

Le ballon rouge

| **François Ripoché, Laetitia Shériff, Stéphane Louvain**

Ciné-concert dès 6 ans

Vendredi 10 mai à 14h30

Durée : 50 minutes

LE PROPOS

Un petit garçon, qui vit dans la grisaille de Paris, décroche un ballon rouge prisonnier d'un réverbère. Reconnaisant, le ballon devient son compagnon et veille dès lors sur l'enfant comme un astre protecteur. Cette amitié n'est pas sans poser problème, aux autres enfants de l'école ou à leurs parents.

L'EQUIPE

Réalisation : **Albert Lamorisse**

Batterie, chœur : **François Ripoché**

Guitare basse, chant : **Laetitia Shériff**

Guitare, chant : **Stéphane Louvain**

www.fripoche.com

L'INTENTION

Le ballon rouge est une fable touchante sur l'amitié qui se noue entre un enfant et un ballon rouge, un joyau cinématographique de 1956 primé de nombreuses fois. En choisissant ce conte-documentaire, les trois musiciens se font les ambassadeurs d'une œuvre qu'ils considèrent comme importante et nécessaire. Cette relecture musicale redonne au film une actualité. Par cette réinterprétation, l'importance des thèmes traités dans l'œuvre sont mis en valeur pour les jeunes générations : l'amitié, le rêve, la solitude, la liberté... Tous ces thèmes sont mis en lumière avec beaucoup de délicatesse et de poésie par les images et la musique.

LE CINE-CONCERT

La forme du ciné-concert est une forme riche, aussi bien sur les plans artistiques que pédagogiques.

■ Un art à part entière

Les enfants d'aujourd'hui ont une connaissance des écrans, des films, et pour la plupart déjà l'expérience du cinéma. Ainsi, avant d'emmener les enfants voir le Ballon Rouge, il est important de leur présenter le procédé du **ciné-concert** pour qu'ils soient attentifs dès le départ à la distinction image / son.

Le ciné-concert est un genre qui associe la projection d'un film et l'exécution en direct d'une ou de plusieurs pièces musicales. Ici, la bande-son interprétée en direct a été composée par **Stéphane Louvain, François Ripoché** et **Laetitia Shériff** spécialement pour ce projet. Elle alterne la musique jouée en direct et les ambiances sonores originales tirées du film.

■ Un peu d'histoire...

A ses débuts, le cinéma est « muet ». Il le reste jusqu'aux années 1920. Des « bonimenteurs » et des musiciens sont engagés pour jouer dialogues, musiques d'ambiance et bruitages en direct dans les salles de cinéma.

Cette formule disparaît à mesure que le cinéma sonore se développe.

Aujourd'hui, le principe de la musique jouée en direct se renouvelle car cela permet une expérience de cinéma différente, avec des musiciens qui établissent un contact direct avec le public. Cette renaissance permet de faire redécouvrir des œuvres majeures de notre patrimoine et procure une émotion supplémentaire.

On peut travailler avec les élèves en classe sur le concept du ciné-concert et retracer l'histoire du cinéma. Vous trouverez ici à titre d'exemple un reportage réalisé par une classe de CP sur leur travail autour d'un ciné-concert : www.youtube.com/watch?v=1XHA3gZdjw.

J'ENTENDS LES SONS, LES SILENCES ET LA MUSIQUE

Dans le film *Le Ballon rouge* réorchestré par **Stéphane Louvain, François Ripoché** et **Laetitia Shériff**, les paroles sont rares, c'est la musique qui occupe la plus grande partie de l'espace sonore. Celle-ci accompagne les images en traduisant les diverses tonalités des scènes. Si la musique occupe une place déterminante, les bruitages et les silences sont largement aussi évocateurs.

■ Bruits

Les bruits sont importants car ils renseignent sur ce que les images ne montrent pas. Quand le ballon rentre dans l'église, on peut comprendre que cela provoque un scandale car, de l'extérieur, on entend un grand remue-ménage. De même, on mesure aux cris des enfants combien il perturbe la classe quand il pénètre à l'intérieur de l'école.

■ Silence

Le silence comme élément musical a sa part dans l'œuvre. L'absence de dialogues contribue à faire de Pascal le symbole des enfants seuls et silencieux. On peut interroger les élèves sur la notion de silence, sa place, son importance :

- A quoi servent les silences ?
- Que nous disent les silences ?
- Comment les silences sont-ils aussi parlant que des mots ?
- Connaissez-vous des expressions avec le mot silence ?

■ Le mariage de la musique et des images

Pour illustrer très concrètement l'importance de la musique sur l'image, à la fin de la séance, l'équipe artistique propose une expérience aux élèves : ils sélectionnent une scène du film d'environ une minute qu'ils projettent trois fois en jouant à chaque fois trois musiques très différentes. A l'écoute, les enfants perçoivent que la scène change de caractère en fonction de la musique.

- En quoi la musique change-t-elle le sens de certaines images ?
- Comment expliquer l'influence de la musique sur l'image et inversement ?

🔴 DES COULEURS ET DES CONTRASTES

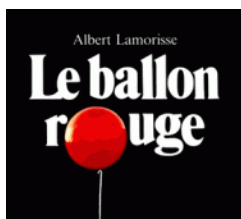
Dans ce film, le traitement de l'image en dit plus ou autant que les images elles-mêmes. Il est opportun de faire remarquer aux élèves le jeu des couleurs dans le film :

- Que nous disent les couleurs moroses du décor parisien où se situe l'action : tristesse, gravité, solitude, routine... ?
- Quel(s) effet(s) apporte(nt) le contraste du rouge vif du ballon sur le reste du décor ? Sur l'histoire et la vie du petit garçon ? Fantaisie, légèreté, joie... ?
- Le ballon est un objet mais il semble vivant. Comment cette impression est-elle rendue ? Peut-on lui attribuer des adjectifs, peut-on lui prêter des qualificatifs de caractère : espiègle, fantasque, fidèle... ? Est-ce que sa couleur contribue à rendre vivant ?

Le jeu des couleurs entre la grisaille de Paris et le vif du rouge du ballon permet des prolongements en ateliers de dessin ou d'écriture par exemple.

S'AMUSER A COMPARER

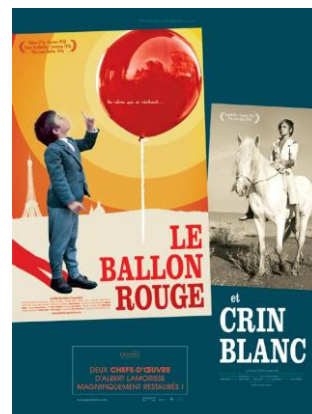

■ Le film et le livre

Le film a été transposé deux fois en livre : en 1956, illustré avec des photos en noir et blanc extraites du film aux éditions Hachette et en 1976 aux éditions L'école des loisirs.

■ Deux films d'Albert Lamorisse

On peut faire découvrir aux élèves un autre bijou de Albert Lamorisse : **Crin Blanc**, réalisé trois ans avant **Le ballon rouge**. Un enfant, qui se lie d'amitié avec un animal, doit se défendre contre la convoitise des autres et parvient à échapper au mal en s'enfuyant avec son nouvel ami vers un monde inconnu. **Crin-Blanc** et **Le Ballon rouge** présentent de nombreuses similitudes.

■ Les suites que le film a inspirées

- Le film a connu une sorte de suite avec le long métrage **Le Voyage en ballon** du même réalisateur, daté de 1960. Cette fois-ci, Pascal part avec son grand-père faire un tour de France avec un ballon dirigeable.
- Le film a aussi connu une suite humoristique de 8 minutes tournée en 2000 appelée **Revenge of the Red Balloon** (la vengeance du ballon rouge).
- Le Ballon Rouge a inspiré le film **Le Voyage du ballon rouge** de Hou Hsiao-hsien, sorti en 2008.

MOTS-CLES

- Le besoin d'amitié et de complicité
- La solitude
- L'imaginaire et le réel
- La liberté

CONTACTS

François Ripoché - fripoche@wanadoo.fr - 06 16 47 64 26- www.fripoche.com

Production Akousma :

Michel Maillard - michel.maillard@akousma.fr - 06 75 25 23 58

