

Ciné-spectacle

La Cordonnerie présente Ali Baba et les 40 voleurs
D'après « Les mille et une nuits »
Dans un film de Samuel Hercule

Lundi 25 novembre – 14h15

Mardi 26 novembre – 14h15

Durée 50 min

CE2-CM1-CM2

Dossier pédagogique réalisé par Régine Gauthier, professeure du service éducatif 1er degré

regine.gauthier1@ac-reims.fr

Contact Comète/Responsable des relations avec le jeune public et actions culturelles Nadia Hmouche

nhmouche@la-comete.fr

« Ali baba et les 40 voleurs »

Dans un endroit désertique, abandonné de tous, aux confins de nulle part, il y a deux frères. L'un se nomme Cassim, l'autre Ali Baba.

Ils vivent et travaillent ensemble dans une vieille station-service. Leurs journées sont rythmées par les rares véhicules obsolètes qui s'arrêtent pour faire le plein. Le soir, ils regardent des westerns à la télévision.

La nuit, ils rêvent de cow-boys.

La vie de Cassim et d'Ali Baba est étrange, fantasque et paisible.

Jusqu'au jour où :

Ali Baba aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air. Une troupe nombreuse de gens à cheval qui venait d'un bon train.

Ali Baba, qui en compta quarante, à leur mine et à leur équipement, ne douta pas qui ne fussent des voleurs. Le plus apparent s'approcha du rocher, et prononça ces paroles : " Sésame, ouvre-toi..."

Un film...

Scénario : Métilde Weyergans et Samuel Hercule

Réalisation : Samuel Hercule

Direction artistique : Métilde Weyergans

Musique : Timothée Jolly

Décors : Bérengère Naulot et Luc Vernay

Chef Opérateur : Tibo Richard

Costumes : Rémy Le Dudal

Avec : Samuel Hercule, Michel Le Gouis, Métilde Weyergans, Bernard Cupillard

Un spectacle...

Voix, bruitages : Samuel Hercule / Michel Le Gouis

Voix, harmonica : Métilde Weyergans / Pauline Hercule

Piano, sensula : Timothée Jolly / Thomas Rolin

Batterie, guitare : Mathieu Ogier / Florie Perroud

Régie son : Eric Rousson

Régie lumières et régie générale : Johannes Charvolin / Sébastien Dumas

Production : La Cordonnerie.

Coproductions : Le Théâtre de Vénissieux, le Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Les Saisons/Théâtre de Givors,

Le service culturel du CAPI, La Maison des arts de Thonon-Evian.

La Cordonnerie est soutenue par la Région Auvergne – Rhône Alpes et le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne – Rhône – Alpes

Note d'intention

EXTRAIT DU SPECTACLE : <https://vimeo.com/266121488>

Après l'expérience de "La Barbe Bleue", nous avons à nouveau envie d'adapter un conte célèbre, c'est toujours très intéressant de se confronter à la vision que chacun en garde, nous avons donc choisi, "Ali Baba et les quarante voleurs" tiré des Mille et une Nuits.

Nous avons envie de faire d'Ali Baba et de son frère Cassim, les gérants d'une station-service perdue au milieu de rien.

L'univers des westerns, une nature hostile, un temps suspendu et des ambiances qui habitent les films de Sergio Leone, se sont vite imposés. Nous imaginions une Amérique, sans la nommer, vers la fin des années soixante-dix.

Pour corser le tout nous avons voulu introduire un western dans le western. Les deux frères qui ne font pratiquement rien de leur journée attendent avec impatience le moment de la diffusion de leur série préférée: "Les aventures de Miss Oakley", une femme qui a réellement existé à la fin du siècle dernier. On la surnommait: "La fine gâchette de l'Ouest".

Un western avec une touche de polar, voilà qui donnait envie d'harmonica, de guitare électrique, de corbeaux dans la nuit et de voix rocailleuse... »

Samuel Hercule - Directeur artistique

Mise en oeuvre

La trame du conte des Mille et une nuits est transcrite avec des images d'aujourd'hui. Les chatoiements orientaux sont simplement remplacés par le road-movie immobile d'une station-service misérable, perdue dans une campagne pelée. Les pompistes – Ali Baba et son frère Cassim – trompent leur ennui en regardant tous les soirs à la télé le feuilleton Les aventure de Miss Oakley, fine gâchette de l'Ouest.

Les réverbérations de la fiction

D'un seuil à l'autre, cette libre interprétation s'amuse à effacer les cloisons entre les divers stades de la fiction. Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour parvenir à cette captivante recomposition. Le film, point de départ de l'ensemble du spectacle a été réalisé comme un moyen métrage sur pellicule d'ingénieux procédés techniques et une large distribution. Scénario en abyme, il comprend un western dans le western : Les aventures de Miss Oakley, une friandise proposée aux admirateurs de Sergio Leone. L'intrépide héroïne interviendra d'ailleurs « en direct » pour un doux happy end dans la vie d'Ali Baba.

Le film réalisé, la compagnie s'est retrouvée à quatre pour la transposition scénique – distribuant les rôles respectifs des bruitages, de la musique et des interventions vocales. Mêlant images tournées et sons live, cette réalisation impressionne par sa cohérence : tout paraît familier et naturel.

Les délices de la parodie

Cet Ali Baba néoréaliste enfourche son âne pour découvrir des bandits motards juchés sur une panoplie de mobylettes à déguster en détail... Tout en finesse, le burlesque est partout et pour tous les publics.

Toutefois, Samuel Hercule se révèle aussi comme un authentique cinéaste capable de rendre hommage à l'esthétique des grands réalisateurs du noir et blanc et du muet. Il pratique les gros plans sur les visages, les stand-by sur des regards lourds de sens et les ralentis des règlements de comptes avec le savoir-faire des maîtres. Après une formation théâtrale, il a abordé le cinéma et tourné quelques courts et moyens métrages dont l'un, Le principe du canapé (2003), a été primé à plusieurs reprises.

Ces « cordonniers » se font un point d'honneur de tout reprendre à la base dans des matériaux certes connus; mais dont ils font leur propre ouvrage. La spontanéité des idées et la vigilance du travail bien fait sont à la base de leur style.

Laurence Carducci.

Entretien avec Samuel Hercule et Métilde Weyergans

Vos spectacles sont conçus d'une manière très particulière. Pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes de création ?

Samuel Hercule:

Le point de départ est le film. Cette fois-ci, Métilde et moi avons choisi d'adapter l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs ». On a écrit un scénario dans lequel nous nous sommes donnés toute liberté, sans trop penser à la finalité « live ». On fait d'abord un film, muet.

On tourne avec une pellicule; c'est un tournage cinéma très lourd aussi bien au point de vue humain (une équipe de quarante personnes) qu'au point de vue financier.

En fait, c'est un vrai moyen métrage. Une fois que le film est terminé, changement radical de décor. On se retrouve à quatre, tous les deux avec Denis et Timothée, les musiciens. Ensuite, on invente une bande sonore que l'on va pouvoir jouer en direct sur le plateau.

On se débrouille pour trouver des solutions qui soient adaptables à notre projet, car au cinéma, la bande sonore est un élément très compliqué à mettre en place. On crée un accompagnement en direct.

Pour Ali Baba, Métilde et moi nous sommes particulièrement attachés à la narration emmenée par Shéhérazade.

Il nous fallait trouver à quel moment cette voix pouvait s'inscrire dans le spectacle.

Lorsque la narration n'est pas utile, Métilde joue de l'harmonica (elle a d'ailleurs appris à en jouer spécialement pour cette occasion).

Métilde Weyergans:

Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'il y a, comme le disait Samuel, deux parties bien distinctes : la première avec une équipe importante, et la seconde juste à quatre.

Le travail que nous effectuons avec les musiciens nous permet de penser aux bruitages que réalisera Samuel sur scène, la place que prendra la musique, les moments où la voix sera essentielle. C'est la création du spectacle.

Vous occupez une place atypique dans l'univers du spectacle vivant. Comment expliquez-vous l'engouement que suscite votre travail auprès d'un public plutôt sensibilisé aux nouvelles technologies ?

Samuel Hercule:

Notre travail est très différent de ce qui se fait habituellement en ciné-concert. Les ciné-concerts s'appuient sur des films muets du répertoire, et la musique est en général une improvisation au piano.

Le ciné-concert de création n'est pas une discipline qui existe vraiment. C'est pourquoi nous parlons de spectacle musical et cinématographique.

On crée des films qui ne ressemblent plus du tout au style du cinéma muet. *Demain (probablement) la jeune fille et la mer* a été le pont qui nous a permis de passer d'un type muet à un type plus réaliste.

Nous insérons aussi quelques dialogues in. Nous nous inspirons des films que nous aimons, de Chaplin à Tarantino.

Notre approche de la musique est totalement contemporaine, c'est une création totale qui n'a pas de référence avec des musiques du début du siècle dernier (charleston...).

Métilde Weyergans:

Les spectateurs adorent le fait que ce soit un film muet mais que l'on fasse vivre les personnages et les images sur scène par les voix, les bruitages et la musique.

Revenons à l'histoire. Vous aimez transposer les personnages de légende dans des univers contemporains, voire un peu improbables ?

Samuel Hercule:

C'est un Ali Baba des temps modernes. On aime bien le côté intemporel et l'idée de déplacer l'histoire d'une époque dans une autre nous séduit totalement.

On a donc décidé de placer l'histoire, non à Bagdad, mais dans un endroit sans références particulières.

L'action se situe dans les années 60-70. On le voit par les voitures qui passent, dans l'esthétique de la pompe à essence, dans la manière dont les héros sont habillés. Nous n'aurions jamais pu faire un Ali Baba dans le style de celui de Jean Becker avec Fernandel. Nous avons besoin de nous éloigner de l'original, de recréer une époque et un monde qui nous parlent et nous plaisent.

Journal L'Étrave – Octobre Novembre 2006, numéro 19

Sources : dossier de diffusion Ali Baba et les 40 voleurs

1. Rencontrer une œuvre : Le spectacle

Avant de voir le spectacle :

1. Exploiter une version classique d' «Ali baba et les 40 voleurs» (à adapter en fonction du niveau des élèves)

https://fr.wikisource.org/wiki/Ali-Baba_et_les_quarante_voleurs

Activités de recherche

- Chercher le titre du livre dont est tirée le conte d'Ali Baba.

À l'origine, c'est un livre perse du VIIIe siècle intitulé هزار و یک شب / Hezâr wa-yek Šab. Il a ensuite été traduit en arabe et a pris pour titre Les Mille et Une Nuits. Cette histoire, non illustrée au départ, raconte les aventures du sultan Shâriyâr et de Shéhérazade. Le sultan, déçu par l'infidélité de son épouse, la fait mettre à mort. Afin d'éviter d'être à nouveau trompé, il décide d'assassiner chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Alors Shéhérazade, pour faire cesser le massacre, se porte volontaire. La nuit venue, elle raconte une histoire qu'elle interrompt à un moment passionnant. Pour connaître la suite du conte, le roi lui laisse la vie sauve. Mille et une nuits s'écourent ainsi, au bout desquelles le sultan décide de garder Shéhérazade auprès de lui pour toujours

- Rechercher le titre de deux autres contes connus tirés de ce recueil
Sindbad le marin et Aladin ou la lampe merveilleuse.
- Rechercher le pays dans lequel se déroule cette histoire. Ce pays existe-t-il encore ? A-t-il changé de nom ? Quelle est sa capitale ?

Questionnaire type :

Quel est le métier d'Ali Baba ? Que découvre Ali Baba ? Quelle est la formule secrète pour ouvrir la porte ? Pourquoi Cassim a-t-il été tué par les voleurs ? Qui aide le voleur à retrouver Ali Baba ? Que fait Morgane lorsqu'elle voit la croix sur la porte de son maître ?

Le capitaine des voleurs se rend chez Ali Baba. Où cache-t-il ses complices ? Pour qui le capitaine des voleurs se fait-il passer ? Comment Morgane tue-t-elle les voleurs ? Quelle récompense Ali Baba offre-t-il à Morgane ? Où Ali Baba décide-t-il d'enterrer les cadavres ? Lorsque le capitaine des voleurs revient en ville, quel nom prend-il ? Comment Morgane sauve-t-elle à nouveau la vie d'Ali Baba ? De quelle manière Ali Baba la récompense-t-il une deuxième fois ? Ali Baba était le seul à connaître le secret de la caverne. Que fait-il du secret ?

2. Regarder/Interpréter :

Comparer une image du film du spectacle et une illustration du conte classique et noter les différences (Epoque, costumes, ...)

1 vidéo ? 1 film ?
Que font les interprètes ?

3. Orienter le regard des élèves sur la représentation le jour du spectacle :

Par une question simple pour ne pas faire perdre le plaisir de voir le spectacle :
Comment est produit le son du film dans le spectacle ?

Après le spectacle :

Faire prendre conscience aux élèves des conventions du spectacle :

- Les personnages (geste, costume, manière de dire le texte, époque...)
- Le paysage sonore (scène avec ou sans musique) ...

Dessiner, écrire ou décrire son moment préféré.

2. S'approprier des connaissances et pratiquer quelques pistes...

Cycle 2 compétences travaillées

Mettre en œuvre une démarche d'écriture de textes : trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui s'enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases.

Cycle 3 compétences travaillées

Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche de rédaction de textes : convoquer un univers de référence, un matériau linguistique (lexique et syntaxe déjà connus ou préparés pour l'écrit demandé), trouver et organiser des idées, élaborer des phrases, les enchaîner avec cohérence, élaborer des paragraphes ou d'autres formes d'organisation textuelles.

Ecrire « Sésame ouvre-toi »

- Une formule magique est un mot, une phrase qui produit un effet inhabituel, qui n'aurait pas pu arriver. Quelle est la formule magique dans ce conte ? Connais-tu des formules magiques ? Invente ta formule magique. Ta formule magique peut s'inspirer de celle du conte d'Ali Baba. Le sésame est une plante, cultivée pour ses graines et pour sa production d'une huile.
- Invente une histoire où ta formule magique te permettrait d'obtenir quelque chose que tu souhaites très fort. Recherche tes besoins, tes souhaits, tes désirs et écris celui qui te tient le plus à cœur. Imagine le moyen magique qui te permettrait de l'obtenir. N'oublie pas de mettre ta formule magique. Tu peux raconter cette histoire sous forme d'un rêve.

Education musicale – Solliciter l'imaginaire des élèves

Programmes cycle 2 /Compétences travaillées

Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.

Inventer une organisation simple à partir de différents éléments sonores.

Attendus fin de cycle 2/ Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maîtriser leur succession.

Programmes cycle 3 /Compétences travaillées

Explorer, imaginer et créer - Imaginer l'organisation de différents éléments sonores. - Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.

Attendus fin de cycle 3/ Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans le temps d'un ensemble de sons sélectionnés.

Fabriquer des bruits sur un film muet de votre choix.

Quelques suggestions de la compagnie pour créer des bruitages ...

Le vent qui souffle : souffler à côté du micro ou prendre un tube de 5 cm de diamètre environ puis le recouvrir de ruban adhésif et faire au centre une entaille de 5 mm. En soufflant dans cette fente et en serrant plus ou moins le tube pour moduler le son on pensera entendre le vent qui souffle.

Un feu de bois : froisser entre les doigts un sac poubelle et casser quelques allumettes.

Des chants d'oiseaux : frotter un bouchon de liège mouillé sur une bouteille ou sur une vitre.

L'envol d'un oiseau : utiliser un parapluie pliant. Tout en le laissant fermé, il faut le faire tourner doucement et régulièrement.

L'orage : secouer une plaque de tôle.

Des pas dans la neige : mettre de la farine dans une serviette puis la nouer et enfin la malaxer.

Arts plastiques

Programmes cycle 2 /Compétences travaillées

Expérimenter, produire, créer

S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...

Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.

Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie...)

Attendus fin de cycle 2/ Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.

Programmes cycle 3 /Compétences travaillées

Expérimenter, produire, créer

Mettre en œuvre un projet artistique

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).

Revenir sur certains lieux emblématiques ou objets des contes des mille et une nuits (le palais, le désert, le marché, les tapis, les mosaïques...)

Proposition de travail autour des mosaïques

<http://laclassedecorinne eklablog.com/arts-plastiques-c732007>

https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/mosaïque_arabe.html?sti=m8kd6u4575zgtjg8

Motifs du monde arabe à dessiner

<http://extranet.editis.com/it->

<yonixweb/images/322/art/doc/4/4ebb06923a31333935323237313732343733333132.pdf>

A partir de ces éléments, imaginer sa porte orientale avec des motifs spécifiques : découpage, collage, peinture, dessin...

3. Pour aller plus loin...

Utiliser la thématique de ce spectacle pour travailler les compétences en EMC – Débattre

Dans ce conte les élèves auront remarqué que les vols d'Ali ne suscitent pas la même réaction que ceux des voleurs. Organiser un débat autour de la gravité fluctuante que l'on accorde aux vols : qu'est-ce qui rend un vol moins grave qu'un autre ?