

E H
ENSEMBLE
HORS-CHAMP

LA **FERME**

DES **ANIMAUX**

GEORGE ORWELL

Ciné-spectacle avec musiciens et comédien

Création 2021
1h10
Tout public / à partir de 9 ans

Composition

Julien Bellanger
Thibault Cohade
Gaëtan Maire

Narration et doublages

Hugo Boulanger

Interprétation

Martial Boudrant - **violon**
Vincent Gailly - **accordéon**
Léa Koster - **percussions et vibraphone**
Luc Laidet - **clarinettes**
Marie Le Guern - **harpe**
Ulysse Manaud - **tuba**
Adrian Saint-Pol - **flûtes**

d'après le roman de
George Orwell *La Ferme des animaux*,
adapté au cinéma
par John Halas et Joy Batchelor.

Le roman de George Orwell de 1945...

Publié en 1945, *La Ferme des animaux* est un des rares ouvrages de l'époque à dénoncer les dérives du totalitarisme. Ce **conte satirique** devient rapidement un classique traduit et imprimé dans le monde entier.

Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime. Boule de Neige et Napoléon, cochons en chef, affichent un règlement :

“Nul animal ne portera de vêtements”

“Nul animal ne dormira dans un lit”

“Tous les animaux sont égaux”

Le temps passe. La pluie efface les commandements.

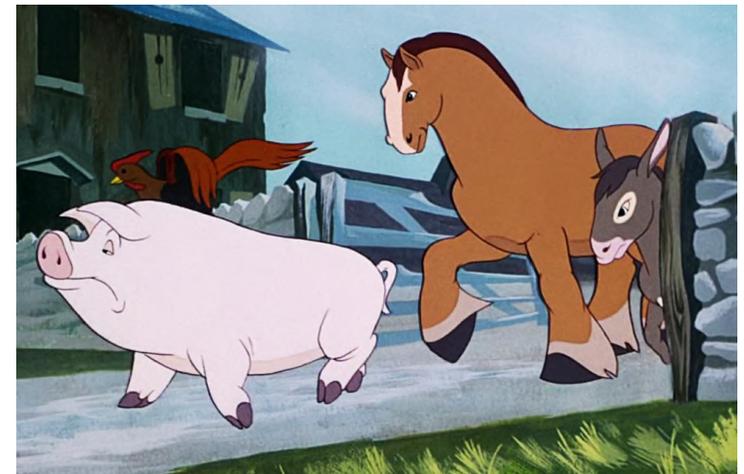
Seul l'âne arrive encore à déchiffrer :

“ Tous les animaux sont égaux mais certains le sont plus que d'autres.”

...adapté au cinéma en 1954...

En 1954, John Halas et Joy Batchelor adaptent l'oeuvre d'Orwell et réalisent le tout **premier long métrage** d'animation britannique. Il s'agit du premier dessin animé “sérieux”, alors que la période est marquée par le succès des productions Disney.

Dans le contexte de la guerre froide, ce film est financé en partie par la CIA à des fins de propagande contre le communisme. Le dénouement, plus optimiste, diffère par rapport à l'oeuvre originale pour s'adapter aux enfants et au grand public.

...créé en **CINÉ-SPECTACLE** en 2021 !

Pour faire (re)découvrir au public la **dimension universelle et intemporelle** de G.Orwell, l'Ensemble Hors-Champ a conçu une forme artistique jouée, contée et doublée sur le film projeté.

- **3 compositeurs** spécialisés dans la musique pour l'image ont conçu une partition sur mesure pour un effectif instrumental diversifié et original, à l'instar des animaux de la Ferme.
- **7 musiciens** pour réunir toutes les familles d'instruments avec des timbres caractéristiques : **violon / flûtes / accordéon / tuba / clarinettes / harpe / percussions.**
- **1 comédien** pour incarner et jouer en direct l'ensemble des personnages animaux et humains et donner vie à l'histoire toute entière.
- Le tout avec une **synchronisation à l'image sans chef** pour une interprétation organique, connectée et collective.

« J'ai rejoint la Ferme des animaux suite à l'idée un peu folle de l'un des compositeurs d'avoir les voix en direct en plus des instruments.

C'était la chose la plus amusante qu'on m'ait jamais demandée pour un spectacle et j'ai accepté immédiatement ! Je me suis basé sur la version française du dessin animé de l'époque, en cherchant comment placer les passages narratifs dans la nouvelle composition pour que musique et paroles s'assemblent avec justesse.

En jouant je dois donc rester sur le fil, entre l'adaptation à la musique live et l'obéissance stricte à l'image. Parallèlement à ces défis de jeu, c'est aussi un immense plaisir que de passer d'une voix de personnage à une autre. »

Hugo Boulanger, comédien

NOTE D'INTENTION

Il y a plusieurs années, nous avons chacun lu *la Ferme des animaux*. Nous ne nous connaissions pas encore. Bouleversés par cette écriture si accessible, si perçante et transposable sur nos sociétés actuelles, nous étions loin de nous imaginer travailler un jour sur cette œuvre. Pourtant l'étincelle est née. En parlant avec les compositeurs d'une nouvelle création de *l'Ensemble*, l'adaptation cinématographique d'Orwell est immédiatement ressortie.

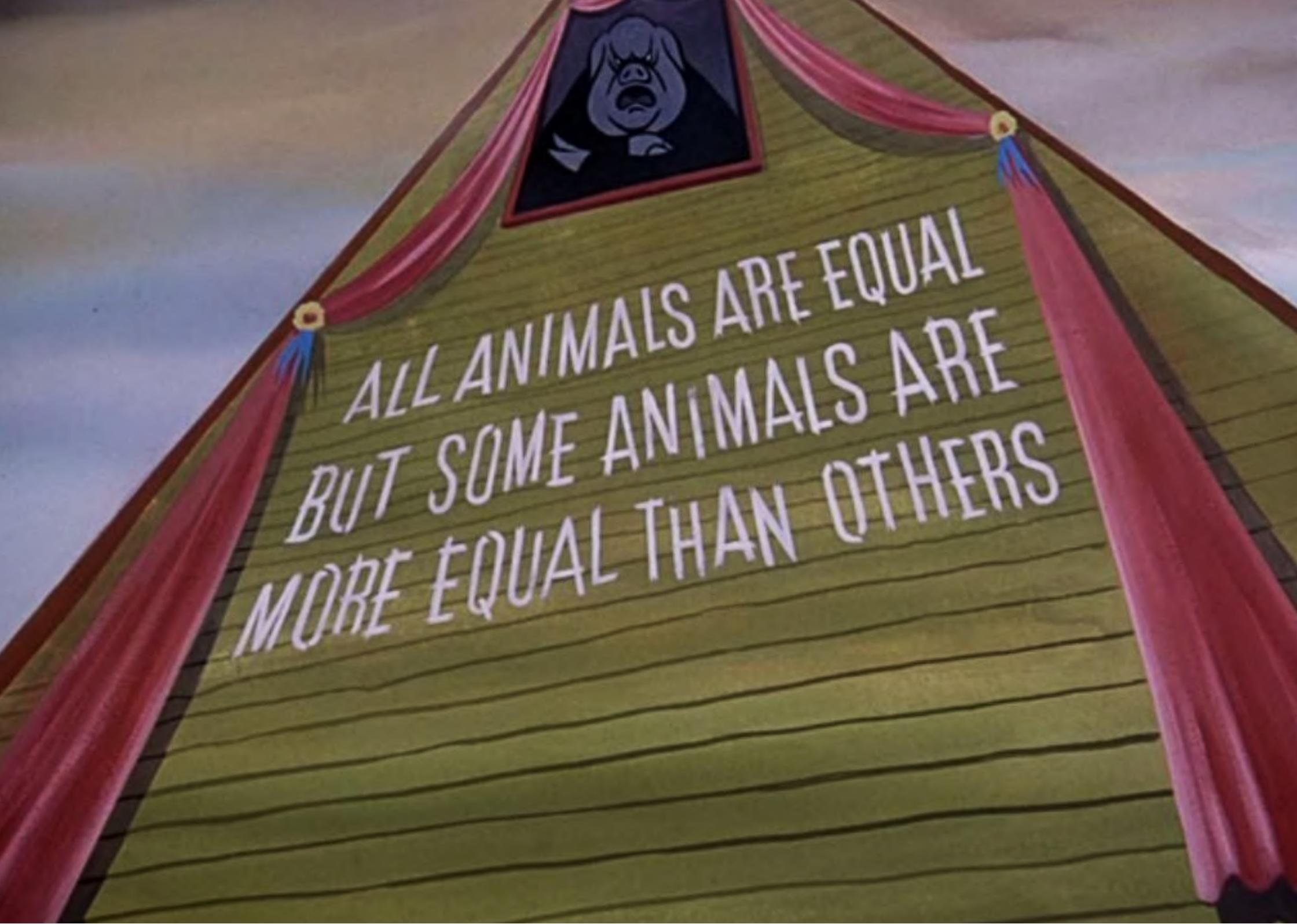
À l'heure où les dérives autoritaires et les violations de liberté sont de plus en plus présentes au sein de nos démocraties occidentales, l'envie de soutenir et diffuser ce propos s'est imposée comme une évidence. Créer ce ciné-spectacle, c'était rendre hommage à Orwell et faire connaître cette fable sous un format artistique qui réunit un large public, venant aussi bien du cinéma, de la musique que de la littérature. Même si l'adaptation au cinéma de 1954 diffère par rapport au texte original, nous sommes heureux de remettre cette parabole en lumière 70 ans plus tard.

*“Traditionnellement lors d’un ciné-concert, le chef d’orchestre est amené à diriger pour synchroniser les musiciens avec le film. Ici, nous avons repoussé les limites pour que les membres de *l'Ensemble* soient tous coéquipiers et unis pour interpréter la musique et les dialogues en parfaite synchronisation avec l’image. Nous avons façonné une forme artistique autogérée et collective où chacun s’est impliqué dans le processus de création. Tout cela grâce aux multiples résidences, temps forts humains riches de concertations et de complicité.”*

Julien Bellanger, compositeur

**Un ciné-spectacle pour OUVRIR en
MUSIQUE et en IMAGES le livre des révolutions !**

ALL ANIMALS ARE EQUAL
BUT SOME ANIMALS ARE
MORE EQUAL THAN OTHERS

L'ENSEMBLE HORS-CHAMP

L'**Ensemble Hors-Champ** est une formation spécialisée dans la création de musique à l'image qui regroupe compositeurs, musiciens et comédiens issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon (CNSMD) et de l'ENSATT.

Production et diffusion de ciné-concerts, enregistrement de bandes originales et éducation artistique et culturelle : telle est la raison d'être de cet ensemble qui attache une importance particulière à la création pour répondre à des commandes de réalisateurs ou recréer des musiques originales sur des chefs d'œuvre du 7e art.

Fondé en 2020 par Adrian Saint-Pol, Luc Laidet et Ulysse Manaud, ces trois passionnés de ciné-concerts ont souhaité faire connaître au plus grand nombre ce subtil mélange des arts avec un ensemble exclusivement dédié à la musique à l'image.

Invité dans de grands festivals tels que *Les Rencontres de Calenzana*, le *festival international du film d'Aubagne* et le *festival Sœurs Jumelles* (Rochefort), l'Ensemble a produit deux ciné-concerts (*Sherlock Junior* en 2020, *La Ferme des animaux* en 2021) et a également enregistré la bande originale du film *Opération Père Noël* pour les studios *Folimage* et diffusé sur Canal + et France Télévision.

L'Ensemble porte une attention particulière à l'éducation artistique et culturelle auprès des écoles, collèges et lycées en invitant les jeunes publics à prendre part à des activités de mise en musique, de doublage et de bruitages.

LE MOT DES COMPOSITEURS

Au regard de l'histoire collective des animaux présents dans la ferme, le choix de l'effectif s'est porté sur la notion de diversité et d'originalité avec un **ensemble instrumental unique en son genre** : violon, flûte, clarinette, accordéon, percussions, harpe et tuba.

De cette diversité résulte des **identités fortes**, des **sonorités inédites** et un univers musical en **équilibre** entre **culture populaire et savante**.

Julien Bellanger : Fort de ses expériences en jazz et musiques actuelles, il se consacre pleinement à la composition instrumentale et orchestrale pour différents ensembles allant du quatuor à cordes à l'orchestre symphonique (Orchestre des Pays de la Loire, Orchestre Régional de Normandie) et pour des courts et longs métrages (*Les Dissociés* de Golden Moustache, les séries *Les Emmerdeurs* et *le Trône des Frogz* etc.)

Thibault Cohade : Particulièrement intéressé par l'ouverture à différentes formes artistiques et approches pédagogiques, Thibault Cohade enseigne au CNSMD de Lyon, dans la classe de composition pour l'image. Son expérience artistique se forge non seulement dans le domaine de la vidéo (séries, courts métrages et publicités) mais aussi dans le domaine de la performance live, de la danse et du théâtre.

Gaëtan Maire : Sa musique, sensible et colorée est influencée par la musique instrumentale, la musique symphonique, par les musiques électroniques et par les musiques de films. Il compose et arrange tour à tour pour la télévision (habillage musical d'E=M6), la scène (spectacle pop/symphonique Gainsbar'iolica), la chanson française (« *Enfantillages de Noël* » et « *Enfantillages 3* avec Guillaume Aldebert), le spectacle (création pyrotechnique et symphonique) et il travaille régulièrement avec plusieurs maisons d'éditions de chansons et de musiques pour la jeunesse (« *Éveil et Découvertes* » notamment).

ACTION CULTURELLE

Du CM1 à la Terminale, **l'Éducation artistique et culturelle** est proposée avec les compositeurs, musiciens et comédiens de l'Ensemble pour s'immerger dans le rapport musique-image et recréer certaines parties du ciné-concert *La Ferme des animaux*.

La possibilité pour petits et grands de découvrir les coulisses de la création des musiques de films.

- Doublage et voix (2h)
- Mise en musique (2h)
- Bruitages et paysage sonore (2h)
- Ecriture narrative sur l'image (2x2h)
- Création du ciné-concert - Parcours complet (4x2h)
- Conférence participative (1h30/2h)

Tous les ateliers sont proposés en collaboration étroite avec l'équipe enseignante afin d'aborder les aspects historiques, sociaux, philosophiques, littéraires et artistiques de l'œuvre de George Orwell.

Pour en savoir plus : www.ensemblehorschamp.fr/actions-culturelles/

DISTRIBUTION

Hugo Boulanger / narration et doublage

D'abord formé au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier en clarinette auprès de Serge Rocamora et en jeu théâtral à l'atelier de la Vignette avec Marie-José Malis, il suit le chemin du théâtre au Conservatoire du Xème arrondissement de Paris dans la classe de Sandra Rebocho, pour arriver à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon. Depuis sa sortie en 2018, entre autres collaborations artistiques interdisciplinaires, il a rejoint l'Ensemble Hors-Champ pour *la Ferme des Animaux*.

Martial Boudrant / violon

Bercé dès la naissance par le jazz, Martial commence le violon à l'âge de 5 ans en Seine et Marne. Il suit un parcours au sein de la musique classique en intégrant différents conservatoires, à Versailles, Paris puis Lyon. Passionné par la grande diversité qu'offre la musique dans son ensemble, il se laisse porter au gré des rencontres par une multitude de projets divers et variés. Cela lui permet de jouer au sein de grands orchestres français, de rejoindre des groupes de jazz manouche, de gospel ou de bossa nova, d'enregistrer pour des musiques de films, ou encore de créer un duo uniquement destiné à Internet. Martial aime mélanger les genres et ne prête guère attention aux barrières qui séparent les styles musicaux car s'il est vrai que le musicien est au service du compositeur, il est malgré tout le seul et unique maître de son interprétation..

Vincent Gailly / accordéon

Après neuf ans à collectionner les diplômes au Conservatoire de Paris, et un passage à l'Université d'Oxford, il se consacre à une vie d'artiste déjà palpitante. Sollicité tant par les orchestres que les ensembles, il joue dans des salles telles que la Philharmonie de Paris, les Beaux-Arts de Bruxelles, la Philharmonie du Luxembourg et la Villa Médicis à Rome. Animé par une insatiable curiosité, Vincent défend autant la musique ancienne que le répertoire contemporain pour son instrument, notamment avec son duo Les Sauvages, qu'il a fondé. Parmi ses récents succès, citons sa performance remarquée à la Cité de la musique en mars dernier sur invitation de l'Ensemble Intercontemporain. Il sortira cette année son premier disque sur le label Initiale, consacré à la musique de Bastien David.

Léa Koster / percussions

Léa débute la musique à l'âge de 6 ans avec la percussion et le piano. Après l'obtention d'une Licence de musicologie à l'Université de Paris-Sorbonne, elle entre au CNSMD de Lyon, dans la classe de Jean Geoffroy, où elle obtient son Master en 2019. Attirée par l'interdisciplinarité et la création scénique, elle participe à la conception et à la réalisation de plusieurs spectacles : *Puzzle* (créé à l'ENSATT en 2016) autour des écrits de Christophe Tarkos et Jacques Rebotier, *L'Ami Imaginaire* (5 représentations en 2019), mêlant théâtre et musique, avec le trio de percussion Khimaïra (soutenu par le Mécénat Société Générale). Membre des Percussions de Strasbourg et de l'Ensemble Hors-Champ, elle poursuit actuellement sa formation au sein du cursus d'Artist Diploma au CNSMD de Lyon.

Luc Laidet / clarinette

Né en 1993, Luc rencontre la musique à l'image au CRR de Paris à travers l'univers d'Eisenstein et la musique de Prokofiev. Il en retombe amoureux au CNSMD de Lyon et croque à pleine dents dans les projets de ciné-concert. Invité régulier des phalanges symphoniques tels que l'Orchestre de Radio France, l'Orchestre national d'Auvergne, l'Opéra de Lyon et des festivals d'été, il est aujourd'hui co-soliste de l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et partage sa vie au carrefour des disciplines, entre musique de chambre à 10 musiciens, monde du cirque, musique traditionnelle et improvisation.

Marie Le Guern / harpe

Marie commence la harpe à l'âge de 7 ans au Conservatoire d'Angers. En 2015, peu après avoir obtenu son Diplôme d'Etudes Musicales (DEM), elle intègre le CNSMD de Lyon dans la classe de Fabrice Pierre, Sylvain Blassel ainsi que Park Stickney où elle y obtient son Master en 2020. Elle se produit régulièrement avec des orchestres professionnels tels que l'Opéra de Saint-Etienne, l'Opéra de Lyon, l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre des Pays de Savoie... En 2019, elle intègre le Trio l'Heure Exquise aux côtés de Chloé Jacob (soprano) et de David Harnois (cor).

Ulysse Manaud / tuba

Après des études en urbanisme et un master en management à l'IAE de Grenoble, Ulysse intègre le CNSMD de Lyon pour parfaire l'apprentissage du tuba. Pendant son cursus au conservatoire, il fut musicien dans un orchestre militaire avant de faire un échange à l'Université de Montréal pour s'ouvrir à de nouvelles esthétiques. Grandi de ces expériences humaines et collectives, il œuvre aujourd'hui pour une « permaculture artistique », avec des spectacles sur scène comme en rue, où musique, théâtre, cinéma et cirque se rencontrent dans une danse poétique. Ulysse est aussi l'invité de différentes phalanges telles que l'Opéra de Lyon ou l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine et enseigne également dans les conservatoires de Saint-Priest (69) et Valence (26).

Adrian Saint-Pol / flûte

Adrian débute la flûte à l'âge de 7 ans avec Gilles de Talhouët au CRR de Nantes. Après avoir étudié auprès de Pascale Feuvrier, il entre au CNSMD de Lyon dans la classe de Julien Beaudiment, Emmanuelle Réville et Gilles Cottin et y obtient sa licence flûte traversière. Adrian Saint-Pol diversifie aujourd'hui sa pratique avec les flûtes baroques et classiques auprès de Serge Saïta à la HEM de Genève et Jean Bregnac au CRR de Lyon, avec l'ensemble permanent du collectif de compositeurs Êkheía et l'Ensemble Hors-Champ dédié à la musique à l'image. Il a eu la chance de jouer avec plusieurs orchestres comme l'Orchestre National des Pays de la Loire, l'Orchestre National de Lyon, l'Opéra de Palerme.

CALENDRIER

2022

- **18 et 19/10 2022** - Scolaires et Tout public - Le Tonkin, Villeurbanne (69)
- **30/07 2022** - Tout public - Festival Images en Ballade, Voissant (38)
- **23/07 2022** - Rencontre autour de la composition, Festival du Guérinet (63)
- **22/07 2022** - Tout public - Festival du Guérinet (63)
- **09/07 2022** - Tout public - Cité de la Voix, Vézelay (89)
- **09/07 2022** - Conférence sur la composition - Cité de la Voix, Vézelay (89)
- **09/07 2022** - Atelier de doublage - Cité de la Voix, Vézelay (89)
- **07 et 08/04 2022** - Scolaire et tout public - Espace le Cercle, Saint-Just-Malmont (43)
- **28/03 au 01/04 2022** - EAC - école Françoise Dolto, Saint-Didier en Velay et école Saint-Exupéry, Pont-Salomon (43)
- **02/03 2022** - EAC - collège Louis Timbal, Châteauponsac (87)

- **01/03 2022** - Scolaire - Ferme de Villefavard en Limousin (87)
- **28/02 2022** - Tout public - cinéma Le Capitole, Confolens (16)
- **28/02 2022** - EAC - collège Noël Noël, Confolens (16)

2021

- **21/08 2021** - Tout public - Festival Va jouer Dehors, Chaumont sur Loire (41)
- **07/08 2021** - 1ère de La Ferme des animaux, Ferme de Villefavard en Limousin (87)
- **03 au 06/08 2021** - 3ème résidence de création, Ferme de Villefavard en Limousin (87)
- **13 au 17/07 2021** - 2ème résidence de création, Abbaye de la Chaise-Dieu (43)

2020

- **16 au 20/11 2020** - 1ère résidence de création, Ferme de Villefavard en Limousin (87)

Ensemble Hors-Champ
3 rue Saint Claude - 69001 Lyon
ensemblehorschamp@gmail.com

Diffusion
Amaury Jacquot
06.19.58.06.51
amaury.jacquot@lilo.org

Site internet
www.ensemblehorschamp.fr

Mécénat

Licence d'entrepreneur du spectacle
PLATESV-D-2020-004062

L'Ensemble Hors-Champ est soutenu par la Caisse des Dépôts,
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la SACEM et la ville de Lyon.
Il est également partenaire du CNSMD de Lyon.

