

"RED CONCERT"

MISE EN MUSIQUE SCÉNOGRAPHIÉE DU FILM

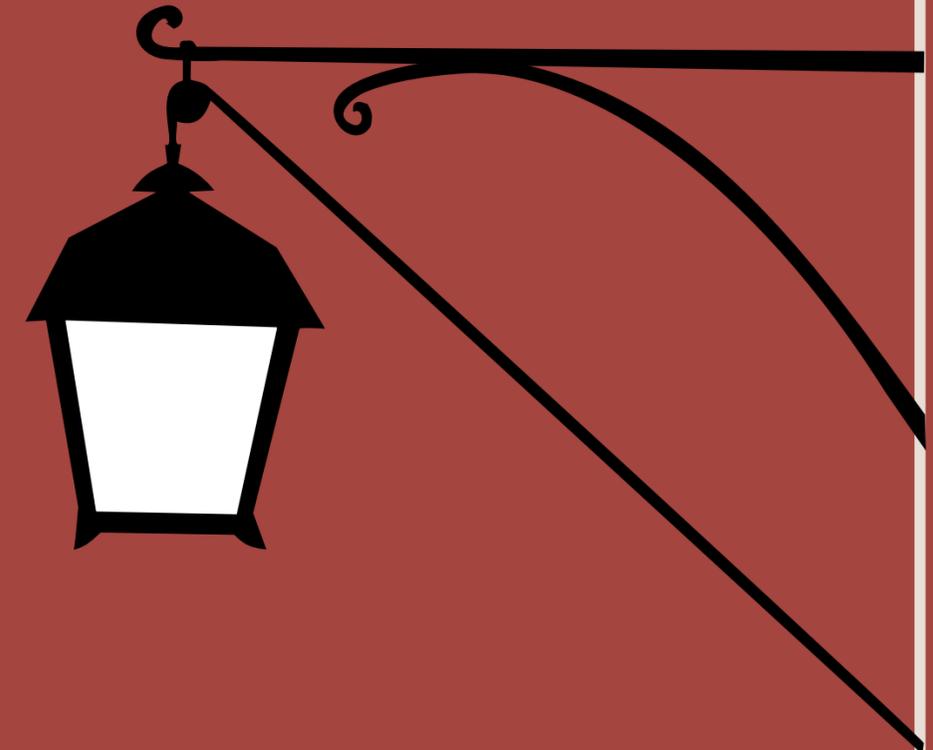
"LE BALLON ROUGE"

"Tu ne trouveras jamais d'arc-en-ciel si tu regardes toujours en bas..."

- Charlie Chaplin -

SOMMAIRE

CONTEXTE / AMBIANCE GÉNÉRALE	Page 3
INFOS TECHNIQUES DU FILM / RÉCOMPENSES	Page 4
NOTRE IDÉE	Page 5
MUSIQUE !	Page 6
PLAN DE SCÈNE (<i>INTENTION</i>)	Page 7
ÉQUIPE DE CRÉATION / EN TOURNÉE	Pages 8, 9 et 10
FICHE TECHNIQUE	Page 11
CALENDRIER / PARTENAIRES	Page 12
PREMIÈRES IMAGES	Pages 13, 14 et 15
ACTIONS CULTURELLES	Page 16
"PIANO-PANIER" / RÉFÉRENCES SCÉNIQUES	Pages 17 et 18
CONTACT	Page 19

CONTEXTE / AMBIANCE GÉNÉRALE

Avec la fin de l'occupation et le début des Trente Glorieuses, Paris va mieux et le fait savoir... Entre révélations et révolutions, l'Hexagone est en pleine euphorie, notamment au sein du milieu cinématographique et musical.

Paris 20ème arrondissement, quartier Ménilmontant des années 1950.

HISTOIRE :

"Ce film suit les aventures d'un jeune garçon (joué par le fils d'Albert Lamorisse, Pascal, alors âgé de cinq ans) qui, sur le chemin de l'école, libère un ballon rouge semblant "abandonné" à un réverbère.

Décidant alors d'adopter ce dernier avec fierté et délicatesse, commence une relation d'amitié et de tendresse entre les deux personnages..."

LE RÉALISATEUR :

Scénariste, réalisateur et producteur de cinéma, Albert Lamorisse né le 13 janvier 1922 à Paris et meurt le 2 juin 1970 à Karaj en Iran.

S'affirmant tel un spécialiste du cinéma pour enfants aux aspirations poétiques (beauté de la photo, importance de la musique...) à travers ses films Crin-Blanc, Le Ballon rouge ou encore Fifi la plume, il trouve son style et s'affirme malgré plusieurs échecs commerciaux.

Par la suite, ses films seront finalement mondialement distribués.

Il est l'inventeur du système "Hélevision", technique pionnière antivibratoire de prises de vue aériennes qui sera plus tard largement utilisée, entre autres lors du tournage des premiers James Bond.

Grand amateur d'échecs, il est aussi le créateur du très populaire jeu de société Risk.

INFORMATIONS TECHNIQUES DU FILM :

SCÉNARIO, RÉALISATION : Albert Lamorisse

MISE EN SCÈNE : Albert Lamorisse (assisté de Edmond Agabra et André Fontaine) // Acteur principal : Pascal Lamorisse

RÉGIE : Albert Lamorisse / Assistants régie : Edmond Agabra et André Fontaine

MUSIQUE ORIGINALE : Maurice Le Roux / Photographie : Edmond Séchan

DIR. DE PROD. : Michel Pezin / Prod., distribution : Films Montsouris

DURÉE : 32 min

FORMAT : 35mm (positif et négatif), Technicolor, Ratio 1,37:1, son mono

MONTAGE : Pierre Gillette // Sortie en France le 19 octobre 1956

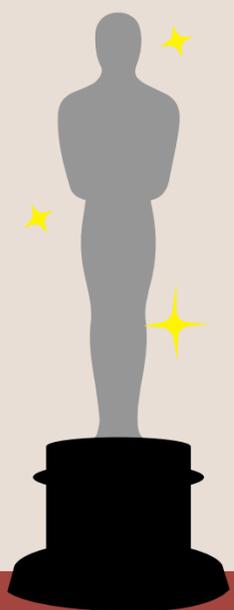
RÉCOMPENSES :

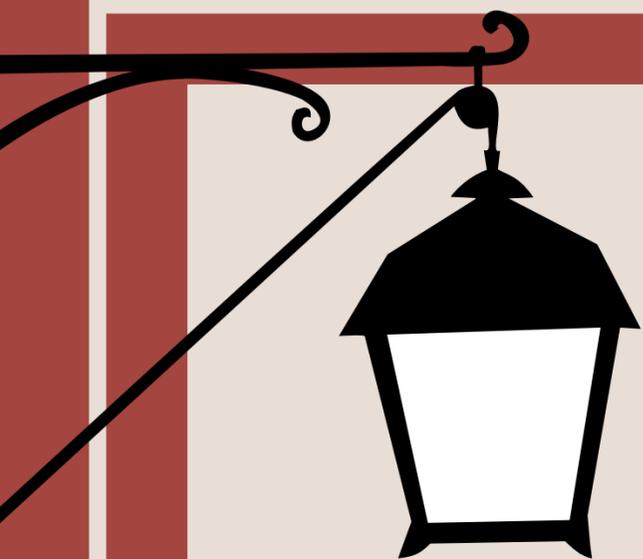
1956 : Prix Louis-Delluc, Palme d'Or du court métrage au Festival de Cannes, Prix spécial au BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)

1957 : Oscar du meilleur scénario original

1968 : Meilleur film de la décennie (Best Film of the Decade) aux "Educational Film Award" / 10 autres prix internationaux // Ce film fait partie de la Liste du BFI des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans établie en 2005 par le British Film Institute.

CE FILM A ÉTÉ TRANSPOSÉ DEUX FOIS EN LIVRE : EN 1956, ILLUSTRÉ AVEC DES PHOTOS NOIR ET BLANC EXTRAITES DU FILM - 44 PAGES (ÉDITIONS "HACHETTE");
EN 1976 - 48 PAGES (ÉDITIONS "L'ÉCOLE DES LOISIRS").

NOTRE IDÉE

"Souhaitant affirmer l'association entre performance musicale et scénographie -que nous considérons aujourd'hui la "marque de fabrique de nos créations" (cf "Le laboratoire de Madame Sonore", "The universe of KAssAndre")-, nous prévoyons ici la réalisation d'un décor constitué de matières telles le métal ou encore le bois ; dernier combiné à plusieurs luminaires originaux, associés en live aux nouvelles technologies comme l'"Arduino" ou encore la "Musique Assistée par Ordinateur".

Pour plus d'autonomie -mais également dans le but de présenter notre "mise en musique scénographiée" du film "Le Ballon rouge" au plus grand nombre-, nous avons fait le choix d'un décor relativement léger. Cadres/Lieux de diffusion POSSIBLES MULTIPLES : SALLES DE SPECTACLE, établissements scolaires/HOSPITALIERS, cours, jardins, cinéma, festivals EN plein air etc. // Possibilité de jouer de façon ENTièrement autonome (ensemble de "la technique" nécessaire fournie par nos soins) - nous consulter //

À travers la projection du film d'Albert Lamorisse "Le Ballon rouge" ainsi que par les tenues portées par les musiciennes sur scène, nous voulons plonger le public dans le "Paris des années 1950", associé à une esthétique musicale et une scénographie plus modernes qui nous sont propres.

Par ailleurs, en investissant le plateau que nous pensons trop souvent laissé vide dans le cadre de ce type de spectacle, nous tenons à nous différencier d'un "simple ciné-concert" que nous estimons trop classique."

"LE PROPOS GÉNÉRAL EST DE PROPOSER AU PUBLIC UN "SPECTACLE MUSICAL CINÉMATOGRAPHIQUE

COMPLET TOUT TERRAIN" :

COMME SI LES MUSICIENNES, LEUR ESPACE SCÉNIQUE DOTÉ D'UNE SCÉNOGRAPHIE LUMINEUSE INTERACTIVE, LA COMPOSITION MUSICALE ET LA SI BELLE HISTOIRE DU FILM "LE BALLON ROUGE" NE FAISAIENT QU'UN..."

MUSIQUE !

**"PARFOIS DES IMAGES, DES COULEURS, DES SONS OU ENCORE DES ODEURS DE MON ENFANCE ME REVIENNENT.
LE FILM "LE BALLON ROUGE" FAIT PARTIE DE CES SOUVENIRS..."**

"Souhaitant nous confronter à nos capacités créatives mais aussi par "pur plaisir de jouer ensemble", Ljuba de Angelis et moi-même avons déjà organisé plusieurs répétitions musicales concernant ce projet ; dernières principalement sous forme d'improvisations.

Nous avons rapidement été d'accord sur le fait que nous ne souhaitons pas du tout nous inspirer de la musique originale composée par Maurice Le Roux à l'époque de la sortie du film : nous avons donc d'abord "simplement" joué, tentant de "coller" le plus exactement aux émotions que nous procurait le film sur l'instant.

Nous nous sommes ensuite réécoutées avec attention, réussissant ensemble à isoler/sélectionner différentes ambiances sonores que nous avons acté d'utiliser en live telles des "palettes de sons" : ambiance majeure, suspendue, ou encore mineure...

S'en est suivi un découpage précis du film, permettant de décider à quel ou quel moment nous utiliserons ces dernières, que nous développerons en live grâce à nos compétences d'improvisatrices confirmées : mise à part un thème écrit, nous voulons nous laisser à nous aussi la possibilité de voyager lors des représentations, illustrant avec émotion et créativité -bien sûr à chaque fois le plus justement possible-, la poésie générée par le film d'Albert Lamorisse "Le Ballon rouge".

**CASSANDRE GIRARD,
ARTISTE MUSICIENNE À L'ORIGINE DU PROJET**

FOND DE SCÈNE
STRUCTURE BOIS

4 MÈTRES MIN.

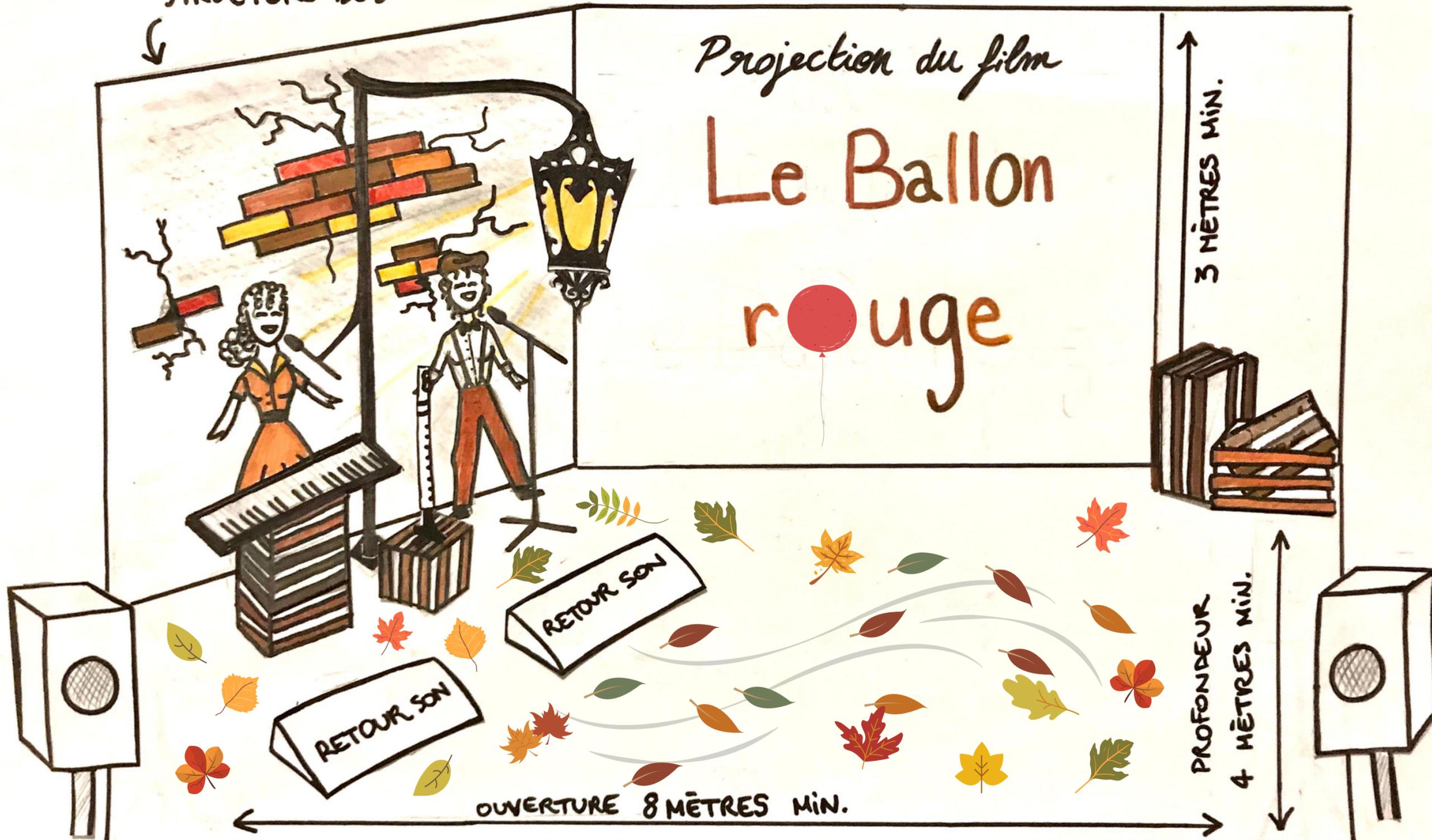
Projection du film

Le Ballon
rouge

3 MÈTRES MIN.

PROFONDEUR
4 MÈTRES MIN.

OUVERTURE 8 MÈTRES MIN.

CASSANDRE GIRARD

COMPOSITRICE, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE ; ARTISTE MUSICIENNE INTERPRÈTE EN TOURNÉE

PHOTO : VICTOR VIEGAS

Musicienne (flûte traversière, clarinette, voix...) et compositrice : elle commence par étudier la musique dite "classique" dès l'âge de 6 ans.

Son attrait/sa passion... pour le mélange des genres la mène rapidement à évoluer au sein de divers domaines tels le théâtre, la scénographie d'espaces ou encore la musique à l'image.

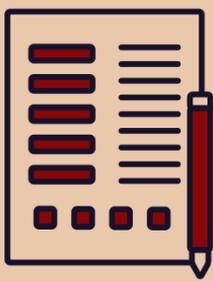
Obtenant son "Certificat de Musicienne Interprète en Musique Actuelle" à 22 ans, elle est ensuite admise au "Conservatoire National de Région d'Aubervilliers la Courneuve" au sein duquel elle suit le cursus jazz pendant 4 ans.

Parallèlement, elle s'intéresse à encore plus de formes, joue dans la rue, expérimente et étudie toujours, décrochant notamment plusieurs certifications "Apple" délivrées pour le célèbre logiciel de "Musique Assistée par Ordinateur" "Logic studio Pro" qu'elle utilise en live via "MainStage" lors de ses spectacles ("Le laboratoire de Madame Sonore", "The universe of KAssAndre"...).

En 2012, l'artiste s'associe au sculpteur Vincent Turbet et crée la cie Piano-Panier.

Ayant principalement son travail autour du mélange scénographie/musique elle ne cesse de chercher, tentant de s'éloigner des schémas habituels de création.

Par ailleurs, touchée par les inégalités sociales, elle s'efforce de développer l'idée de "mettre de l'engagement dans l'art et de l'art dans l'engagement", menant ainsi multiples actions culturelles -principalement auprès de jeunes de quartiers dits "prioritaires"- (en partenariat avec la D.D.C.S.P.P. d'Eure-et-Loir, l'État, ou encore la "Fondation Jullion pour l'enfance" sous égide de la "Fondation d'Auteuil") autour de la "Musique Assistée par Ordinateur" mais aussi de la voix ou la flûte traversière, instrument qu'elle considère être son outil de cœur.

CV COMPLET

LJUBA DE ANGELIS

COMPOSITRICE ; ARTISTE MUSICIENNE INTERPRÈTE EN TOURNÉE

PHOTO : SGRÒ

Chanteuse, musicienne, compositrice et Sound artist de nationalité Italienne, elle choisit de s'installer à Paris en 2013. Ljuba de Angelis commence à étudier la musique à 8 ans : d'abord la guitare, le chant puis le piano. Suivra sa rencontre avec le jazz, la musique du monde, contemporaine et électroacoustique.

Après des études en musiques actuelles et l'obtention d'une licence de littérature Italienne à Bologne, elle devient titulaire d'un Master 2 en Musicologie/Composition et Création Sonore à Paris, une Licence³ en Jazz et Musiques improvisées au Conservatoire Frescobaldi (Ferrara), puis d'un diplôme Supérieur Professionnel en Chant à la Music Academy 2000 de Bologne.

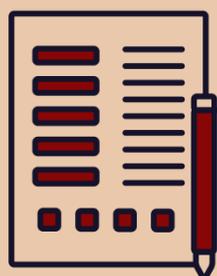
Ljuba se produit sur scène dès 14 ans. D'abord avec des projets de variété : rock, blues, puis jazz et musique du monde.

Dès 2017, elle crée "Trillo De Angelis Quartet" via lequel elle sort son premier album en tant que compositrice, chanteuse mais surtout leadeuse (label Klarthe Records/distribué par Harmonia Mundi).

Aujourd'hui, elle s'investit également au sein de nombreuses formations reconnues : "l'Orchestra Fratelli Semeraro (variété italienne), Kuna Mediterranea (trio de musique du monde et contemporaine), "The universe of KAssAndre" (jazz/électro pop scénographié) etc.

Fascinée par la musique concrète et acousmatique, elle tend à développer la composition électroacoustique (notamment en field recording), collaborant à différentes installations sonores, art vidéo ou encore performances de danse (Ljuba de Angelis ft Giuseppe Franchellucci, Genius loci, Ouroboros", "Dalla culla alla vasca", "I soliti errori" etc.).

Professeure de chant, piano complémentaire et formation musicale spécialisée en musiques actuelles (jazz, blues, bossa nova, pop/rock, variété et musique du monde), elle enseigne principalement à Paris et en Italie.

CV COMPLET

BENJAMIN GUILLET

CO-MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE, MISE EN LUMIÈRE ; RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRE ET VIDÉO EN TOURNÉE

Détenteur d'un "BEATEP" (Brevet d'État d'Animation et d'Éducation Populaire) à 20 ans, c'est dans les quartiers de la banlieue parisienne (notamment en Essonne) qu'il travaille avec son outil de prédilection d'alors : le jonglage. De quartiers en festivals, il entre au CFPTS de Bagnole (93) en 1998, où il confirme son intérêt pour l'éclairage. C'est donc tout naturellement qu'il monte au sein de la structure associative "Animakt" le festival de cirque et de rue les "Jeunes Pousses" à Saulx les Chartreux (91), dont il sera le responsable technique jusqu'en 2002.

De ce vivier artistique naîtra des collaborations avec les compagnies suivantes : "Ludor et Consort" (Ex "Ludor Citrik"), "la Cie ARN" de Laurent Channel, "Akys Projecte" de Xavier Kim, "la Cie Piano-Panier", lui permettant d'allier l'éclairage in Situ ainsi que des projets scéniques. Parallèlement, il fait de l'accueil lumière au sein de salles parisiennes comme le "Café de la danse", "Les 3 Baudets", "la Dynamo" (salle du festival "Banlieues bleues" à Pantin (93) etc.

RÉSIDENCE DE CRÉATION

CENTRE CULTUREL EDMOND DESOUCHES - LUCÉ (28), JUIN 2021

CADRES/LIEUX DE DIFFUSION POSSIBLES MULTIPLES : SALLES DE SPECTACLE, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES/HOSPITALIERS, COURS, JARDINS, CINÉMA, FESTIVALS EN PLEIN AIR ETC. // POSSIBILITÉ DE JOUER DE FAÇON ENTIÈREMENT AUTONOME (ENSEMBLE DE "LA TECHNIQUE" NÉCESSAIRE FOURNIE PAR NOS SOINS) - NOUS CONSULTER //

CONDITIONS :

Accueil son :

- prévoir un système de diffusion adapté à la salle/au lieu d'accueil, permettant de couvrir la zone spectateurs avec rappels décalés si nécessaire + un départ de SUB sur un Aux (location si nécessaire - NOUS CONTACTER) ;
- au moins 1 technicien(ne) d'accueil "façade/retours" demandé (personnel mis à disposition par nos soins si nécessaire - NOUS CONTACTER).

- PATCH / PLAN DE SCÈNE / BACKLINE À FOURNIR SUR DEMANDE -

Accueil vidéo :

- utilisation du système de projection de la salle/du lieu d'accueil (location si nécessaire - NOUS CONTACTER).

Accueil lumière et scénographie : nous contacter.

Extrait du matériel apporté par la cie :

- cartes son, microphones, ordinateurs portables, pédales d'effets, luminaires, scénographie légère etc.

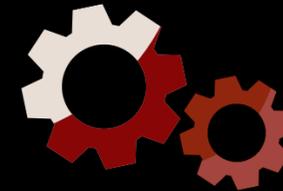
Instruments de musique joués en live :

- flûte traversière, clarinette, voix, kalimba, claviers, glockenspiel, guitare électrique.

- MINIMUM UNE LOGE COMPRENANT UN MIROIR DE PLEIN PIED AINSI QU'UNE BOUILLLOIRE ;

- 2 ARRIVÉES ÉLECTRIQUES 16A DISTINCTES AU PLATEAU ;

- EN EXTÉRIEUR, PRÉVOIR DU LESTE TYPE "SACS DE SABLE" OU ENCORE "VACHES À EAU" POUR NOTRE STRUCTURE BOIS (NOUS CONSULTER).

FICHE TECHNIQUE

"RED CONCERT"

Mise en musique scénographiée du film

"LE BALLON ROUGE"

DURÉE : 35 min (possibilité de jouer 2 à 3 fois par jour)

PUBLICS CONCERNÉS :

- scolaires à partir de 6 ans ;
- familles, tout public.

JAUGE : en fonction des capacités d'accueil du lieu

TEMPS DE MONTAGE (avec balances son) : 1 service de 4 heures

TEMPS DE DÉMONTAGE : 2 heures

ACCUEIL DE LA CIE :

- déplacement à 2 artistes musiciennes + 1 régisseur général ;
- éventuellement 1 chargée de prod/diff + 1 volontaire en service civique.
- 2 repas chauds min. par jour et par personne (1 végétarien) ;
- boissons chaudes et froides, collations.

CONTACT TECH.

RÉGIE G. / LUMIÈRE / SCÉNO. / PROJ. VIDÉO :

Benjamin Guillet, 06 62 35 21 54

SON : Cassandra Girard, 06 36 06 35 32

E-mail général : compagnie.pianopanier@gmail.com

- **CALENDRIER** :

- **PLUSIEURS DATES EN COURS DE CONFIRMATION SUR 2024 //**

- **PASSÉES** :

- LE 1 AVRIL 2023 À 18H : VILLE DE NOGENT-SUR-OISE - "LE FER À COUDRE" (60) ;
- LE 3 DÉCEMBRE 2022 À 20H30 : "SIÈGE DE L'ASSOCIATION PIANO-PANIER", CHARTRES (28) ;
- LE 10 OCTOBRE 2022 À 10H PUIS À 11H30 (SCOLAIRES) : VILLE DE NOGENT-SUR-OISE - "LE FER À COUDRE" (60) ;
- DU 17 AU 20 AOÛT 2022 À 22H : "FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE RUE D'AURILLAC" (15).
- **2021** :
- LE 14 JUILLET À 19H30 : "SIÈGE DE L'ASSOCIATION PIANO-PANIER", CHARTRES (28) ;
- LE 19 JUIN À 16H30 PUIS À 19H : "LA BOURSE AUX PLANTES" - "BETA MACHINE", CHARTRES (28) ;
- LE 18 JUIN : REPRÉSENTATION PUBLIQUE (SORTIE DE RÉSIDENCE) - "CENTRE CULTUREL EDMOND DESOUCHES DE LUCÉ" (28) ;
- DU 14 AU 18 JUIN : RÉSIDENCE DE CRÉATION - "CENTRE CULTUREL EDMOND DESOUCHES DE LUCÉ" (28).

- **PARTENAIRES** :

- "MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS" ("FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE") ; VILLE DE LUCÉ (28) ; DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE (DRAC) ; RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE.

- **ENVISAGÉS** :

- VILLE DE CHARTRES ET DE VERNOUILLET (28) ; DÉPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOIR (28) ; LA SACEM ; LA SPEDIDAM.

-BUDGET DE PRODUCTION ET/OU COÛT DE CESSION DÉTAILLÉ(S) SUR DEMANDE-

PHOTOS : VICTOR VIEGAS

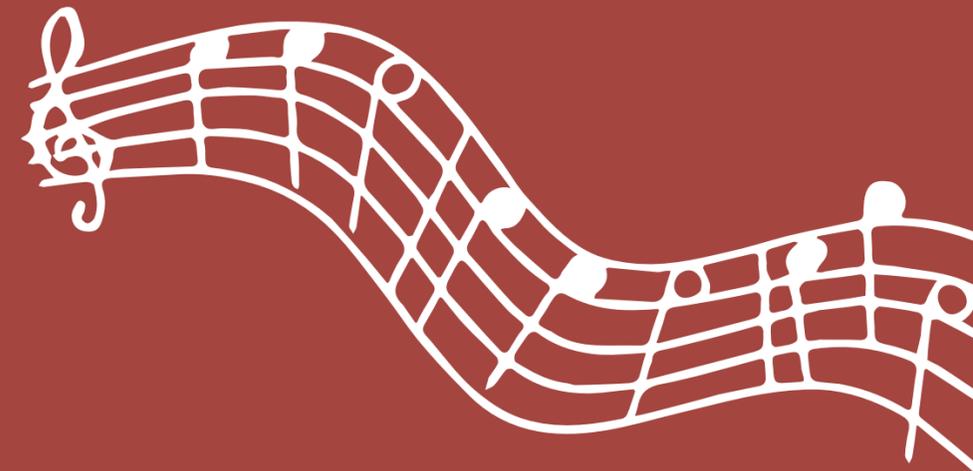

PHOTO : VICTOR VIEGAS

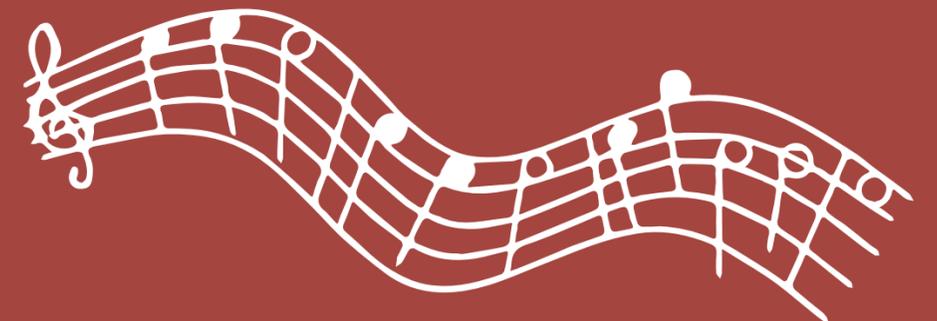

PHOTO : VICTOR VIEGAS
CENTRE CULTUREL EDMONDS DESOUCHES - JUIN 2021

ACTIONS CULTURELLES

***FORTE DE SES EXPÉRIENCES DANS CE
DOMAINE, L'ASSOCIATION SOUHAITE -EST EN
MESURE- DE PROPOSER UNE/DES ACTION(S)
CULTURELLE(S) AUTOUR DE LA MUSIQUE
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR ET/OU DE LA
MUSIQUE À L'IMAGE ASSOCIÉE(S) AU
SPECTACLE (NOUS CONSULTER).***

"PIANO-PANIER"

La compagnie "Piano-Panier" est née de la rencontre entre la musicienne et compositrice Cassandra Girard et le sculpteur et constructeur de décors Vincent Turbet. Dû à leur envie de s'associer autour d'un projet artistique commun, l'association "Piano-Panier" est créée en avril 2011.

Eclôt alors un premier spectacle musical et déambulatoire de rue nommé "Le laboratoire de Madame Sonore".

Basée à Chartres (28), elle a aujourd'hui pour activité principale la création, la production et la diffusion de spectacles autour de la "Musique Assistée par Ordinateur" et de la construction de décors atypiques.

Inscrivant également ses objectifs dans le "soutien aux pratiques amateurs", de nombreuses actions culturelles -principalement autour de la M.A.O.- sont menées au cours de l'année ; notamment en partenariat avec la "Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) d'Eure-et-Loir", la Fondation Jullion pour l'enfance (sous égide de la "Fondation d'Auteuil") ou encore l'État.

LA COMPAGNIE PIANO-PANIER A REÇU LE SOUTIEN DE :

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS D'EURE-ET-LOIR, LA VILLE DE CHARTRES, LE DÉPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOIR, LA CAF D'EURE-ET-LOIR, LA DRAC RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE, LA FONDATION CRÉDIT MUTUEL DE LA RÉGION CENTRE, L'ESPACE MICHEL SIMON DE NOISY-LE-GRAND, L'ARRONDI DE SOULAIRES, LA COMPAGNIE BABYLONE, LA COMPAGNIE DU FER À COUDRE, LES ZO-PROD DE POITIERS ETC.

RÉFÉRENCES SCÉNIQUES DE LA CIE :

"LE LABORATOIRE DE MADAME SONORE" (SPECTACLE MUSICAL ET DÉAMBULATOIRE DE RUE) :

Festival "Urbaka" à Limoges (87), Les jeudis de Perpignan (66), Festival Place Libre à Montreuil (93), Fête de la St Hilaire à Mainvilliers (28), Festival "Les Années Joué" à Joué-lès-Tours (37), "Les Lumières de Bayanne" à Alixan (26), "Festival international de théâtre de rue" d'Aurillac (15), "Festival escales d'ailleurs" à Plaisir (78), "Fête de la lumière" à Chartres (28), "Festival Chemins de traverse" à l'espace Michel Simon de Noisy-le-Grand (93), "La Nuit des musées" au "COMPA" de Chartres (28), "Festival les rues joyeuses" à Tourcoing (59) etc.

"THE UNIVERSE OF KASSANDRE" (CONCERT SCÉNOGRAPHIÉ) :

"Salle Doussineau" (28), "Scènes euréliennes" (28), "L'Atelier à spectacle" de Vernouillet (28), "Festival des murs à pêches" à Montreuil (93), "Le plan B" à Poitiers (86), "Château de Grogneul" à Jouy (28), Festival "Les enfants de la scène" à Bennecourt (78), "CAC Georges Brassens" à Mantes-la-Jolie (78), Festival "Appel d'air" à Azé (41), Festival "Terres du son" à Monts (37), "Château de Chambord" (41), "L'Alimentation générale" à Paris (75) etc.

CONTACT

compagnie.pianopanier@gmail.com

44 rue Saint-Brice

28000 Chartres

Cassandra Girard : 06 36 06 35 32

Ondine Buono : 06 66 33 11 20

-Les visuels (couverture et plan de scène) de ce dossier ont été réalisés par Ondine Buono-

