association Grand Angle), Voyage en Normandie, Alphonse Allais (2010-2013). Contes Musicaux, Le Voyage de Grenouille avec Marie-Laure Chavanon (2008), Contes Givrés avec Lorraine Ollagnier.

Walter Loureiro

Musicien multi-instrumentiste (cordophone, membraphone, idiophone, ...) et curieux de toutes formes d'expressions sonores. Il débute ses apprentissages musicaux en 1983 avec diverses expériences théoriques et pratiques (formations, stages, concours, concerts, animations, rencontres) jusqu'en 1992. Il travaille à l'harmonie-contrepoint pendant 2 ans auprès de Pierre Doury (à la sholla cantorum). À partir de 1993, il compose de la musique de scène pour différentes compagnies théâtrales et musicales (Espace & mouvement, Bulle Farouche, Frazil, Ephata, l'Elan Bleu, Dodéka, Modja).

En 1999, il s'initie à la musique hindoustanie auprès du joueur de tablas Allamprabhu Kadkol et part en 2001 approfondir ses bases au collège universitaire de Darwhad en Inde.

À partir de 2000, il intègre de nombreuses formations musicales de Normandie et joue, depuis, dans d'innombrables salles, festivals, studios d'enregistrements dans cette région et ailleurs. Cela lui permet de pratiquer toutes une variété de genre musicaux et d'instruments ethniques et de rencontrer des publics très variés (de 0 à 101 ans).

Walter intervient, depuis 2001, en tant que musicien sur les comédies musicales de l'École de la Neuville (école ayant créé son propre système pédagogique) en Seine et Marne.

Il s'intéresse activement aux musiques de tradition orale, à l'enfance et aux créateurs d'émotions. Il a eu le privilège de rencontrer et de collaborer avec nombre de ces représentants, tels que pandit Shivu Tarlagatti, Zao, Wang Li, Anita Daulne et Rebecca Romana.

CONTEXTE ARTISTIQUE ET CULTUREL

Voir un spectacle ensemble

La création du ciné-bruitage musical *Soigne ton Gauche* est née de l'attachement que nous avons à **la salle de spectacle**. Aujourd'hui, les moyens de diffusion se multiplient. La taille des écrans se réduisent. L'accès à la culture s'individualise. **Quelle est la place de la salle culturelle dans la société ?**

Que ce soit pour une comédie ou un film d'angoisse, au cinéma, le spectateur est embarqué par les rires ou la tension de la salle. Cette émotion collective s'évanouit lorsqu'on visionne seul chez soi un film.

De même les spectacles présentés en salle sont des moments festifs et/ou de réflexions à partager ensemble. Ses sensations accrues par la salle sont uniques et ne peuvent se substituer à l'expérience solitaire devant un smartphone ou une tablette.

De la musique et des bruitages

Ce ciné-concert propose **une offre qui tient autant du spectacle que du cinéma**, le ciné-concert. Pendant la diffusion d'un film, des musiciens jouent en direct sa partition, dans la tradition des films muets du début du XXème siècle, lorsque le cinéma était un art forain.

Il s'inscrit dans cette tradition pour la dépasser en deux directions :

- Composer **une musique originale**. Comme pour n'importe quel film, la musique joue un rôle capital dans la perception d'un film. Elle appuie les émotions des personnages et accompagne la narration. Elle sait aussi laisser la place au silence lorsque celui-ci en dit plus long.
- Créer **des bruitages**. D'abord réfléchir et trouver les sons qui font sens dans la narration. Il s'agit ensuite pour les musiciens de chercher comment les interpréter sur scène. Réalistes ou décalés, les bruitages sont ainsi source de comédie.

Pluridisciplinaire, le ciné-concert repose sur un film bien évidemment mais il devient un spectacle par la présence des musiciens sur scène. C'est **une œuvre artistique unique** que le spectateur ne pourra découvrir qu'en salle.

Le genre burlesque

Le choix de films pour ce ciné-concert s'est porté vers le burlesque. C'est **un genre où le visuel prédomine** pour raconter une histoire, où les corps des acteurs parlent plus que s'ils avaient des dialogues.

À l'origine du cinéma, l'imaginaire des films burlesques était porté par la musique, c'est l'image d'Épinal du pianiste au pied de l'écran qui accompagne la projection avant l'invention du parlant.

Avec l'arrivée du son, les films ont pris une dimension plus riche car ce médium est source de toutes les émotions possibles de la peur au rire. L'envie de ce ciné-concert est là : dire le maximum en utilisant le dialogue en dernier recours.

Retrouver **l'universalité du cinéma** par un spectacle son et image accessible à tous.

Jacques Tati & Pierre Étaix

Soigne ton Gauche, *L'École des Facteurs*, et *Heureux Anniversaire*, deux courts métrages de Tati et un de Étaix. Ce dernier fut gagman sur *Mon Oncle* de Tati en 1954. Ils sont tous les deux issus de la famille du spectacle, music-hall pour Tati et cirque pour Étaix.

Une relecture sonore des films de Tati et Étaix s'inscrit dans la tradition du travail minutieux apporté aux sons chez Tati. Ils ont comme point commun d'être **des films d'actions**. Match de boxe pour l'un, et course-poursuite contre le temps pour les deux autres.

Séquence après séquence, **les bruitages seront choisis en fonction du sens des scénarios** :

- Jouer des sons réalistes, accompagner les pas d'un personnage ou sonoriser le train de *L'École des Facteurs*.
- Jouer avec certains bruitages qui peuvent être décalés ou amplifiés, sources de gags sonores.
- Travailler la rupture sonore : le silence avant une frappe du boxeur de *Soigne ton Gauche* et c'est la surprise dans la salle.

Mélodique en début de programme, **la musique devient elle-même bruitage** quelques notes qui accompagnent la course de Étaix vers sa bien-aimée rythment son souffle ou ses pas. Un accordéon ouvert sur une seule note exprime la déception de Étaix face aux obstacles qui lui barrent son chemin.

Nullement là pour illustrer les films, musiques, bruitages et dialogues sont partie prenante de la narration.

Autour du ciné-concert

Ce ciné-concert permet aux enfants (et aux grands !) de découvrir **les différents métiers du cinéma** et plus particulièrement du son.

Prise de son sur un plateau de tournage, bruitage, musique, interprétation de cette musique. Réfléchir à l'interaction entre l'image et le son.

Comment fait-on un film ?

Pour bien réfléchir au son au cinéma, il convient de bien prendre conscience qu'un film se fabrique avec toute une équipe. C'est une œuvre collective.

Présentation des **différents métiers du son** : preneur de son, perchman, monteur son, mixeur, bruiteur, musicien.

Rapport image / son au cinéma

Prenons différents extraits de films. Regardons les ensembles **en coupant le son. Réfléchissons à son impact.** Puis revoyons la même séquence avec le son et / ou la musique.

Démontrer que la musique participe pleinement à la compréhension d'une image.

Exemple : le générique de début des "Dents de la mer" de Steven Spielberg à voir avec et sans la musique de John Williams. Se poser la question : qui crée l'angoisse, l'image ? le son ou les deux ensembles ?

Atelier bruitage

Réfléchir au son produit par des objets qui ne sont pas forcément ceux que nous verrons à l'écran.

Ainsi un making of de Jurassic Park révèle que le son de la coquille d'œuf d'où sort un bébé dinosaure n'est pas réalisé avec une coquille d'œuf mais avec un ... cornet de glace.

Les élèves bruient à leur tour les courts-métrages de Jacques Tati, comme le font Marion Motte et Walter Loureiro durant le spectacle *Soigne ton Gauche*. Les élèves bruiteront en direct la même séquence vidéo diffusée en classe.

L'ASSOCIATION DULCINÉ

Alexis Mallet / Président

Après des études en Arts du Spectacle à l'université de Caen, Alexis écrit et réalise des documentaires pour la télévision France 5 *Le tour de France des Métiers*, *Destination Cargo* et RFO *Capitales du Pacifique*, entre autres.

Depuis 2003, Alexis tourne des courts-métrages de fiction vendus à France 3 pour l'émission *Libre-Court* mais aussi à PBS aux USA pour *De l'Air*, *Un Regard* et *Lune de Miel*.

En 2004, il intègre le Conseil d'Administration de l'équipe associative du cinéma de Ouistreham où il réside, puis devient salarié du cinéma le Lux à Caen en 2009 pour s'occuper des séances du cinéma de Lion-sur-Mer que programme le Lux. En 2012, il réalise *Nina Ninja* comédie diffusée sous forme de ciné-concert avec le groupe Ana Kap - Pierre Millet, Manuel Decocq et Jean-Michel Trottoux.

Anaïs Marc / Vice-Présidente

Titulaire d'un Master Professionnel Cinéma & Audiovisuel obtenu en 2010, Anaïs travaille rapidement dans le cinéma comme assistante de production pour Hold-Up Films jusqu'en 2013, notamment sur les longs-métrages *Tomboy* et *Bande de Filles* de Céline Sciamma. Habitant aujourd'hui à Caen, elle officie comme coordinatrice de production sur des courts-métrages locaux. Elle intègre l'équipe de la Maison de l'Image Basse Normandie en 2015. Elle rencontre Alexis Mallet en 2014 avec qui elle fonde Dulciné. Elle intègre l'équipe de la Maison de l'Image Basse-Normandie en novembre 2015.

Alain Coënon / Trésorier

Passionné et pratiquant le théâtre, Alain a notamment fait partie de la troupe de théâtre universitaire La Compagnie du Dédale de 1988 à 1999 pour des pièces d'auteurs aussi divers que Shakespeare ou Strauss en passant par Sophocle et Aristophane. Depuis 1999, il a joué dans diverses pièces, notamment *Le Bourgeois Gentilhomme* de Molière, *Festen* de Thomas Vintenberg ou *Croisades* de Michel Azama.

Depuis 1980, Alain est bassiste dans le groupe Les Zonards.

Par ailleurs, Alain est trésorier depuis 6 ans de l'association Démosthène "Association pour la Citoyenneté-Espace universitaire de Débats" qui anime le débat démocratique sur Caen par des conférences-débats, des ateliers de réflexion, des forums. Militant au quotidien de l'économie sociale et solidaire, Alain appartient au SEL "Esprit de Sel" dont l'objectif est de créer du lien social dans les quartiers du Nord-Est de Caen où il habite.

Yves Lagarrigue-Courval / Administrateur

Passionné de Théâtre, élève dans les ateliers de troupes professionnelles en Haute Normandie (Théâtre du Petit Porche et de la Canaille, Mega Pobec, Théâtre des Deux Rives) et en Basse Normandie (Théâtre d'Ostrelande (désormais Papilon Noir Théâtre) ainsi qu'à L'Art et la Manière à Troarn (association dont il fut trésorier de 2010 à 2012), il a joué dans des répertoires classiques et contemporains (Molière, Feydeau, Schnitzer, De Obaldia). Ensuite comédien amateur dans l'Eure, le Calvados, aux Compagnons du Biez à Mondeville (où il joue depuis 2012 dans *Toc Toc* de L. Baffie et *Espèces Menacées* de R. Cooney) et a participé à 3 courts métrages d'Alexis Mallet (*13 Chats Noirs*, *Froide Rue*, *Nina Ninja*).

Président de l'association TMI (Théâtre des Marques Inconnues), dans le cadre du DSQ (Développement Social de Quartier) *La Guérinière 90* et après a participé à la réhabilitation/transformation d'une salle paroissiale en lieu de rencontre des habitants, leur permettant de participer à un chantier école d'insertion (formation BTP) et à l'écriture d'une histoire du quartier et son interprétation théâtrale dans cette salle (écriture du texte avec un enseignant, création des costumes et des décors).

Membre créateur et animateur de la radio FMR 96.9 à Bernay et de l'association des Artistes Peintres de Pont-Audemer.

www.dulcine.org

