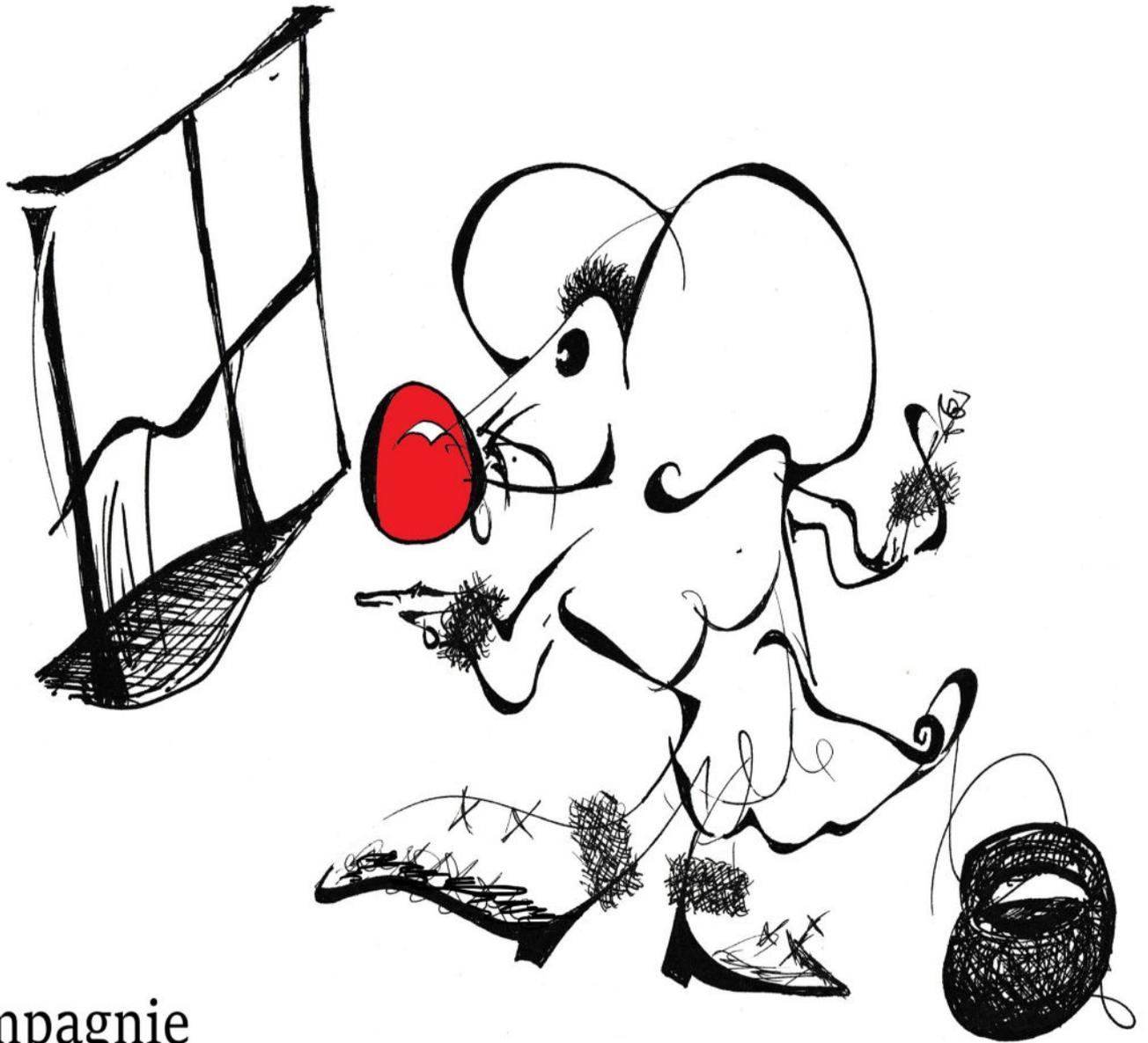

KALINKA BANE

Compagnie

Au BOIS des Zarts

Conte Musical
à partir de 3 ans

Archipel 440
Escale protégée pour artistes au long cours

LA GRANDE
FAMILLE DES
CLOWNS

KALINKA BANE

Le Conte musical

KalinKabane est une histoire de rencontres entre des protagonistes que rien ne laisse présager qu'ils puissent cohabiter. Le spectacle invite le public, petits comme grands, à suivre l'arrivée de nouveaux occupants dans la cabane de Souris qui s'est absentée. Cette succession de personnages amène le spectateur à s'interroger sur ce qui pousse chaque protagoniste à s'introduire dans la cabane et sur les relations qu'ils tissent.

Au cœur du conte, les divers instruments ponctuent le récit et permettent d'identifier l'arrivée d'un nouveau personnage. Associés au jeu clownesque et aux ombres chinoises, les deux acteurs nous livrent un duo burlesque et nous plongent dans l'imaginaire du récit. Tantôt, la conteuse nous raconte l'histoire, tantôt elle incarne les protagonistes qui se succèdent. Quant au musicien, il tente à maintes reprises de prendre la place de la conteuse. Ce qui ne laisse pas le spectateur indifférent.

Les interactions entre les deux acteurs les poussent à jouer avec le public qui est mis à partie dans le spectacle.

S'inspirant librement de plusieurs versions de la tradition russe, le spectacle **KalinKabane** a été créé comme une ode à l'acceptation des différences, au vivre ensemble et au partage. Il se présente comme une fenêtre sur notre monde et sur ce qui nous pousse chacun à faire ensemble.

Année de création : 2022

Public : à partir de 2 ans, session scolaire

Durée : 35 min

Les artistes

Sur scène :

Conteuse, comédienne, clown :
Musicien, clown :

Céline GOUY :
Yvan LE ROY

En coulisses :

Regard Complice :
Création Costumes

Clémentine JOLIVET
Delphine MAS

Qui est Céline ?

Céline est conteuse. Elle a commencé par travailler auprès des jeunes et très enfants en tant qu'enseignante et éducatrice. Au cours de cette expérience, elle s'est formé à l'art du conte auprès de l'Atelier du Réverbère (01) et auprès de Enfance et Musique (38). En 2020, elle découvre l'art clownesque et les séances d'improvisation et d'expression libre (inspiration Andrew Morrish) dans lesquels elle puise ses ressources artistiques. Avec Yvan Le Roy, elle crée en 2022 la compagnie Au Bois des Zarts à travers laquelle ils souhaitent mettre en avant la Nature, la Culture et l'Art Vivant.

Qui est Yvan ?

Yvan est clown, musicien et illustrateur graphique. Pendant son enfance, il suit un cursus musical où il pratique la flûte à bec et le saxophone. Adulte, il étudie le tuba et le sousaphone pour jouer en orchestre harmonique ou au sein des fanfares. Il pratique également la basse au sein d'un groupe de musique. Enseignant en école maternelle, il décide de prendre d'autres chemins et se forme à l'art clownesque. Il suit et valide les différents modules de l'école du Bataclown : Acteur clown d'intervention social. En 2019, il propose son premier solo « Chez Igor » dans lequel il rend hommage à son grand-père par un Concert. Animé par le spectacle vivant, Yvan pratique l'art de rue en spectacle ou en déambulations improvisées, une manière d'échanger, de partager des moments intimes auprès de différents publics (quartier, ephad, centre sociaux...).

Qui est Clémentine ?

Après des études littéraires, elle plonge dans la pratique du théâtre physique et du jeu masqué. Elle dirige la compagnie sisMa de 2008 à 2019 à Lyon, et mène des projets avec des publics variés.

En 2019, elle fonde Les Aubes Sauvages, structure implantée en Ardèche, où elle vit désormais, au creux d'une forêt. Elle développe sa recherche autour de la création d'inattendu, tant dans sa pédagogie, dans son accompagnement à la création d'autres artistes, que dans ses créations. Exploratrice passionnée, elle étudie l'humain sous toutes ses coutures.

La Découverte du spectacle

Premier contact avec le spectacle

L'affiche

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu'a voulu transmettre l'illustrateur :

- où se passe l'histoire ?
- quels sont les personnages
- que veut dire le titre ?
- que peut raconter l'histoire ?
- les couleurs utilisées ?

Les idées qui vont apparaître seront comme des hypothèses sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront. Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l'objet d'un nouveau débat sur la lecture d'image et sur la vision artistique.

Le livre

Le spectacle **KalinKabane** a été inspiré par plusieurs versions d'un conte de la tradition russe.

Du spectacle est né une nouvelle version écrite. (album disponible sur le site coolLibri : https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne/yvan-le-roy/kaliinkabane_319972)

En amont du spectacle, il est possible :

- soit de lire la couverture de l'album et d'imaginer le contenu de l'histoire.
- soit de lire le début de l'histoire jusqu'à l'arrivée de Renard et d'imaginer la suite.

Dans ces deux cas, notez les hypothèses qui pourront ou non être validées après le spectacle.

- soit de lire l'album en entier.

Cette lecture pourra faire l'objet d'un débat sur la lecture d'image, sur la situation des personnages et ce qui les amènent à rejoindre la cabane de Souris.

Un lexique affinera et enrichira leurs discussions autour des thèmes du partage, des différences, de l'acceptation de l'autre.

Selon le cycle d'enseignement, vous pourrez aborder le sommeil, l'amitié, la propriété, l'enseignement moral et civique, le réchauffement climatique, les mouvements migratoires.

La découverte des instruments

Dans l'ordre d'apparition : le sanza ou kalimba, la flûte à bec, Le piano-toy, le saxophone soprano droit, le sousaphone (en version extérieur).

+ fiche 'Les Instruments' + fiche 'relie l'animal à son instrument'
La chanson d'amour « Kalinka » + fiche partition

le site du spectacle : <https://aiboisdeszarts.wixsite.com/aiboisdeszarts/kalinkabane>

Le teaser : https://youtu.be/_eYc9rRdEwU

Le descriptif du spectacle, des photos, le dossier artistique, la fiche technique...
et sur le site de la compagnie : photos et biographie des acteurs, les dates et les autres spectacles de la compagnie...

Après le spectacle :

Vivre-ensemble

- Échanger sur le vivre ensemble : les différences, les origines différentes, les langues et traditions présentes dans la classe
- Imaginer un goûter des cultures : échanges de traditions culinaires, musicales ou autres (histoires...)

Langage / découvertes du monde

- Imaginer l'intérieur de la cabane : échange oral, puis dessin.
- Partir à la recherche d'éléments naturels, les assembler pour former des animaux, des personnages...

Médiation, avec les artistes :

Autour du spectacle

- Présentation des instruments, quel rôle joue chaque instrument ? Comment le musicien compose chaque musique pour chaque animal ?
- Échanges sur la création du spectacle : le décor, les ombres chinoises, les silhouettes
- Échanges sur les différents personnages et rôle des comédiens (le jeu des acteurs, les différentes voix, passage de conteuse à personnages...)

Autour du livre

- Ateliers artistiques : Illustrations à la manière d'Yvan Le Roy Croqueur d'Émotions.
- Ateliers cercle de conteurs : restitution de conte en groupe ou création de conte à partir d'images.
- Ateliers d'écriture/ de jeux : nouvelle version de **KalinKabane**, (que peut déclencher l'arrivée de Renard ?

KALINKA BANE

Les Instruments

la flûte à bec

le sanza ou kalimba ou piano à pouces

le piano Toy

le saxophone soprano droit

le Sousaphone

KALINKA BANE

Relie l'animal à son instrument :

Kalinka

Harmonisation
Eugène Bérrel

♩ = 96

Musical score for the first system of 'Kalinka'. It consists of two vocal staves (Soprano and Bass) and two piano accompaniment staves (Right and Left Hand). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The lyrics are: Ka- lin- ka Ka- lin- ka ka- lin- ka mai a, Fsa- dou Ka- lin- ka Ka- lin- ka ka- lin- ka mai a Fsa- dou.

Musical score for the second system of 'Kalinka'. It continues the vocal and piano parts from the first system. The lyrics are: ia gueda ma- lin- ka ma- lin- ka ma- a a A. The system concludes with a fermata and the word 'Fin'.

Musical score for the third system of 'Kalinka'. It continues the vocal and piano parts. The lyrics are: no- iou no- iou no- iou no- iou. The piano accompaniment includes markings for 'Pad- sASS'.

Musical score for the fourth system of 'Kalinka'. It continues the vocal and piano parts. The lyrics are: spats pa- la- ji - tié voui mié nia Ah Ai - liou- li spats pa- la- ji - tié.

Musical score for the fifth system of 'Kalinka'. It continues the vocal and piano parts. The lyrics are: liou- li Ai - liou- li liou- li spats pa- la- ji - tié.

Musical score for the sixth system of 'Kalinka'. It continues the vocal and piano parts. The lyrics are: voui mié nia voui mié nia. The system concludes with a fermata and the marking 'DC'.

Kalinka (*Калинка* en cyrillique, « Petite baie (d'obier) ») est un célèbre chant russe devenu traditionnel. Il a été écrit et composé en 1860 par Ivan Petrovitch Larionov (1830 – 1889). Il s'agit d'une chanson d'amour poétique, amusante et coquine, dont il est impossible de traduire toutes les nuances à cause des expressions typiques russes utilisées et des double-sens volontairement introduits.

Texte original	Transcription	Traduction
Калинка, калинка, калинка моя! В саду ягода малинка, малинка моя!	Kalinka, kalinka, kalinka moïa! v sadou iagoda malinka, malinka moïa!	Petite baie, petite baie, ma petite baie ! Dans le jardin, il y a des petites framboises, ma petite framboise !
Ах, под сосною, под зеленою, Спать положите вы меня! Ай-люли, люли, ай-люли, люли, Спать положите вы меня.	Akh, pod sosnoiou, pod zelionoiou, Spať položite vy menia ! Ai-liouli, liouli, ai-liouli liouli, Spať položite vy menia.	Sous le sapin, sous la verdure, Je suis allongé pour dormir Ah, liouli, liouli, ah liouli, liouli, Je suis allongé pour dormir.
Калинка, калинка, калинка моя! В саду ягода малинка, малинка моя!	Kalinka, kalinka, kalinka moïa! v sadou iagoda malinka, malinka moïa!	Petite baie, petite baie, ma petite baie ! Dans le jardin, il y a des petites framboises, ma petite framboise !
Ах, сосёнушка, ты зеленая, Не шуми ты надо мной! Ай-люли, люли, ай-люли, люли, Не шуми ты надо мной!	Akh, sosionouchka ty zeliënaïa, Nie choumi ty nado mnoï! Ai-liouli, liouli, ai-liouli liouli, Nie choumi ty nado mnoï!	Ah, petit sapin, toi qui es vert, Ne fais donc pas de bruit au-dessus de moi Ah, liouli, liouli, ah liouli, liouli, Ne fais donc pas de bruit au-dessus de moi
Калинка, калинка, калинка моя! В саду ягода малинка, малинка моя!	Kalinka, kalinka, kalinka moïa! v sadou iagoda malinka, malinka moïa!	Petite baie, petite baie, ma petite baie ! Dans le jardin, il y a des petites framboises, ma petite framboise !
Ах, красавица, душа-девица, Полюби же ты меня! Ай-люли, люли, ай-люли, люли, Полюби же ты меня!	Akh, krasavitsa, doucha-dievitsa, Polioubi je ty menia ! Ai-liouli, liouli, ai-liouli liouli, Polioubi je ty menia !	Ah, jolie fille, chère jeune fille, Tombe donc amoureuse de moi ! Ah, liouli, liouli, ah liouli, liouli, Tombe donc amoureuse de moi !
Калинка, калинка, калинка моя!	Kalinka, kalinka, kalinka moïa!	Petite baie, petite baie, ma petite baie !

En russe, калина, (prononcer : *kalina*, avec l'accent tonique sur la 2e syllabe) est un obier, sorte d'arbuste qui donne de petites baies rondes. Intercaler un « k » donne une nuance affectueuse (hypocoristique, équivalente au suffixe *chen* en allemand ou au suffixe *ito* en espagnol, comme dans *Kindchen* par exemple) en français on pourrait le traduire par le suffixe *-ette* (biche → bichette, etc.). Sur le même principe, малина (*malina*), la framboise, est transformée en *malinka*, « petite framboise ». Il est intéressant de savoir que ces sortes de baies étaient des offrandes traditionnelles à une ancienne déesse slave, nommée Liouli, déesse de la Terre, du Printemps, de l'Amour et de la Fertilité. Des séries de люли (*liouli*), mot qui n'a pas de sens réel, mais qui a visiblement la même racine que любить (*lioubit'* = aimer) ou любовь (*lioubov* = amour), apparaissent fréquemment dans les chansons folkloriques qui traitent des ardeurs printanières de l'amour.

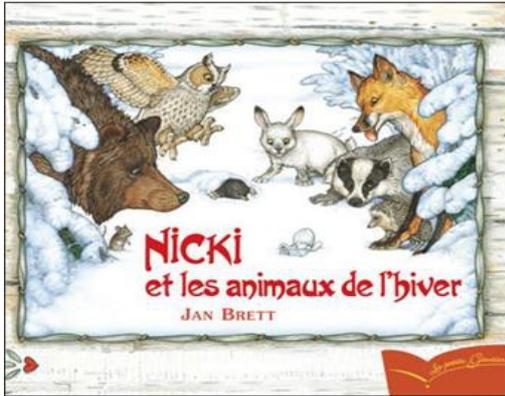
Le second vers du premier couplet (Спать положите вы меня!) devrait se traduire littéralement par : « Vous me mettez couché (pour) dormir », le verbe положить (*polojit'*, mettre, poser) indiquant une mise en position allongée. Il y a une incertitude sur la personne représentée par le sujet « vous ». À ce stade de la chanson, on peut penser qu'il s'agit du sapin et de la verdure (vous pluriel) mais en russe la deuxième personne du pluriel est aussi employée (comme en français) comme marque de politesse envers une personne seule (vouvoiement).

Ce n'est qu'au troisième couplet que l'auteur parle clairement de « jolie fille » (« красавица », *krassavitsa*) et qu'il utilise le terme душа-девица (*doucha-dievitsa*, littéralement « âme-jeune fille », sachant que le mot « âme » est fréquemment utilisé pour désigner un être cher) qui est l'expression consacrée, notamment dans les contes, pour désigner une très belle jeune fille. Ce n'est donc qu'au troisième couplet (quand on ne connaît pas encore la chanson) qu'on comprend les doubles sens des deux premiers et du refrain ainsi que la métaphore filée entre les éléments végétaux et la demoiselle (en russe, le mot « sapin » (сосна, *sosna*) est du genre féminin).

Kalina est aussi un prénom féminin traditionnel dans les pays slaves, comme la princesse Kalina de Bulgarie.

Les autres versions du conte

Nicki et les animaux de l'hiver, de Jan Brett

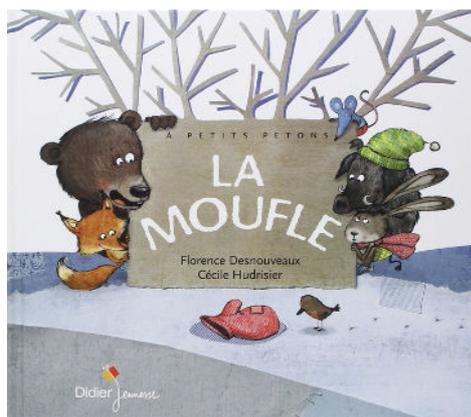
Nicki, un petit garçon plein de vie, perd une de ses moufles dans la neige... Bien vite, dans le chaud et confortable gant, se faufile un animal frigorifié... puis un deuxième... et un troisième, un quatrième, un cinquième... Tant et si bien que la moufle finit par éjecter tous ses occupants pour atterrir miraculeusement entre les mains de son propriétaire.

Brise Cabane, extrait de Contes de Russie, Robert Giraud et Sébastien Pelon

Alors qu'une souris passe dans un champ, son baluchon sur le dos, elle trouve une cabane qu'elle choisit comme demeure. Puis, successivement, elle va être rejoint par d'autres animaux. Le dernier d'entre eux est un ours qui décide, malgré le refus des autres, de grimper sur le toit. Sous l'effet de son poids, la cabane se brise et se casse. Confus, l'ours décide de reconstruire la cabane. Les autres se joignent à lui et décident de tous vivre ensemble dans la nouvelle cabane.

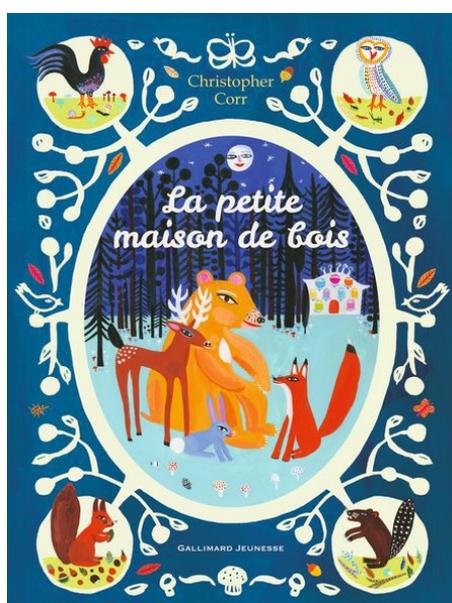

La moufle, de Cécile Hudrisier et Céline Murcier

Pour se réchauffer, une petite souris décide de se réfugier dans une moufle abandonnée. Très vite, d'autres animaux, de beaucoup plus gros gabarits, viennent la rejoindre... jusqu'à ce que cet abri de fortune éclate !

La petite maison de bois, de Christopher Corr

Une souris découvre une petite maison dans la forêt et accueille la grenouille, le lapin, le castor, le cerf et la chouette. Mais voilà qu'un gros ours toque à la porte et veut à son tour entrer dans la maisonnée. Après plusieurs tentatives, il finit par grimper sur le toit. La maison ne résiste pas et s'écroule. Tous les animaux sont en pleurs. L'ours est embêté, puis il finit par construire une nouvelle maison. Les autres viennent l'aider.

KalinKabane, de Yvan LE ROY et Céline GOUY

Par un grand froid d'hiver,
dans la forêt enneigée,
quatre compagnons bien différents
vont venir se réfugier
dans la cabane de Souris qui s'est
absentée.

Quelle surprise à son retour !

