LES CONTES PERSANS

CINE - CONCERT

DÈS 3 ANS

ARFI

LES CONTES PERSANS

4 films d'animation Iraniens
Ciné-concert de l'ARFI, dès 3 ans

Serge Sana (Piano électrique Wurlitzer, guimbarde, voix, daf, bawu chinois, appeaux...)
Jérôme Lopez (udu, shekere, clochettes, steeldrum, cajon, congas, gongs, cymbales, sistres, bruitages...)

Durée : 50 mins

En provenance des contrées lointaines de la Perse, voici quatre histoires sans paroles, aux acteurs inattendus : un fermier et sa vache, une chenille opiniâtre, un corbeau envieux ou encore une pomme aventureuse...

En même temps qu'un coup de projecteur sur le meilleur de l'animation iranienne, ce programme propose une réflexion poétique et métaphorique sur le monde qui nous entoure.

Jérôme Lopez et Serge Sana associent à ces petits bijoux d'animation une musique vivante, inscrite dans la modernité et teintée de musiques traditionnelles. L'ensemble souligne la structure narrative des histoires et amplifie leur caractère expressif.

Plus qu'une simple illustration sonore, la musique joue sur la richesse des timbres par la diversité des instruments : piano électrique Wurlitzer, batterie, cajon, udu, hang, zarb, derbouka, voix, flûtes, guimbarde, traitements sonores....

Le rythme y prend une place centrale et apporte à l'ensemble une vivacité communicative autant auprès du jeune public que des adultes. Un univers musical riche, porté par deux musiciens reconnus qui offrent à cette occasion un vrai moment de concert.

LES FILMS

Le plus long voyage du monde
Mohammad Moghadam 2000 - 10 min 15 - dessins sur cellulos.
Cette allégorie manifeste du passage de l'enfance à l'âge adulte raconte les mésaventures d'une petite chenille dans la campagne. Lorsqu'elle se métamorphose en papillon, elle peut enfin voir le monde d'en haut. Elle découvre ainsi que les obstacles qui lui paraissaient infranchissables étaient en réalité insignifiants.

La Pomme
Mozaffar et Ramin Sheydà 2001 - 14 min - peinture à I'huile sur verre.
Conte pédagogique, écologique et civique, ce film raconte une histoire toute simple, celle d'une pomme qui tombe de la main d'un paysan le jour de la récolte. Tous les animaux viennent s'en repaître avant que la graine ne donne naissance à un pommier, lui-même porteur de centaines de pommes.

Le Retour
Vadjiollah Fard Moghadam 1987- 16 min - dessins sur cellulos
Le Retour débute en hiver. Un corbeau, libre comme l'air, mais frigorifié et affamé, envie les oiseaux bien nourris qui vivent au chaud dans leur cage. Mais qui voudrait apprivoiser cet affreux oiseau ? Se pose une question essentielle : vaut-il mieux vivre libre et précaire dans le froid du dehors ou bien au chaud mais enfermé dans une cage, fût-elle dorée ?

La Vache et le Fermier
Fatemeh Goudarzi 2003 - 6 min - peinture à I'huile sur verre
La Vache et le Fermier met en scène la rencontre entre une vache solitaire et un fermier par l'intermédiaire d'un petit papillon. Ce conte joue plus sur sa dimension poétique et son univers que sur une réelle narration.

LES MUSICIENS

Serge Sana

Compositeur, pianiste et musicien multi-instrumentiste, Serge Sana utilise également les ressources des musiques électroacoustiques dans ses compositions et en jeu direct. Au sein du collectif «La Tribu Hérisson», il est à l'initiative de nombreux projets, dont «Douze Poèmes Musicaux» avec l'écrivain et performeur Patrick Dubost et «Pl[a]in Sud» avec Adel Salameh. Son intérêt pour les musiques traditionnelles lui fait rejoindre l'Ensemble Médiéval Xeremia avec lequel il a joué en France et à l'étranger (Libye, Liban, Mauritanie, États-Unis, Chypre, République tchèque, Irlande, Ouzbékistan, Algérie...).
Depuis 2005, il compose et joue au sein d'ilimitrof Compagny (théâtre de rue) sur des projets interculturels franco-chinois (Quartiers de lune et Quand la lune se lève), élaborés à travers deux séjours de rencontres artistiques en Chine, à Guiyang (2005) et à Shanghai (2007).

Jérôme Lopez

Artiste pluridisciplinaire, musicien presque autodidacte, Jérôme Lopez poursuit un travail mêlant art vidéo, percussions traditionnelles et traitement sonore. Actif au sein de l'Arfi depuis 2003, il est membre actif depuis 2020. Il travaille essentiellement sur les projets liant musique et image : ciné-concert Metropolis, Steamboat, Les Contes Persans, Chang, Un Autre Kong…
Depuis 2009, il explore l'outil vidéo avec une approche visuelle personnelle inspirée autant du monde animal et végétal, que de l'art brut et insolite. Il a participé à plusieurs créations : « A La Vie La Mort » sur Pieter Brueghel, Festival In d'Avignon (2010), « Aurochs » vidéo-concert sur la Grotte Chauvet (2012), « Monsieur Méliès & Géo Smile » autour de Georges Méliès (2013), «Entomolo Vox » autour du monde des insectes (2013), « Avril l'enchanteur » vidéo concert sur le plasticien Armand Avril (2014), « Un autre Kong » (2017)…
Depuis 2019 il initie un projet de création participative autour de collectages d'objets et de sons, avec au centre la « vidéo mallette », outil de création video/audio en direct qu'il développe.

LES RÉALISATEURS

Mohammad Moghadam
Né en 1965, diplômé en arts graphiques, Mohammad Moghadam a réalisé plusieurs courts métrages d'animation : De l'infini, Maryam, L'arbre généreux et Après La classe.

Mozaffar Sheydaï
Né en 1957 à Kermanshah. Il a étudié le graphisme et l'animation à l'université de Téhéran. Principale réalisation Fish on the ground.

Vadjiollah Fard Moghadam
Né en 1945 à Téhéran, diplômé de l'école d'animation cinématographique du ministère de la culture Iranienne et de l'école d'animation Tchèque,Vadjiollah Fard Moghadam a réalisé plusieurs courts métrages : Imitation, Ceux qui nous dérangent, Puzzle, Lili Hozak, Ensemble.

Fatemeh Goudarzi
Née en 1974 à Téhéran, elle est diplômée de la Faculté d'Arts plastiques et d'Architecture. C'est en 1996 qu'elle devient assistante réalisatrice de films d'animation tels que Maryam, Le Plus Long Voyage du Monde, Pluie d'allégresse. La Vache et le Fermier est sa première réalisation.

LE PRODUCTEUR : KANOON

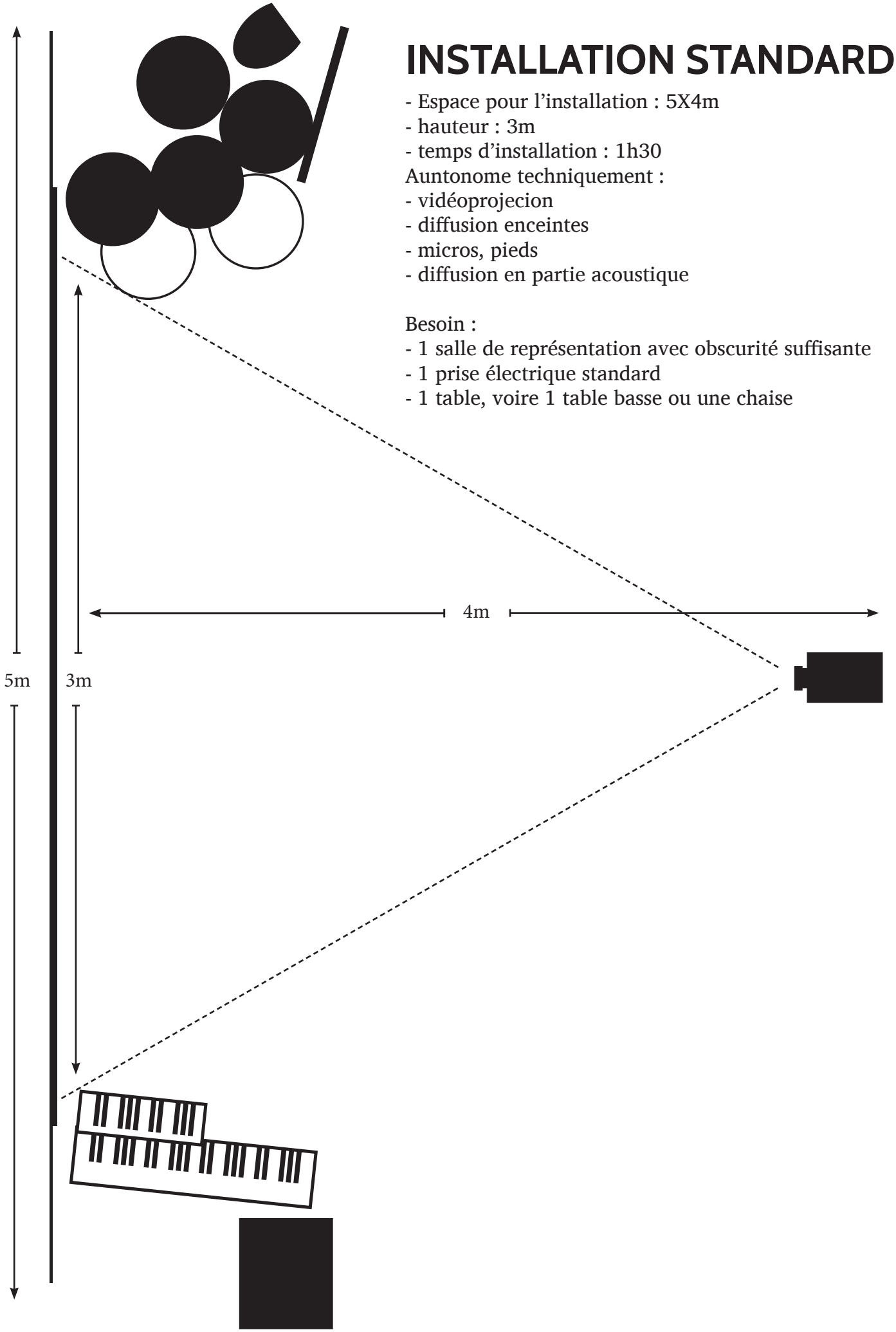
À l'origine de ces quatre courts métrages, il y a l'Institut pour le Développement Intellectuel des Enfants et des Adolescents, organisation iranienne officielle crée en 1965 mieux connue sous le nom de Kanoon.
Elle se consacre à l'éducation artistique et culturelle des enfants et assure et encourage la production dans des domaines culturels variés. Pas de risque de propagande des Ayatollahs de l'État, le réalisateur Abbas Kiarostami parrainant la section Cinéma de Kanoon qui, sous son impulsion connut dès 1969 un développement rapide et permit à bon nombre de jeunes cinéastes de faire leurs premières armes.
Dans le même temps, Kanoon a développé des relations culturelles et cinématographiques internationales, notamment dans le cadre de l'UNESCO. C'est grâce au soutien de cette dernière que furent concrétisées de fructueuses relations avec la Belgique, la République Tchèque et la Grande-Bretagne.
Actuellement, Kanoon produit en moyenne dix films par an incluant des courts et longs métrages de fiction, des documentaires et des films d'animation. Kanoon joue également un rôle important dans la promotion de la coopération culturelle nationale et internationale, avec la publication de livres et de travaux littéraires, l'organisation et la sponsorisation d'expositions de livres pour enfants, d'ateliers, de débats, de séminaires, de concours artistiques, de festivals de théâtre ou de cinéma, notamment celui du Festival d'Animation de Téhéran.
Les Contes Persans est distribué en France par «les films de Paradoxe».

INSTALLATION STANDARD :

- Espace pour l'installation : 5X4m
- hauteur : 3m
- temps d'installation : 1h30

Auntonome techniquement :
- vidéoprojecion
- diffusion enceintes
- micros, pieds
- diffusion en partie acoustique

Besoin :
- 1 salle de représentation avec obscurité suffisante
- 1 prise électrique standard
- 1 table, voire 1 table basse ou une chaise

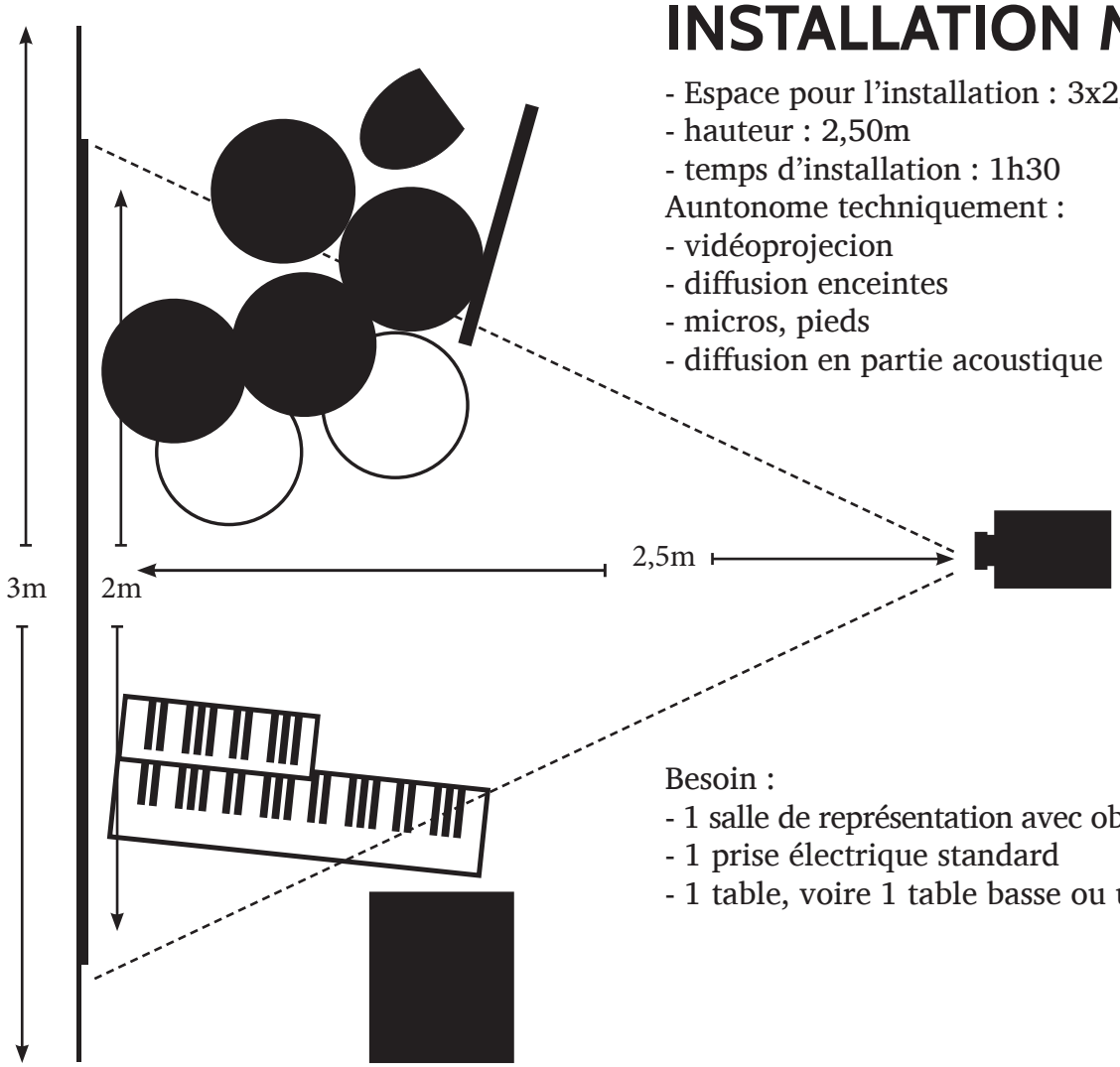


INSTALLATION MINI :

- Espace pour l'installation : 3x2,50m
- hauteur : 2,50m
- temps d'installation : 1h30

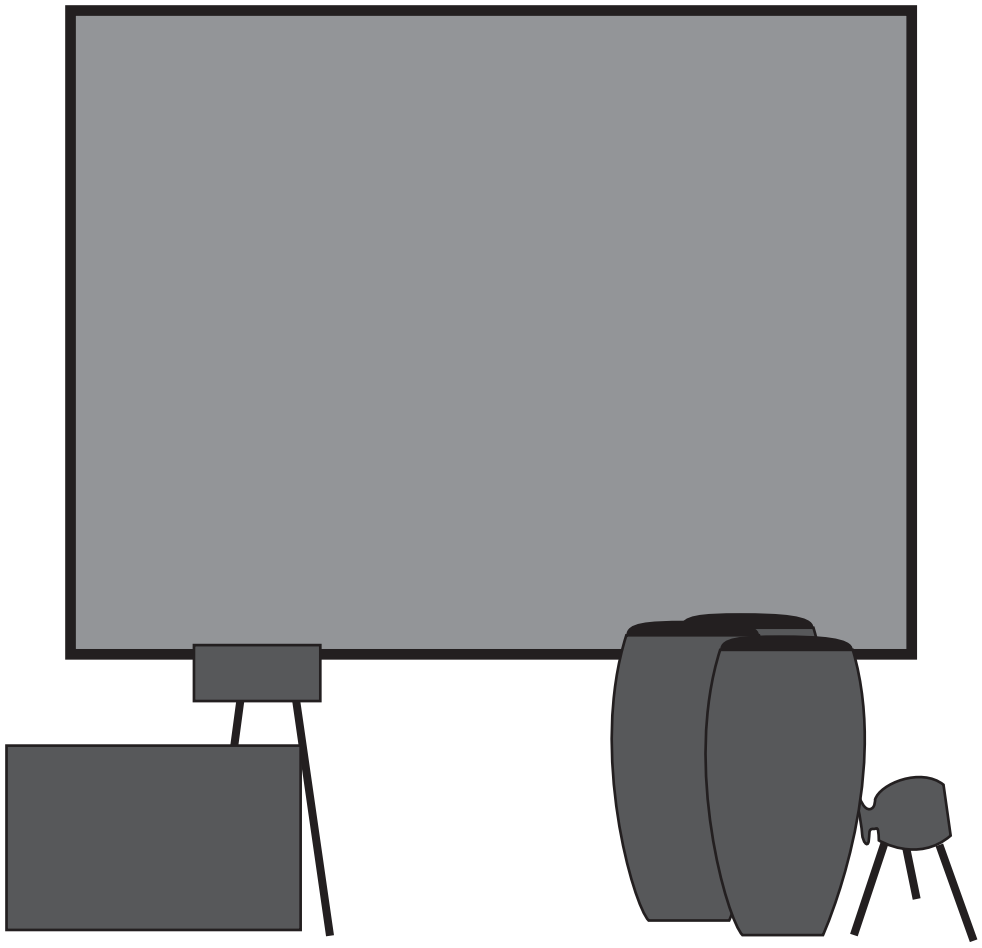
Auntonome techniquement :

- vidéoprojecion
- diffusion enceintes
- micros, pieds
- diffusion en partie acoustique



Besoin :

- 1 salle de représentation avec obscurité suffisante
- 1 prise électrique standard
- 1 table, voire 1 table basse ou une chaise

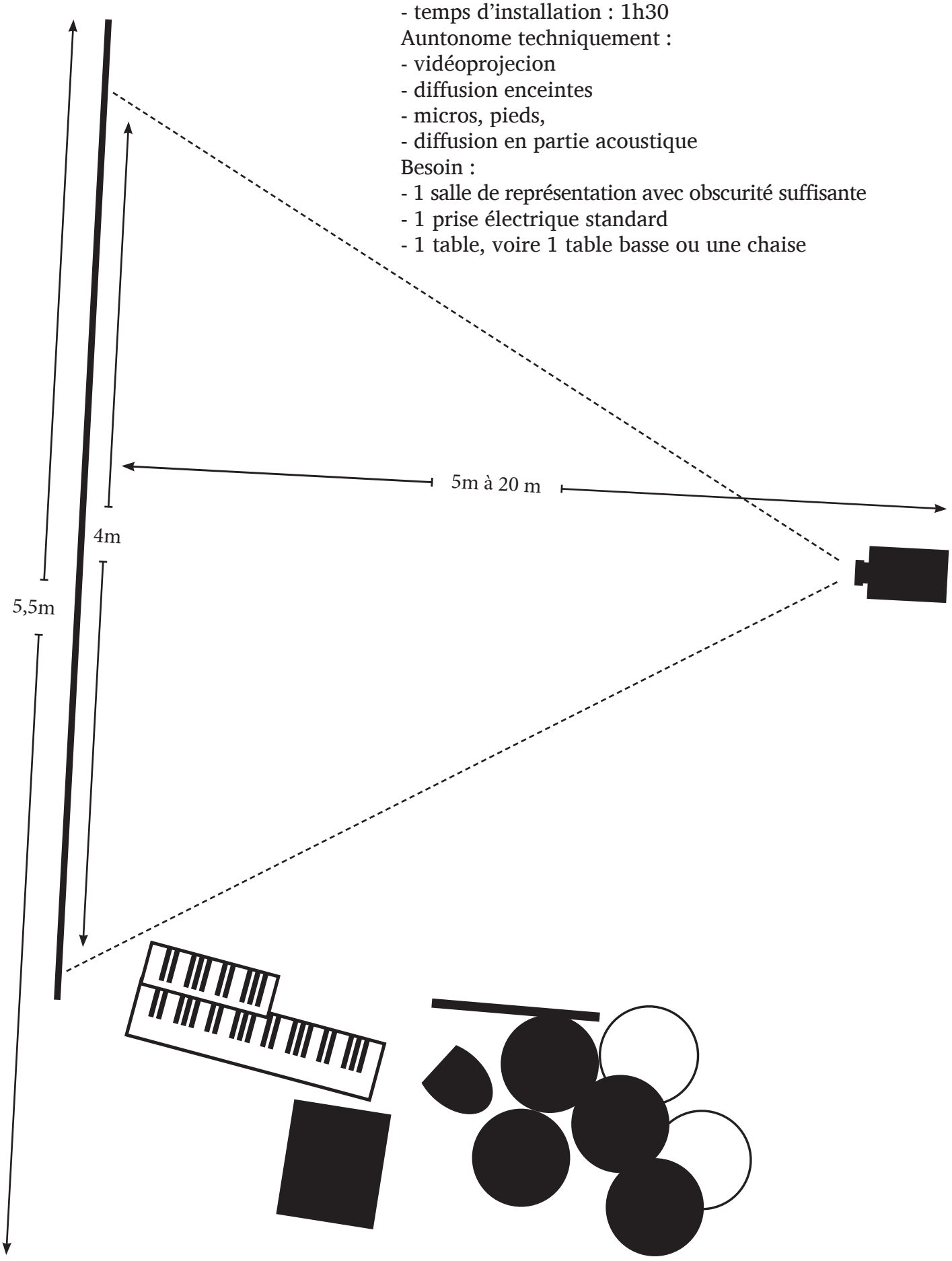


INSTALLATION 150 pers et + :

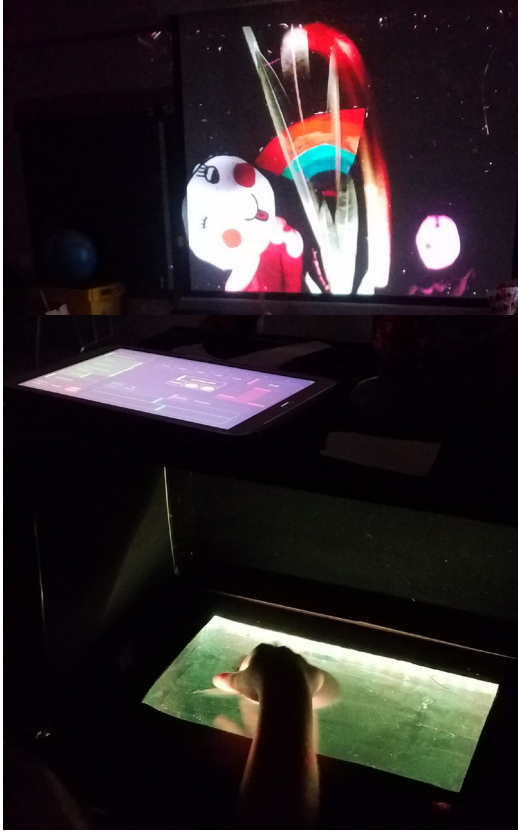
- Espace pour l'installation : 5,50x3,50m
- hauteur : 3,50m
- temps d'installation : 1h30

Auntonome techniquement :
- vidéoprojecion
- diffusion enceintes
- micros, pieds,
- diffusion en partie acoustique

Besoin :
- 1 salle de représentation avec obscurité suffisante
- 1 prise électrique standard
- 1 table, voire 1 table basse ou une chaise



ACTIONS CULTURELLES

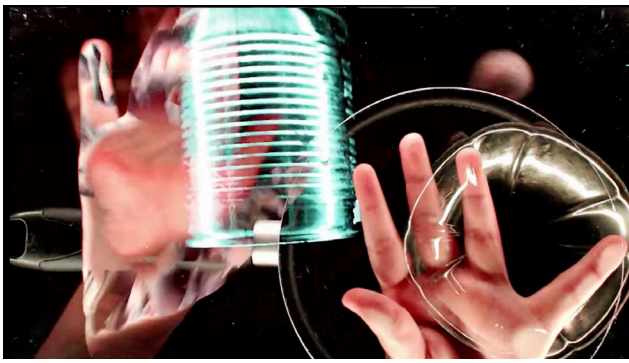


Atelier création sonore & vidéo-mallette

Cet atelier sur deux jours peut avoir comme sujet le stop-motion plutôt que la vidéo-mallette, comme outil de transmission.
> Public : CEP, CE1, CE2, CM1,
> avec 1 classe (CP, CE1) : 4h d'atelier, 2h le matin, 2h l'après-midi. 1 classe X 2 intervenants (8h).
> avec 2 classes (CE2,CM1) : 2 classes x1h30 d'atelier le matin, 2 classes x1H30 l'après-midi. 2 classes X 2 intervenants (12h)

> avec 1 classe : 8h d'atelier, 2 matin, 2 après-midi, sur deux jours X 2 intervenants (16h)
> avec 2 classes : 2 classes x1h30 d'atelier le matin, 2 classes x1h30 l'après-midi sur 2 jours X 2 intervenants (24h)

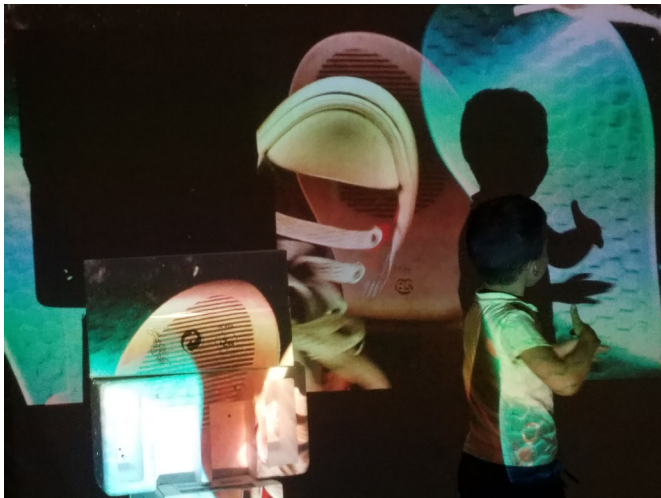
Pour pousser plus loin l'exploration et le lien qui peut exister entre musique et image (comme peut l'être le ciné-concert) les artistes des contes persans proposent un atelier de création participative original qui à pour principal intérêt la création conjointe de l'image et du son. Il s'agit ici d'explorer le plaisir d'imaginer une forme en partant de rien de préexistant, ni en vidéo, ni en son.
A l'issue de cet atelier, les participants réaliseront en direct un mini spectacle de quelques minutes, faits d'objets récupérés, papier découpés, et de lutherie sauvage. La vidéo sera réalisée grâce à la vidéo mallette (outil de création vidéo en direct), la création sonore grâce à l'étude de la manipulation de ces mêmes objets, mais également d'instruments de musique facile d'accès.



- En amont : en lien avec les professeurs, un thème est sélectionné (la nature, leur ville...), les enfants sont invités à récupérer chez eux des objets ou des photos, des magazines, en lien avec le thème.

Déroulé :
Jour 1, matin :
- Serge et Jérôme prennent un temps commun avec les élèves pour aborder de manière ludique ce qu'est un ciné-concert, ses particularités. Par l'intermédiaire de jeux (stop motion avec les enfant, chasse aux sons...), de questions réponses, décortiquent les éléments composant un film d'animation, c'est qu'est un son... Les artistes présentent la vidéo-mallette ainsi que leurs manières de pratiquer la création, la musique. Les objets ramenés sont étudiés pour envisager leur réutilisation dans la création collective.

Jour 1, après-midi :
- divisé en demi-groupe, Serge avec une partie de la classe, Jérôme avec l'autre, chacun pousse plus loin les notions abordées en groupe le matin, et dessine le contenu du mini-spectacle final



Jour 2, matin :
- La même chose, en inversant les groupes

Jour 2, après-midi
- les deux demi-groupes sont réunis, un demi-groupe devient spectateur de l'autres demi-groupe, puis on inverse. On discute des différences entre les deux réalisations, puis nous faisons un bilan des 2 jours.

Atelier ciné-concert et création sonore.

> Public : parents / enfants dès 6 ans // En école avec les CEP-CE1-CE2, CM1.
> 2 intervenants, 2h d'atelier (4h d'intervention)

Les musiciens proposent le jour j, en amont de la représentation (ou après la représentation dans un temps plus, après le goûter par ex), de sensibiliser les participants au dispositif spécifique du ciné-concert : la création musicale pour l'image.
A l'issue de cet atelier, les participants réaliseront en direct la partition sonore d'un mini ciné-concert sur un extrait d'un des quatre Contes Persans : «Le plus long voyage du monde».
Déroulé :
- En amont, les musiciens ont sélectionné un extrait de 4 minutes du film, propre à susciter des options de sonorisation suffisamment claires. Les images clés des principaux temps forts de cet extrait sont imprimés sur papier blanc. En somme, il s'agit du scénario de cet extrait.
- Au début de l'atelier, les participants visionnent le court métrage (dans sa version originale) et plus particulièrement l'extrait choisi.
- les images imprimées au préalable sont disposées de gauche à droite (sur un mur, une table), vient alors le moment de comprendre la consigne : Comment sonoriser chaque image, comment sonoriser ce qui se passe entre chaque image.
- les participants sont invités à chercher dans l'environnement du lieu de l'atelier, intérieur / extérieur, des objets (bois, pierre, fourchette !) pour réaliser cette nouvelle bande son (nous pouvons également fournir le matériel). Les artistes les accompagnent en suggérant, et apportant quelques notions sur l'illustration sonore. Des instruments de musique simples d'approche (petites percussions, sistres...) sont également à disposition.
- ensuite les participants reviennent aux images imprimées, et dans cet espace d'échange et de tests, ils cherchent d'une image à l'autre, à faire coller et répartir le rôle des différents protagonistes.
- le dernier temps est consacré à répétition de cet extrait de film avec ce nouvel instrumentarium.
Enfin vient le temps de la restitution du jeu en direct.

Atelier stop-motion et création sonore

> Public : CEP, CE1, CE2, CM1, ou parent / enfant.
> avec 1 classe (CP, CE1) : 4h d'atelier, 2h le matin, 2h l'après-midi. 1 classe X 2 intervenants (8h).
> avec 2 classes (CE2, CM1) : 2 classes x1h30 d'atelier le matin, 2 classes x1H30 l'après-midi. 2 classes X 2 intervenants (12h)
Le cinéma d'animation, comme il est fabriqué dans Les contes Persans, est un cinéma composé manuellement, image par image, aujourd'hui communément appelé stop motion. Il est le fruit de dizaines d'années de technique exploratoire, qui ont fait de ce type de cinéma un art à part entière.
C'est cette technique que les artistes souhaitent aborder : fabriquer un court film, image par image, son par son.
A l'issue de cet atelier, les participants auront fabriqué un court film, composé d'un stop-motion de quelques minutes mettant en scène les participants eux-mêmes, ainsi que la réalisation de sa bande son.

Déroulé :
- Matin : première heure : Serge et Jérôme présentent les différentes composantes de l'atelier, par des exemples, des jeux. Deuxième heure : en demi groupe, les uns abordent concrètement la création d'un court stop-motion en se mettant en scène, l'autre demi-groupe aborde la création de la bande son avec la technique du looping (boucle musicale). Une courte création est réalisée, elle servira pour le film final.

- Après-midi : première heure : on inverse les groupes, le looping est abordé avec le 1er groupe, le stop motion avec le deuxième. la deuxième heure est consacré au tournage des 2 stop motion, les 2 bandes son réalisées plus tôt sont ajoutées, nous obtenons 2 films courts, réalisés ensemble

Contacts :

Lorène Cliet
lcliet@arfi.org
Tél : +33 (0)4 72 98 22 05

7 rue Alsace Lorraine - 69001 Lyon
Tél : +33 (0)4 72 98 22 05
www.arfi.org