

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DOGGO
de Ellie James

Ciné-concert indie pop
Niveau scolaire visé : Cycle 1 et 2

L'ARMADA PRODUCTIONS

L'éveil artistique pour petits & grands
02 99 54 32 02 - www.armada-productions.com
Nous écrire : contact@armada-productions.com

SOMMAIRE

Préparation au spectacle _____	p. 3
Le spectacle : qu'est-ce que c'est ? _____	p. 4
Le Chien _____	p. 5
L'artiste : qui sera sur scène ? _____	p. 6
La musique : qu'allons-nous écouter ? _____	p. 8
Le contexte : qu'allons-nous découvrir ? _____	p. 11
Références aux programmes _____	p. 18
Ressources complémentaires _____	p. 19
Souvenir du spectacle _____	p. 20

L'ARMADA
PRODUCTIONS ●●●

L'éveil artistique pour petits & grands

« L'Armada est une association qui **développe l'imaginaire et la curiosité des enfants** et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir la créativité à tout âge ! »

PRÉPARATION AU SPECTACLE

Parcours du spectateur

Ce dossier est un outil à destination des enseignants, professeurs, acteurs socio-culturels ou parents désireux de préparer au mieux la venue des jeunes spectateurs à un spectacle de L'Armada Productions.

Nous l'avons rédigé avec soin dans l'objectif de vous donner un maximum de clefs vous permettant de vous approprier l'univers du spectacle et aiguïser la curiosité des enfants que vous accompagnez. La première partie, destinée aux adultes, peut être consultée en amont du spectacle. La seconde partie, destinée aux enfants, peut être utilisée en aval

Pour préparer la venue au concert, n'hésitez pas à rappeler quelques règles de sortie en groupe

- En fonction de la disposition de salle proposée : s'asseoir, rester debout ou aller devant la scène. L'idée étant de ne pas gêner les autres spectateurs.
- Il est souhaitable de faire le silence quand les lumières de la salle s'éteignent. On peut bien sûr chanter, danser, laisser son corps s'exprimer pendant la représentation. Les enfants assistent à un spectacle vivant, il n'est pas nécessaire de faire le silence absolu.
- Il n'est pas demandé aux spectateurs d'apprécier nécessairement le spectacle proposé. On a tout à fait le droit de s'ennuyer ou de trouver que le spectacle ne nous convient pas. Pour autant, il faut toujours veiller à ne pas gêner les autres spectateurs, et par respect pour eux et pour l'artiste, il est souhaitable de ne pas avoir d'attitudes pouvant perturber celles et ceux qui apprécient le spectacle.

On peut mettre en place une règle simple : le groupe reste ensemble, toute prise de distance avec lui doit être validée par le responsable. Il peut être également utile d'aborder la question des risques auditifs. N'hésitez pas à demander des bouchons d'oreille à l'accueil de la salle si nécessaire et à les proposer aux enfants.

Rencontre en bords de scène

À l'issue de la représentation, l'artiste propose aux spectateurs de prendre un temps pour expliquer ce qu'est un ciné-concert et comment fonctionnent ses instruments.

LE SPECTACLE

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Intention du spectacle

Avec cette nouvelle création, Ellie James continue son exploration du rapport entre musique et image. Forte de plus de 200 représentations de son précédent ciné-concert *Lumières !*, elle interprète en direct des compositions audacieuses et complexes grâce à la technique du bouclage et aux effets vocaux. Quatre films d'animation côtoient les séquences animées créées spécialement pour le spectacle par Tiffanie Pichon faisant la part belle aux différentes techniques d'illustration et d'animation. Des voix et bruitages réalisés par Ellie James ponctuent les films en y apportant une touche d'humour. Évoluant dans un secteur (les musiques actuelles) encore très masculin, la musicienne et chanteuse bretonne a souhaité s'entourer exclusivement de femmes artistes et techniciennes. La scénographie réalisée par Tiffanie Pichon est ainsi mise en lumière par Alice Lepage tandis que Louise Prieur gère le son et la vidéo.

L'histoire

Doggo met à l'honneur nos compagnons les plus mignons et attachants : les chiens ! Pour ce nouveau ciné-concert, Ellie James, fidèle à son style musical électro pop à l'esprit doux et plein de fantaisie, signe une bande-son joyeusement mélancolique, cousue sur mesure au synthétiseur et à la harpe électronique. Soucieuse de livrer un spectacle aux contours soignés, la chanteuse d'origine britannique collabore avec la talentueuse illustratrice Tiffanie Pichon qui, de son coup de crayon naïf et coloré, habille les intermèdes entre chaque court-métrage pour un résultat poétique à l'esthétique *Do It Yourself*.

La mise en scène

Ellie James a travaillé avec Annaïck Domergue sur l'articulation entre les parties purement musicales (sans image) et les parties où la musique s'accorde aux films, dans l'idée de trouver le juste équilibre entre musique et image.

Ainsi le regard n'est pas toujours focalisé sur l'écran et peut parfois se reposer. Un jeu d'ombre et de lumière a également été pensé permettant à Ellie James et à ses chiens d'apparaître ou de disparaître au gré du spectacle dirigeant ainsi le regard et rythmant les intermèdes entre les films. Un travail sur la posture et le regard a également été effectué pour accentuer la présence d'Ellie James au plateau et mieux soutenir l'attention des tout-petits. Annaïck Domergue est comédienne et metteuse en scène pour différentes compagnies du Grand Ouest (Live Comedy, Tintam'Art Théâtre, Jamais Trop d'Art !). Elle pratique également l'accompagnement scénique auprès de musiciens émergents au sein de *Tempo* à Nantes, la Maison des Arts de Saint-Herblain ou encore *L'Armada Productions* à Rennes.

> **La scénographie** : Composée de silhouettes canines en 3D réalisées par Tiffanie Pichon et mises en lumière par Alice Lepage, elle participe de l'univers visuel joyeux et coloré des films. Un soin particulier a également été apporté au costume d'Ellie James qu'elle a confectionné elle-même.

LE CHIEN

Le spectacle rend hommage au meilleur ami de l'homme : le chien. Pour sensibiliser les enfants à cette thématique, avant ou après le spectacle, voici quelques **pistes pédagogique** :

Discussion ouverte sur les chiens :

- Quel est le nom du mâle, de la femelle et du bébé chien ?
- Connais-tu des noms de races de chiens ?
- Les chiens éprouvent-ils des sentiments ?
- Quel est le répertoire des émotions des chiens ?
- Les chiens comprennent-ils les émotions des hommes ?
- Est-ce que les comportements des chiens ressemblent à ceux des hommes, et inversement ?
- Les chiens du spectacle sont-ils heureux, tristes, seuls (etc.) ?

Lectures sur la thématique :

- *Chien bleu* de Nadja (éditions L'École des Loisirs) - 3/5 ans
- *Oh non, Georges* de Chris Haughton (éditions Thierry Magnier) - 2/5 ans
- *Iggy* d'Alex Cousseau et Janik Coat (éditions Les Fourmis Rouges) - à partir de 3 ans
- *Polly et les trois chiens* d'Adèle Verlinden (éditions Les Fourmis Rouges) - 3/6 ans
- *Chien et compagnie* de Rudolf Lukeš (éditions Hélicium) - à partir de 3 ans
- *Franckfort, un teckel qui a du chien* de Mia CASSANY (éditions Hélicium) - à partir de 4 ans

D'autres lectures et discussions ouvertes sont possibles en liant cette thématique à d'autres telles que l'amitié, la famille, les hobbies (qui sont abordées dans les courts métrages visionnés dans le spectacle).

L'ARTISTE

QUI SERA SUR SCÈNE ?

ELLIE JAMES

Bercée par la musique dès son plus jeune âge (sa mère est musicienne chanteuse et son père ingénieur du son), Ellie James fait aujourd'hui partie intégrante de la scène musicale rennaise.

Formée au piano et au chant, elle rejoint le projet indie pop Bumpkin Island en 2011 en tant que chanteuse. En 2013, elle intègre la très remarquée formation pop orchestrale Mermonte dans laquelle elle assure les claviers et les voix. En 2017, elle crée sous l'impulsion de L'Armada Productions son premier spectacle jeune public, *Lumières !*, pour lequel elle expérimente pour la première fois l'écriture musicale pour l'image. Forte de ces expériences musicales, elle fonde en 2018 son propre groupe, La Battue, synthèse de ses influences et inspirations musicales. Accompagnée de son frère Bertrand James, également musicien (Totorro), et de Yuri Hu (Yacht Club), elle crée une pop lumineuse aux accents californiens.

Grandeoureuse des bêtes à poils que l'on retrouve parfois dans les paroles de ses chansons, elle s'entoure pour sa nouvelle création jeune public d'une équipe exclusivement féminine composée d'une illustratrice et d'une régisseuse son et lumière.

Quelques mots à Ellie

> Ellie, on te connaît pour ton côté british, ta façon de composer de la musique est-elle selon toi caractéristique de la pop anglo-saxonne ?

« En effet, mes deux parents sont britanniques et je baigne depuis toute petite dans un univers très british, c'est un côté de ma personnalité que je revendique ! On écoutait les Beatles et les Beach Boys à fond dans la cuisine quand j'étais petite, et on préparait le rôti du dimanche en chantant toutes les harmonies en famille. J'ai ensuite découvert Radiohead qui m'a beaucoup influencé.

Je dois avouer que les belles chansons pop à l'anglaise me donnent toujours un petit frisson de bonheur. J'essaie de mêler toutes ces influences dans la musique que je compose. Il y a un côté pop indéniable mais aussi des aspects plus indie, plus expérimentaux.

J'aime me dire que je n'enferme pas ma pratique dans un style défini. C'est un principe qui m'accompagne dans tous mes projets. Avec mes différents groupes, nous créons une musique hybride qui ne rentre pas forcément dans des cases préexistantes. »

L'ARTISTE

QUI SERA SUR SCÈNE ?

> Le chien est très à la mode dans la BD, l'illustration, l'art contemporain, etc. Que t'inspire-t-il ?

« J'ai toujours adoré les animaux, et les chiens sont tout en haut de la liste. On a toujours eu des chiens dans ma famille et j'ai toujours voulu faire partie du club select des « maîtres de chien ». On retrouve beaucoup l'imagerie du chien dans l'art visuel qui entoure ma musique. Il y a d'abord Douglas, le chien de mes parents, qui illustre la pochette du premier EP de La Battue. Le clip « Get set, Go ! » met également en scène la rencontre de deux chiens lors d'un speed dating canin ; nos photos de presse font apparaître des chiens... Bref c'était une évidence de parler de chiens dans ce nouveau spectacle !

Le chien est un animal apprécié de tous, et il peut transmettre énormément d'émotions. Il y a tellement de races de chiens différentes, avec chacune ses particularités, parfois très comiques : c'est le support idéal pour une spectacle jeune public ! Et le fait qu'il partage beaucoup de traits de caractère avec l'homme permet d'aborder des sujets délicats comme l'abandon ou le deuil avec un peu plus de légèreté. J'ai un exemple parfait qui partage ma vie depuis 1 an maintenant : Pépé, mon petit cocker anglais qui m'accompagne à chacune de mes tournées et m'inspire au quotidien. »

> Pour cette nouvelle création, tu as souhaité t'entourer exclusivement de femmes, pourquoi ce choix ?

« Je fais ce métier depuis bientôt 10 ans et je ne croise que trop rarement d'autres femmes dans ce milieu. Je m'intéresse énormément à la place de la femme dans le monde du travail (et dans la société de manière générale), j'ai donc essayé de réfléchir à une manière concrète de changer les choses : comment avoir une action pour rendre les femmes plus visibles, pour créer plus d'opportunités, pour que des femmes aient envie et confiance en elles...

Il faut, selon moi, passer par de la discrimination positive et réserver des espaces de travail dédiés à la mise en avant des femmes. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire avec cette envie d'une équipe 100% féminine. Pour le spectacle, je me suis donc entourée d'une illustratrice et d'une technicienne du son. »

> En plus de la musique, tu dessines et couds tes propres vêtements, à quand une ligne pour chien ?

« Ça arrive ! C'est sur ma *To-Do List*, ça va être génial ! »

LA MUSIQUE

QU'ALLONS-NOUS ÉCOUTER ?

Les instruments d'Ellie James

En fin de spectacle, Ellie James présente ses instruments et explique le fonctionnement de la *loop*. L'occasion d'en apprendre davantage sur la musique électronique et sur la manière dont se synchronisent sa voix, son piano et autres instruments avec les films.

Le Prologue de Korg est un synthétiseur analogique. Ellie James l'utilise beaucoup dans le spectacle, il est puissant et permet de **faire évoluer les sons au fur et à mesure du spectacle**. Le Prologue est composé de plusieurs boutons et touches qui permettent de créer une grande diversité de sons. Ce synthé permet à Ellie James de raconter les histoires de manière sonore et de développer un univers à chaque nouveau court-métrage.

Le kalimba, aussi appelé « piano à doigts », est une boîte en bois, sur laquelle sont placées de petites lames en métal. Avec ses doigts, Ellie James vient **faire vibrer ces lames pour créer du son**. Cet instrument existe depuis très longtemps, il aurait été inventé il y a 3000 ans sur la côte ouest-africaine. On l'entend très bien dans le morceau « Safe Place ».

L'omnichord est **une harpe électronique**. instrument vintage, datant des années 80, il est plutôt rare et très recherché aujourd'hui. Cet instrument contient aussi une boîte à rythmes qui permet de donner des ambiances particulières.

La pédale d'effet harmonizer permet à Ellie James d'**enregistrer sa voix, puis de la jouer en appuyant sur les touches du synthétiseur**. Des effets peuvent aussi être ajoutés à la voix pour la rendre plus métallique, comme un robot. Un *looper* (boucleur en français) intégré à l'ordinateur de l'artiste lui permet aussi d'**enregistrer sa voix puis de la diffuser en boucle**.

Pratique instrumentale

Si des enfants pratiquent un instrument ou ont un instrument-jouet, il peut leur être proposé de l'amener pour le présenter au groupe et en faire une démonstration. À cette occasion, si vous disposez en classe d'instruments de musique, vous pouvez aussi imaginer une séance autour de la découverte de la pratique

©YannBujfieu

LA MUSIQUE

QU'ALLONS-NOUS ÉCOUTER ?

Les chansons du spectacle

L'album du spectacle *Doggo* est disponible sur Spotify, Youtube Music, Apple Music et Deezer.

Dessus, on retrouve les chansons suivantes : « Doggo », « Oh My Dog ! », « Food Please », « Another World », « Safe Place », « L'auberge du bout du monde », « D.O.G.G.O. », « Le chien lune », « My happy end », « Tournetournetourne » et « Woof Woof ».

* **Piste pédagogique** : ces chansons chantées en français et/ou en anglais sont une bonne manière de se sensibiliser à la poésie et à l'anglais. En les apprenant, ou simplement en les écoutant de manière active et y relevant les mots reconnaissables. Elles sont aussi des moyens de ré-évoquer les thèmes du spectacle : les couleurs, l'amitié, les lieux qui nous font nous sentir bien et bien sûr, les chiens !

Les genres musicaux

Le genre musical est un classement qui permet de catégoriser la musique. Cela permet de rapprocher différentes musiques entre elles en fonction de leurs styles, codes, caractères ou époques.

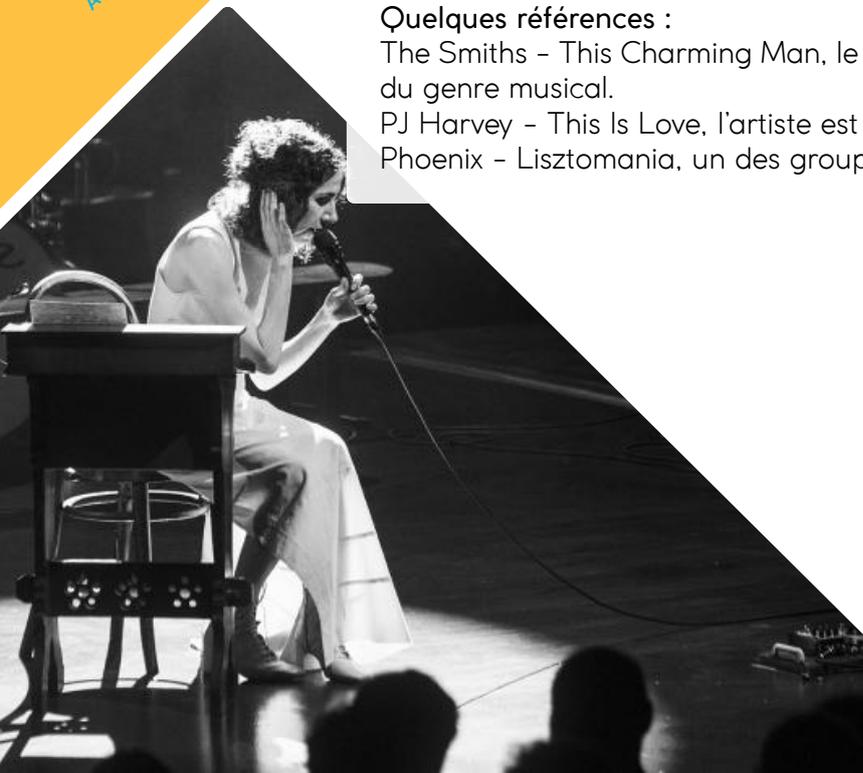
> **L'indie pop** : l'indie pop est un genre musical dérivé du punk et du post-punk apparu au Royaume-Uni dans les années 1980. L'indie pop se caractérise par ses sonorités rock et sa rythmique très forte avant d'évoluer vers des guitares à la ligne claire et pop dans les mélodies. On y retrouve l'idée de « bricolage », empruntée au punk, et la douceur charmante de la pop, mais elle est plus « mélodique » que l'indie rock.

Quelques références :

The Smiths - *This Charming Man*, le groupe est une référence absolue, voire fondateur du genre musical.

PJ Harvey - *This Is Love*, l'artiste est britannique.

Phoenix - *Lisztomania*, un des groupes français d'indie pop/rock les plus connus.

LA MUSIQUE

QU'ALLONS-NOUS ÉCOUTER ?

> **L'électro pop** : l'électro pop est un sous genre de la musique électronique (la musique réalisée par ordinateur principalement), elle mélange la pop et l'électro. Elle apparaît dans les années 70 et se caractérise par un son électronique, répétitif ou au contraire parfois dense et riche, les mélodies et les rythmes sont simples et accrocheurs en mettant l'accent sur la composition musicale avant tout.

Quelques références :

Björk - History of touches ou Venus as a boy

MGMT - Time to pretend Daft Punk - Around the world Irène Dresel - Vestale

New Order - Blue Monday 88' (boîte à rythme) Terry Riley // Steve Reich (loop)

* Piste pédagogique :

Il peut être proposé aux enfants une séance d'écoute musicale. Cette séance se déroule en trois temps :

1. Présentation et définition des genres musicaux ci-dessus.
2. Écoute des musiques inscrites dans « Quelques références » (les musiques se trouvent facilement sur Youtube) ou des musiques de votre choix.
3. L'enfant doit trouver à quels genres correspond chaque musique en expliquant son choix (par exemple en fonction des rythmes, des langues, des instruments, des sonorités qu'il entend). Ou plus simplement identifier ce qu'il entend dans ces musiques, quels instruments il pense reconnaître, quels liens peuvent être fait avec les musiques du spectacle.

En amont du spectacle, cet exercice permet d'habituer les oreilles des enfants aux styles de musique qu'ils écouteront dans le spectacle *Doggo*. D'une manière générale, cet exercice permet aussi et avant tout aux enfants de s'exprimer sur leurs ressentis et développer l'expression de leur sensibilité musicale grâce à une écoute active et dirigée.

LE CONTEXTE

QU'ALLONS-NOUS DÉCOUVRIR ?

LES TECHNIQUES PLASTIQUES

Les couleurs

Au cycle 1, l'enfant apprend à développer ses goûts et à s'exprimer à travers les pratiques artistiques. Pour les productions plastiques et visuelles, la maîtrise des couleurs est un pilier majeur, tant pour la lecture et la compréhension des images que pour les intégrer dans des réalisations personnelles.

Les bases théoriques de la couleur pour les artistes

Les artistes apprennent à connaître et utiliser les couleurs pour les conjuguer aux considérations de perspectives, de composition, de lumière, pour renforcer l'impact de leur œuvre. Les couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. Elles ne peuvent pas être obtenues à partir d'autres couleurs. Les couleurs secondaires quant à elles, sont issues du mélange de deux couleurs primaires :

On parle également de couleurs chaudes ou froides. En effet, on peut définir les couleurs par leur température : les couleurs chaudes se situent entre le jaune et le rouge, les couleurs froides entre le violet et le vert. Les couleurs chaudes attirent l'œil alors que les froides posent une certaine distance. On dit aussi que chacune des couleurs primaires se situent en face d'une couleur secondaire (son opposé en termes de tonalité ou de chaleur). Placées côte à côte ces couleurs paraissent plus vives et se rehaussent l'une l'autre, ce sont les couleurs complémentaires :

Comme en musique on parle enfin de tonalité des couleurs : on peut les rendre plus pâles (en ajoutant du blanc) ou plus sombres (en ajoutant du noir) pour obtenir des nuances.

La roue des couleurs est un outil aussi appelé le cercle chromatique. Elle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et permet de visualiser les relations que les couleurs ont les unes avec les autres.

LE CONTEXTE

QU'ALLONS-NOUS DÉCOUVRIR ?

Les couleurs pastels

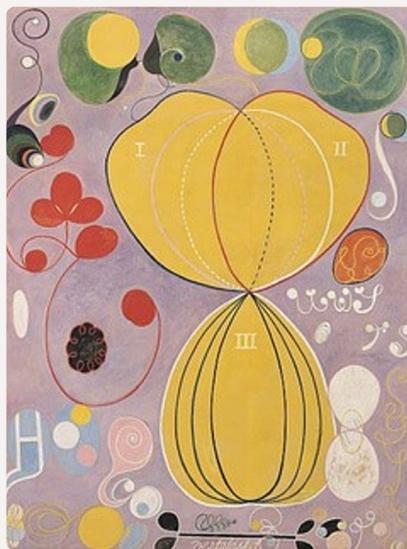
Les intermèdes mis en image par Tiffanie Pichon sont majoritairement composés d'une palette de couleurs pastels. On retrouve aussi ces couleurs dans les deux premiers films du spectacle *Moon Dog* et *Oh my Dog !* Ces dernières sont douces et tendres, elles tiennent leur nom des bâtonnets colorés utilisés pour dessiner.

Pour obtenir une couleur pastel, il suffit d'ajouter une dose de blanc à la couleur initiale (ou au mélange de couleurs initial). Par exemple : en ajoutant une quantité de blanc à la couleur rouge, on obtient un rose vif, puis avec encore une dose de blanc, un rose poudré : pastel.

* **Piste pédagogique** : Les enfants peuvent s'entraîner à reconnaître les couleurs pastels (en opposition aux couleurs vives, dans des magazines, sur des objets, des vêtements) et à les produire à la peinture en effectuant les mélanges adaptés.

En plus de l'affiche et des images du spectacle, des productions plastiques qui reprennent ces couleurs pastels peuvent être montrées aux enfants. Les oeuvres d'Hilma af Klint sont un bon exemple pour ce type d'exercice.

LE CONTEXTE

QU'ALLONS-NOUS DÉCOUVRIR ?

Impression, 2009

Contrepoint, 1970

Les trois Grâces, 1999

Le Cygne, n°17, Groupe 9, 1915

Des couleurs, de l'art et des femmes

Geneviève Asse est une artiste bretonne des années 70 connue pour ses œuvres monochromes bleues. Elle utilise une palette allant du bleu clair au bleu foncé. Son bleu représente la « lumière », « l'ouverture », le « lointain », « l'infini », « l'espace » et la « transparence ». Geneviève Asse aime la nature sauvage, la lumière, le ciel et la mer ce qui rappelle sa région d'origine : la Bretagne. À travers ses oeuvres, on peut deviner les paysages et les lumières du Golfe du Morbihan.

Sonia Delaunay est une artiste peintre ukrainienne du XXème siècle. Elle est connue pour avoir fondé le genre du simultanéisme, une manière de représenter les contrastes dans les couleurs. Tout au long de sa carrière et peu importe les mouvements dans lesquels elle exerce (le fauvisme et l'abstraction en grande partie), Sonia Delaunay utilise toujours des couleurs vives et éclatantes dans ses tableaux.

Niki de Saint Phalle est une artiste franco-américaine qui faisait partie du groupe des Nouveaux Réalistes. Une de ses réalisations la plus connue est sa série des *Nanas*, ces immenses sculptures de corps de femmes. *Les Nanas* sont festives par leurs couleurs mais aussi par leurs cabrioles, grosses formes et démesure. Ces sculptures sont aussi un moyen pour l'artiste de lutter pour des causes qui lui sont chères telles que la revendication de la liberté du corps de la femme ou encore la défense des personnes non blanches.

Hilma af Klint est une artiste peintre suédoise du XIXème siècle. Ses œuvres se situent au croisement des mouvements abstraits et symboliques. Le choix des couleurs est important dans ses oeuvres : le bleu pour l'esprit féminin, le jaune pour l'esprit masculin et le rose ou le rouge pour l'amour. Son oeuvre la plus connue *Le Temple* est très colorée et imprégnée de mystère.

LE CONTEXTE

QU'ALLONS-NOUS DÉCOUVRIR ?

Le fauvisme : développé au XXème siècle, ce mouvement artistique permet aux artistes d'utiliser des couleurs très vives et vives sans se soucier de les rendre réalistes. En effet, ce mouvement consiste à utiliser les couleurs de manière intense et d'exprimer de nouvelles émotions.

L'abstraction : dans ce mouvement, les artistes utilisent des formes, des lignes, des couleurs et des textures pour créer et se détachent alors des représentations plus réalistes que nous connaissons. La peinture abstraite ne s'explique pas, elle se ressent. On ne l'apprécie que pour la beauté des lignes et des couleurs, pour l'émotion, positive ou négative, qu'elle procure. C'est la peinture du ressenti. C'est la sensation, les émotions reçues qui comptent.

Nouveau réalisme : les nouveaux réalistes ne désirent pas représenter le monde à travers des tableaux à l'aide de pinceaux et de peinture, ils veulent présenter le monde dans sa réalité à l'aide d'objets du quotidien. Ces artistes s'approprient le réel et créent des œuvres avec des objets.

Symbolisme : ce mouvement consiste à utiliser des images, des couleurs et des formes pour représenter des idées et des émotions. Au lieu de montrer les choses telles qu'elles sont dans la réalité, les artistes les transforment en symboles pour exprimer quelque chose de plus profond.

Exprimer ses émotions grâce aux couleurs

Les personnages des films traversent un panel d'émotions allant de la joie à la tristesse. Ces émotions sont notamment exprimées au travers de l'usage de la couleur.

Les couleurs sont un bon moyen d'exprimer nos émotions. En effet, la peur, la joie, la solitude, l'amitié, le deuil etc ne sont pas des motifs faciles à représenter. Les couleurs, et l'art en général, sont des manières d'exprimer ce qu'on ressent. Même s'il n'existe pas de code universel, certaines couleurs rappellent des émotions :

- le rouge : l'amour, l'énergie, la passion, ou la colère.
- le bleu : la tranquillité, la sérénité ou le chagrin.
- le jaune : la joie, l'optimisme.
- le vert : le calme, la nature, l'espoir.
- le violet : le mystère, la magie.
- le orange : la chaleur, la convivialité.

> Illustration du fauvisme
L'Estaque, route tournante, André Derain, 1906

LE CONTEXTE

QU'ALLONS-NOUS DÉCOUVRIR ?

* **Piste pédagogique** : à partir de cette réflexion sur le lien entre les couleurs et les émotions, plusieurs activités peuvent être imaginées.

- Représenter ses émotions en se dessinant soi et se coloriant avec les couleurs qui nous représente : ex, je me sens triste, j'ajoute du bleu à mon portrait, mais aussi du vert car je me sens calme. Le même exercice peut être réalisé en dessinant une situation particulière ou en représentant un tiers personnage (pourquoi pas un chien ?). À la manière du fauvisme, cet exercice peut aussi être réalisé sans le guide des couleurs, simplement en demandant aux enfants de choisir des couleurs pour ce qu'elles leur font ressentir.
- À l'aide du corpus d'image proposé ci-dessus, proposer une lecture d'image aux enfants : à eux d'imaginer ce que l'artiste a souhaité exprimer à travers son œuvre, notamment par le choix de certaines couleurs et s'interroger sur ce que ces œuvres et ces couleurs nous font ressentir. L'occasion d'aborder différents mouvements picturaux mais aussi les émotions et les couleurs !

La représentation du chien

Omniprésents dans le spectacle, il sera difficile de résister à l'envie de dessiner des chiens ! Pour cela, il est possible de réaliser de manière ludique et créative, des portraits canins. (Atelier imaginé par Tiffanie Pichon et réalisé avec des groupes d'enfants lors de projets d'action culturelle en marge de la création du spectacle.)

- Dans du papier cartonné, découper des formes de têtes de chien, d'oreilles, de pattes, de truffes.
- Sur une feuille format A4, composer sa tête de chien, fixer les éléments entre eux à l'aide d'attaches parisiennes.
- Au feutre, au tampon ou à l'aide de gommettes finaliser les détails.

> Illustration du Nouveau Réalisme
La Sainte famille (The Holy Family), Daniel Spoerri, 1986
Photo ©Centre Pompidou / Philippe Migeat

LE CONTEXTE

QU'ALLONS-NOUS DÉCOUVRIR ?

Le cinéma

Le cinéma est l'art de produire, d'écrire, de réaliser et d'interpréter des films. C'est aussi le nom qu'on donne à la salle où l'on va voir des films sur grand écran. Dans le spectacle, quatre courts-métrages sont diffusés et permettent alors d'aborder différents genres cinématographiques.

Au cycle 2, les arts sont un vecteur important du développement du potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, l'initiative et le recul critique. Les projets artistiques, individuels ou collectifs permettent de confronter les élèves à l'élaboration d'une narration et aux conditions de la réalisation plastique.

Le cinéma d'animation

Le cinéma d'animation, tout comme le cinéma, n'est qu'une illusion d'optique destinée à recréer le mouvement. Des images fixes, presque identiques, se succèdent plus ou moins vite et notre cerveau interprète ce défilé comme un mouvement continu. C'est pour cela que l'on parle souvent de cinéma « image par image ». Pour créer de telles suites d'images, il existe toutes sortes de techniques dont le *stop motion* que l'on retrouve dans le ciné-concert *Doggo*.

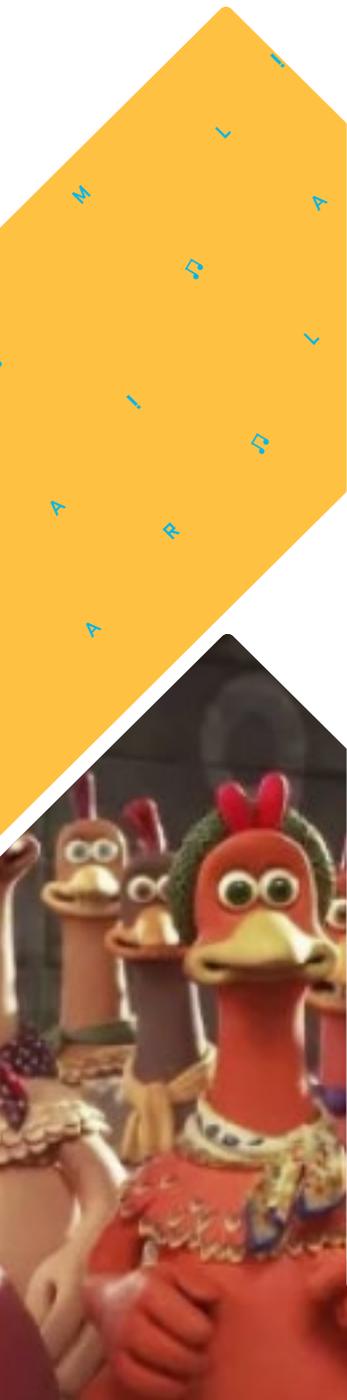
Le stop motion

Ce procédé d'animation s'inspire du dessin animé. Le principe est le même : le mouvement est décomposé dans une succession d'images. Le mouvement est recréé à partir de l'enchaînement rapide de ces images. Le *stop motion* fonctionne de la même façon, mais à partir d'objets en volume plutôt qu'à partir de dessins. Cette technique, apparue en 1907, a permis les premiers effets spéciaux à l'écran, de *King Kong* (1933) jusqu'à *Star Wars* (1980).

Le *stop motion* est également souvent associé à la pâte à modeler qui permet une grande plasticité des personnages (par exemple *Wallace & Gromit*, *Chicken Run*, deux films de Nick Park). Dans le spectacle, les films *Oh my Dog !* et *Archie* sont réalisés avec cette technique. À partir de ces films, les enfants peuvent être amenés à s'interroger sur la manière dont le mouvement est construit et sur la réalisation de certains effets (par exemple en quelle matière sont réalisés les chiens).

*** Piste pédagogique :** la technique du *stop motion* est réalisable dans le cadre d'un projet de classe. Certaines applications et caméras peuvent éventuellement faciliter la réalisation du projet, mais il suffira sinon d'un appareil photo et d'un trépied. Les élèves en collaboration peuvent alors développer leurs propres histoires mais aussi être amenés à réfléchir à la faisabilité de leur projet.

Plus simplement, à la manière d'Ellie James, il peut être proposé aux enfants d'imaginer la musique, les effets sonores ou les dialogues d'une séquence de film choisie. En s'adonnant de cette manière au doublage, les enfants développent leur imagination, leur capacité à produire un discours clair et laissent libre cours à leur créativité.

LE CONTEXTE

QU'ALLONS-NOUS DÉCOUVRIR ?

LES UNIVERS MUSICAUX / LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Dans ce ciné-concert, Ellie James propose plusieurs compositions originales, mélodieuses et lumineuses, entre indie-pop et électro-pop. Cet univers multicolore et rythmé est aussi rendu possible par l'utilisation de diverses techniques telles que la réverbération, l'écho, la modification de la tessiture et la loop.

· **La réverbération** : la réverbération est un effet audio ajouté à un son dans le but de donner une impression de distance et de spatialisation au son. Cet effet tente d'imiter la réverbération de certains bâtiments comme des églises.

· **L'écho** : en montagne ou dans certains grands espaces clos, après avoir chanté, crié ou produit un bruit plutôt fort, il peut arriver que l'on entende au moins une seconde fois le même bruit, quoique affaibli : c'est l'écho. L'écho est un phénomène de répétition du son produit par la réflexion des ondes sonores sur une surface. Le son, comme toutes les ondes, peut être réfléchi par (c'est-à-dire « rebondir sur ») des obstacles présents sur son trajet. S'il est assez fort pour être audible après un aller-retour entre l'émetteur et un tel obstacle, on aura l'impression qu'il vient de l'obstacle. C'est exactement comme voir son reflet dans un miroir. L'écho peut être naturel mais aussi artificiel, beaucoup de logiciel de création sonore mettent à disposition des effets pour créer de l'écho dans la voix.

· **La modification de la tessiture** : la voix est l'ensemble des sons produits par les vibrations des plis vocaux (aussi appelés cordes vocales). Elle permet donc de crier, de parler ou de chanter. Ainsi la voix est un instrument de musique et fait partie de la famille des instruments à vents. Comme tous les instruments, elle se travaille et se perfectionne. Chaque voix est unique et possède sa propre tessiture.

· **La loop** : est la technique qui permet à un musicien d'enregistrer une *loop* musicale ou rythmique (ou une boucle) afin de créer une séquence répétitive. C'est un effet très utilisé dans les compositions d'Ellie James, réécouter les morceaux du spectacle. L'enclasse permettra aux élèves de repérer cette technique, notamment dans le morceau « Safe Place ».

* **Piste pédagogique** : À partir d'une chanson ou d'un poème appris en classe, ces techniques de modification de voix peuvent être essayées avec les élèves. Dans les ressources complémentaires, un logiciel permettra l'exercice. Taper le rythme d'une musique et identifier ses temps forts permettront de sensibiliser les élèves à la question du rythme, du tempo d'une chanson.

RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES SCOLAIRES

QUELS SONT LES LIENS AVEC MA CLASSE ?

THÉMATIQUES	SOCLE COMMUN	PROGRAMME CYCLE 1
Univers sonores	Domaine 3.1.2	· Explorer des instruments · Affiner son écoute
Les productions plastiques visuelles	Domaine 3.1.1	· Réaliser des compositions plastiques (travail de la couleur)

THÉMATIQUES	SOCLE COMMUN	PROGRAMME CYCLE 2
Techniques plastiques	Domaines 1, 3, 5	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art · Établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique Expérimenter, produire, créer · Réaliser des productions plastiques pour raconter · Transformer ou restructurer
Éducation musicale	Domaines 1.1, 1.4, 3, 5	Écouter, comparer · Décrire et comparer des éléments sonores de toute nature · Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences Explorer et imaginer · Éléments de vocabulaire liés aux paramètres du son (intensité, durée, hauteur, timbre) · Diversité des matériaux sonores · Postures du musicien : écouter, respecter l'autre, jouer ensemble Échanger, partager · Exprimer ses sentiments et ses préférences artistiques · Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité · Respecter les règles et les exigences d'une production musicale collective

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Les couleurs :

- Voir [le moodboard](#)
- Voir [un exemple d'activité](#)

Le cinéma :

- Voir [une vidéo](#) qui résume le genre
- Pour réaliser un projet de stop-motion en classe > [voir le tutoriel](#)

Les univers musicaux / la voix :

- Voir [une vidéo](#) qui résume la musique électronique
- Tester la boucle sonore en classe > avec [ce logiciel](#)
- Des idées d'activité en lien avec les chansons d'Ellie James (analyser, comprendre les paroles et la musique)

SOUVENIR DU SPECTACLE

> JEU : Associe le nom de chacun de ces instruments utilisés par Ellie James à son image et sa définition !

L'omnichord est une harpe électronique. Instrument vintage, datant des 80's, il est plutôt rare et très recherché aujourd'hui. Cet instrument contient aussi une boîte à rythme qui permet de donner des ambiances particulières.

•

•

La voix permet de crier, de parler ou de chanter. C'est un instrument de musique qui fait partie de la famille des instruments à vents. Chaque voix est unique et possède sa propre tessiture.

•

•

Le Prologue de Korg est un synthétiseur analogique. Il est puissant et permet de créer des sons électroniques. Le Prologue est composé de plusieurs boutons et touches qui permettent de créer une grande diversité de sons.

•

•

La pédale d'effet Harmonizer permet d'appliquer un effet « robot » sur la voix. Grâce à celle-ci, Ellie James peut enregistrer sa voix, puis la jouer en appuyant sur les touches du synthétiseur.

•

•

Le kalimba, aussi appelé "Piano à Doigt", est une boîte en bois, sur laquelle sont placées de petites lames en métal. Avec ses doigts, Ellie James vient faire vibrer ces lames pour créer du son.

•

•

