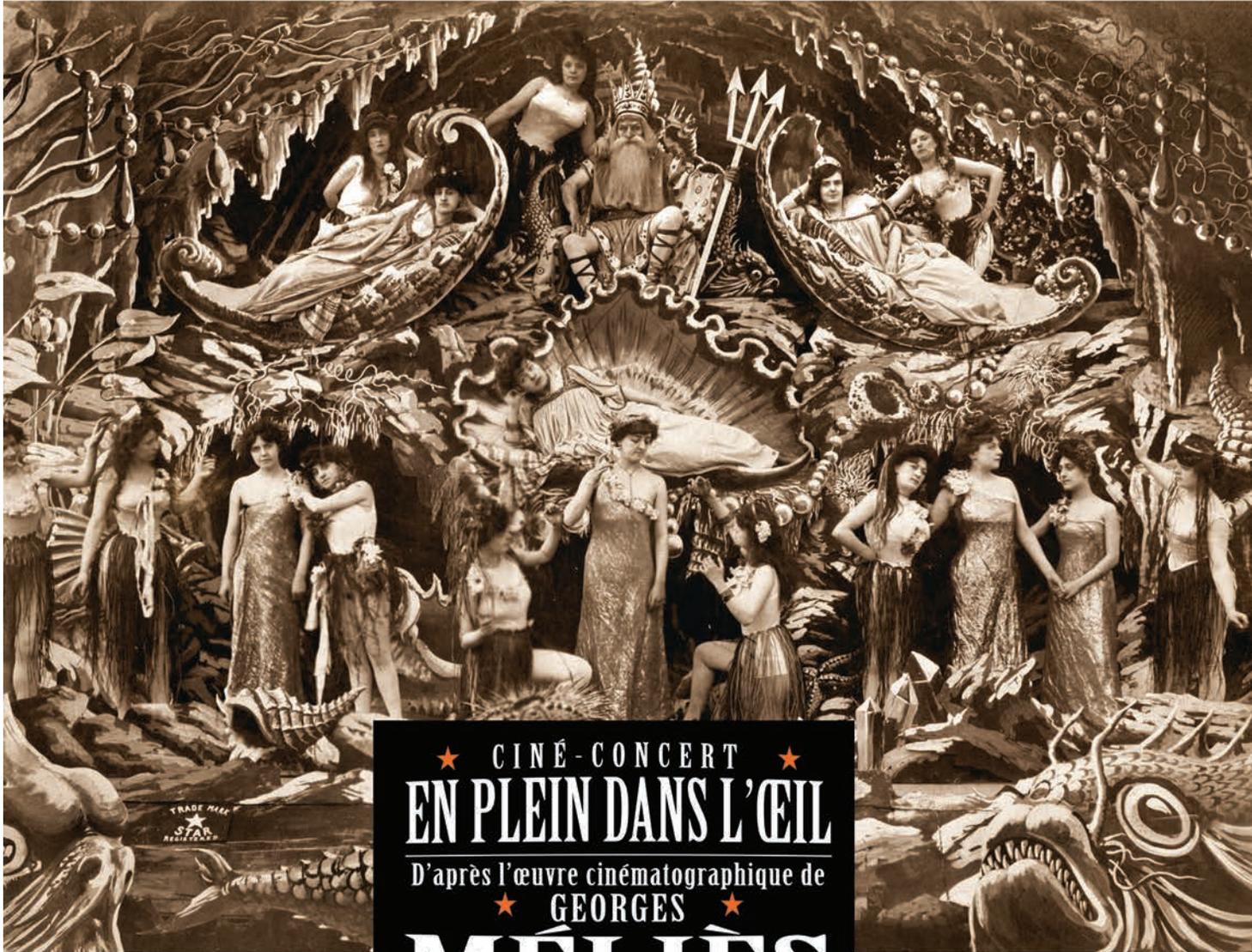

SPECTACLE - MÉDIATION - ATELIERS AUTOUR DE L'IMAGE ET DU SON

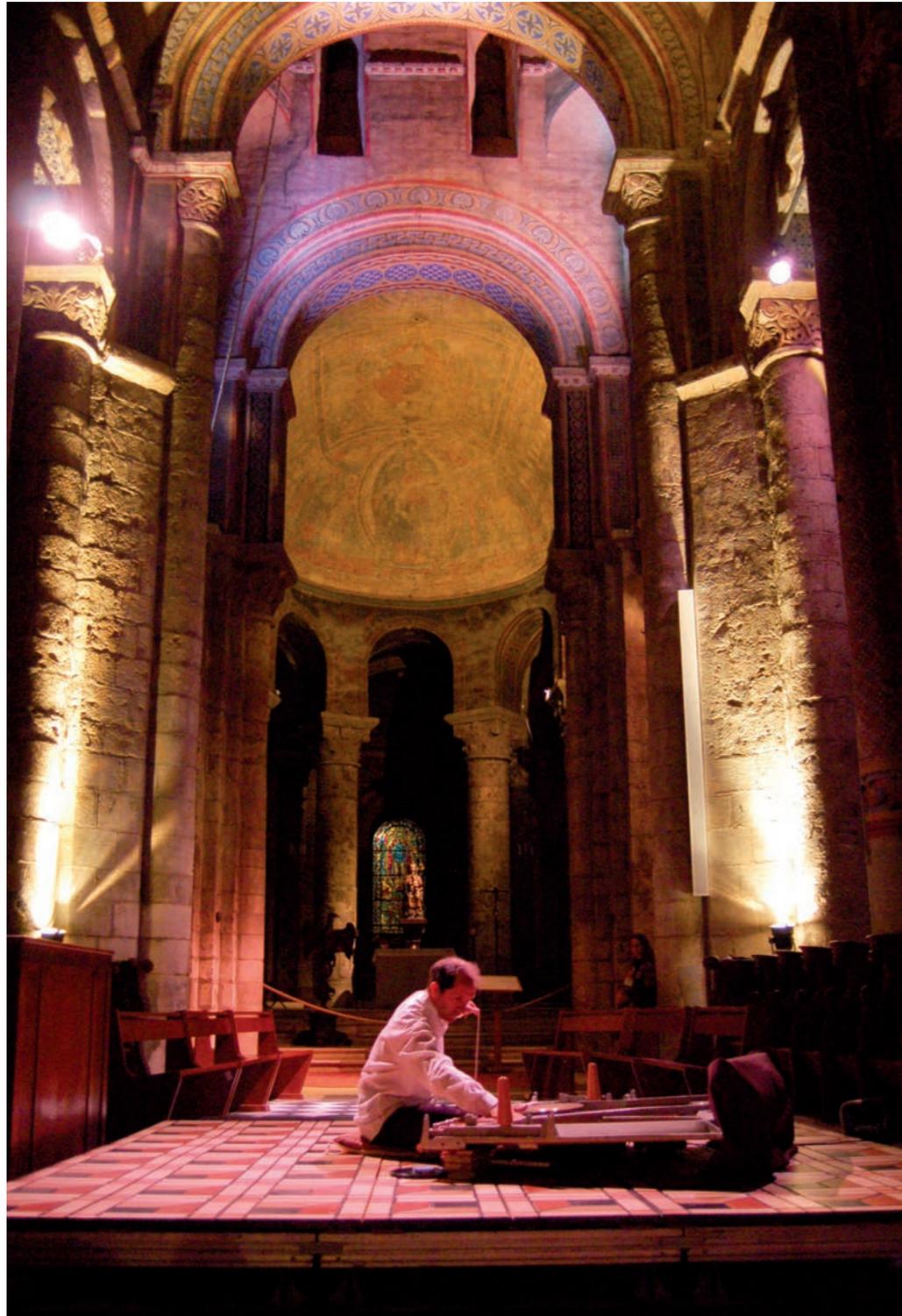
★ CINÉ-CONCERT ★
EN PLEIN DANS L'ŒIL

D'après l'œuvre cinématographique de
★ GEORGES ★

MÉLIÈS

1861 - 1938

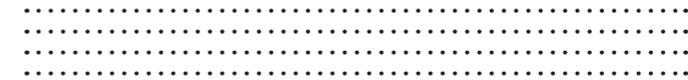
alcolén
& cie

ALCOLÉA & CIE

Depuis 2000, Alcoléa & cie réunit une équipe inventive et réactive d'artistes, de techniciens et de plasticiens, qui œuvre à la réalisation des spectacles.

Notre compagnie présente des spectacles pluridisciplinaires tout public et des spectacles pour le jeune public.

Jean-François Alcoléa

ARTISTE ICONOCLASTE

Pianiste, compositeur, improvisateur et scénographe, Jean-François Alcoléa présente des spectacles empreints de ses univers pluriels, alliant musique, création sonore, lumière, images fixes et animées, arts de la rue, danse, textes et installations plastiques.

« Jean-François Alcoléa fait partie de ces - trop rares - musiciens qui marquent à jamais nos esprits par leur talent, certes, mais aussi leur charisme, leur douce folie... Ceux qui rendent à la création toutes ses lettres de noblesse. » - La Nouvelle République

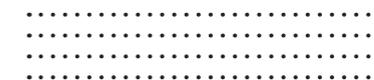
EN PLEIN DANS L'ŒIL

Ciné-concert sur des films
de Georges MÉLIÈS

Au service de l'image et de la narration, puisant dans l'univers fantastique de films comme « *Le voyage à travers l'impossible* » ou dans l'univers burlesque de courts comme « *Un homme de têtes* », *En plein dans l'œil* propose une lecture actuelle, poétique et ludique de l'œuvre de Georges Méliès.

La scénographie, soulignée d'une subtile création lumière, donne vie au plateau et crée ainsi une continuité avec la projection.

Lumière et scénographie confèrent une identité toute particulière qui font d'*En plein dans l'œil* bien plus qu'un ciné-concert. Elles façonnent un ingénieux spectacle, poétique et merveilleux.

Chaque film fait l'objet d'une composition originale qui crée une pièce unique, intégrée harmonieusement à l'ensemble que constitue le spectacle *En plein dans l'œil*.

Porté par la richesse cinématographique et l'inventivité de Méliès, Jean-François Alcoléa a élaboré une orchestration singulière, qui offre une palette de timbres et de modes de jeux très variés.

LES INSTRUMENTS

aquaphone / boîte à musique /
cadre de piano / caisse claire et cymbales /
caisse en bois faisant office de grosse caisse
et de marimba / casseroles / chambre à air /
chime / cloches et grelots / cuillères /
claviers avec sons de piano, vibraphone,
marimba ou glass harmonica / glockenspiel /
assiettes en plastique / flûtes à coulisse /
gaine électrique / guitare / mélodica /
petites percussions / sanzas / set de lames
de scies circulaires et autres tubes métalliques /
scie musicale / sifflets / thérémine /
tom basse / triangles / verres en cristal

Si l'imaginaire, devait s'incarner, il ne serait pas surprenant qu'il prenne la forme de

Georges MÉLIÈS.

Considéré par les frères Lumière comme l'inventeur du septième art, il est l'homme de tous les superlatifs. Personnalité inventive, emblématique, pionnier et amuseur génial, il a, en quelques années seulement, révélé l'étendue de son génie visionnaire, pour finir dans une précarité et un oubli absolu.

.....

LES FILMS

Introduction (documentaire réalisé à partir d'archives)

Le cauchemar

Un homme de têtes

Voyage à travers l'impossible

La visite sous-marine du Maine

Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les Géants

Panorama pris d'un train en marche

Les nouvelles luttes extravagantes

Le merveilleux éventail vivant

L'équilibre impossible

Le royaume des fées

Nain et géant

○
*C'est inventif,
élégant et touchant...
En plein dans le cœur !*

- CHRONIQUE FESTIVAL AVIGNON -

LE SPECTACLE

Durée tout public - familial : 1h15
Durées jeune public : 30 min – 3-6 ans et 55 min
à partir de 5 ans

Jeune public et familial

Représentation en salle ou en extérieur
Scénographie modulable
Projection possible sur façade ou autre support
Représentation en duo ou en trio

○
*Une belle occasion
de découvrir
de manière ludique
les tout débuts
du cinéma.*

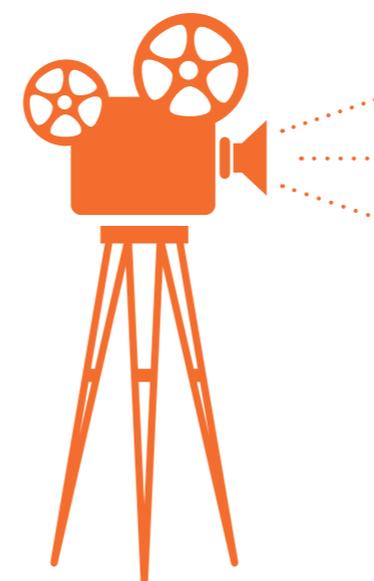
- LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE -

○
**PLUS DE 100 000
SPECTATEURS**
en France et à l'étranger

○
*Une musique prompte
à susciter la rêverie.*

- ZIBELINE -

JEUNE PUBLIC et TOUT PUBLIC

CINÉ-CONCERT + MÉDIATION

1H EN AMONT DANS LES CLASSES

ATELIER FAMILIAL PARTICIPATIF

- Découverte des jouets optiques
- Découverte des débuts du cinéma, de l'image animée et des trucages
- Découverte des instruments originaux du ciné-concert

..... VOIR PAGE 25 / ATELIERS
.....
.....

LES ATELIERS

Ouverture, curiosité, échange, partage, découverte, imagination, créativité...

Forte d'une solide expérience orientée vers la transmission et l'échange, Alcoléa & cie développe des interventions pédagogiques basées sur ses deux spécialités : l'image et le son.

La compagnie intervient depuis de nombreuses années auprès d'écoles primaires, collèges, lycées, établissements pour handicapés, scènes nationales, structures jeune public et centres culturels.

Une approche résolument ouverte qui permet de mieux appréhender le monde qui nous entoure.

.....

UN PROJET À CONSTRUIRE ENSEMBLE

ATELIERS AUTOUR DE LA LITTÉRATURE

Susciter une nouvelle approche de la littérature par la musique.

ATELIER CRÉATIF

Durée à déterminer en fonction du projet

Expression écrite, création littéraire.

Cet atelier peut être complété par la réalisation d'une bande son et la création d'une œuvre transversale à la manière de nos *Inattendues*.

ATELIER LUDIQUÉ

Durée 1h minimum

Initiation à l'art de la parole

.....

ATELIERS AUTOUR DE L'IMAGE

Mieux comprendre les origines de l'image et son utilisation jusqu'à nos jours, décoder le monde de l'image qui nous entoure

ATELIER INTERACTIF ILLUSTRÉ

Durée 1h / 1h30

En lien avec le ciné-concert *En plein dans l'œil* : présentation du ciné-concert, des débuts du cinéma, de l'image animée jusqu'à l'avènement du cinématographe, découverte de Georges Méliès, de son œuvre, visionnage de courts-métrages des frères Lumière et de Georges Méliès, explication des trucages et astuces.

ATELIER CRÉATIF

Durée 1h / 1h30

Découverte de l'image animée et des jouets optiques. Manipulation d'objets. Possibilité d'approfondir avec la fabrication de jouets optiques.

ATELIER CRÉATIF, RÉALISATION DE PETITS FILMS

Durée 2h minimum

Scénarisation et réalisation de petits films, utilisation des trucages et astuces propres au cinéma de Georges Méliès. Cet atelier peut se coupler avec la création et l'illustration sonore des films (bande son).

ATELIERS AUTOUR DU SON

Susciter une démarche collective et créative, favoriser l'écoute

ATELIER INTERACTIF ILLUSTRÉ

Durée 1h / 1h30

Rôle et rapport du son à l'image à partir de séquences de films.

Rôle et rapport du son dans l'habillage et la narration d'un texte.

ATELIER LUDIQUÉ ET PRATIQUE

Durée 1h / 1h30

En lien avec le ciné-concert *En plein dans l'œil* : autour d'instruments originaux, dont un cadre de piano, découverte de larges palettes de sons, de timbres et de modes de jeux. Détournement ludique d'objets du quotidien à la recherche de sonorités.

ATELIER CRÉATIF, RÉALISATION DE BANDES SONS

Durée 2h minimum

Recherche, création et enregistrement de sons - accompagnement sonore (films, textes, planches de BD, images...). Travail autour du rapport son / image. Recherche, création et enregistrement sur support audio.

.....
.....
.....

CINÉ-CONCERT MÉLIÈS

En plein dans l'œil

Conception, compositions musicales et création sonore, clavier, cadre de piano, mélodica, objets :
Jean-François Alcoléa

Batterie, guitare :
Fabrice Favriou ou Hervé Joubert

Son, clavier, percussions, objets :
Mathieu Lucas

Lumière et vidéo :
Noémie Mancia ou Eric Seldubuisson

Avec la collaboration de Claire Bergerault, voix ;
Alain-Bernard Billy, lumière ; Guillaume Habrias, guitare ; Laurent Meunier, habillage vidéo ; Régis Roudier, regard extérieur ; Sophie Burgaud et Daniel Péraud, construction, décors

Captation vidéo :
Alain Chasseuil et Batiste Combret

Production : PASOA - Alcoléa & cie

Partenariat : Lobster Films, La Cinémathèque Française, Nuances Pianos, Jazz à Poitiers, La Rotative - Maison des Projets (86), La M3Q (86), La Caravelle (33)

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, Poitou Charentes Cinéma - Pôle de l'Éducation à l'Image, l'OARA, le Département de la Vienne, la DRAC pour les actions culturelles, l'ADAMI, la SACEM, la SPEDIDAM, le CNV-CNM, l'Institut Français.

Direction de publication : PASOA - Alcoléa & cie
Impression : Megatop Imprimerie
Juin 2020

Crédits photographiques :
Jean-François Alcoléa, Rudy Burbant, Alain Chasseuil, Darri, François Diot, Doumé, Alexia Jarry, La Cinémathèque Française, Elodie Lebrun, Laurent Meunier, Iza Pauly, Christian Roy

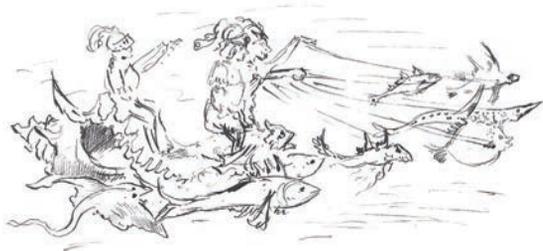
La reproduction même partielle d'un élément de cette brochure est soumise à l'autorisation d'Alcoléa & cie

.....
.....
.....
.....

Association PASOA - Loi 1901
Licence 2-1023793
Siret 45136021800023
APE 9001 Z

Avec le soutien de
la Région Nouvelle-Aquitaine

www.alcolea-cie.net

ASSOCIATION PASOA
11 rue du Pigeon Blanc
86000 POITIERS - FRANCE
contact@alcolea-cie.net