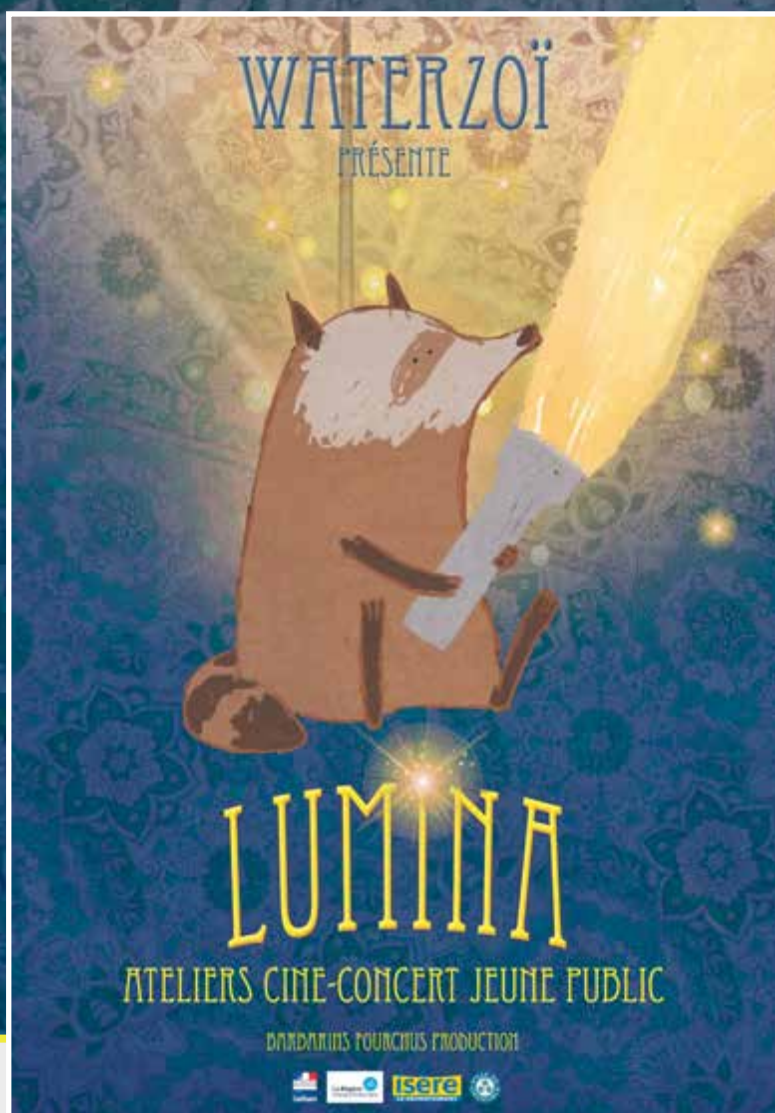

LES ATELIERS CINÉ-CONCERT

AUTOUR DU SPECTACLE LUMINA
DUO WATERZOÏ CINÉMA

BARBARINS FOURCHUS PRODUCTION

" L'idée de créer un spectacle pour le jeune public est née, après avoir donné des ateliers d'éveil musical. Je souhaitais avoir un rapport moins scolaire avec les enfants, développer l'éducation artistique d'une manière moins "figée" avec la découverte du spectacle vivant. Il y avait aussi l'envie de partager ma discipline, mon métier avec le jeune public : les musiques actuelles qui commencent à peine à entrer dans les enseignements du Conservatoire...

J'ai rencontré Richard lors d'une collaboration dans un groupe. La rencontre a tout de suite fonctionné ; nos univers sont complémentaires. J'ai une approche plutôt rythmique de la musique tandis que Richard effectue une recherche sur les textures sonores.

Le Waterzoï Cinéma est né de cette rencontre avec l'idée de ne pas 'prendre les enfants pour des cons' et de leur proposer un spectacle de qualité.

Après un premier projet Animalia en 2016 autour de films d'animation chinois et une soixante-dizaine de dates, nous avons voulu créer à nouveau. Nous nous sommes rapprochés de Little KMBO, société française au riche catalogue de films d'animation. De nombreux films nous ont été montrés et parmi ceux là, certains nous ont marqué : la magie de l'animation a réopéré et nous a transportés. De factures plus récentes, les courts métrages qui composent Lumina n'en sont pas moins des pépites, singulières et poétiques, qui une fois mises en musique feront voyager de la même façon petits et grands."

Touma Guittet

LE CINÉ-CONCERT

Le ciné-concert est une forme très ancienne, créée à l'époque où les films étaient encore muets (années 20). À ce moment-là, l'exécution d'œuvres musicales en direct était la règle et, contrairement à l'idée généralement répandue, ce n'était pas, la plupart du temps, un piano mais un ensemble instrumental ou un orchestre qui se chargeait d'accompagner les films en utilisant des partitions écrites par des compositeurs spécialisés auxquels les réalisateurs avaient fait appel...

De nos jours, les salles de cinéma ayant une jauge considérablement inférieure à celle des salles des années 1920 et ne disposant plus d'un proscenium ou d'une fosse d'orchestre, il n'est plus possible d'accueillir les grands effectifs en usage dans les années 1910-20. Et par ailleurs, il est rare qu'on fasse appel à un compositeur. Il existe toujours, malgré tout, quelques rares orchestres instrumentaux tel que le Quatuor Prima Vista accompagnant le répertoire cinématographique muet dans le respect des intentions esthétiques des réalisateurs, sur des partitions originales composées.

Sans être iconoclastes, de nombreux compositeurs contemporains et improvisateurs de nouvelle musique ont contribué à réhabiliter le ciné-concert en proposant des créations musicales originales permettant aux jeunes générations de découvrir l'étonnante modernité du cinéma muet (en France, dès 1976).

La musique a de multiples rôles : elle peut indiquer une ambiance, provoquer le suspens ou une émotion... Parfois un instrument est associé à un personnage ou à une action. Elle peut commenter l'action, donner un rythme, raconter un événement.

Aujourd'hui, le ciné-concert peut concerner des films muets ou non. De nouvelles formes de ciné-concert s'inventent, avec des orchestres, des groupes de musique d'univers et de genres musicaux très variés.

Après *Salomé*, *Rhapsodia Satanica* et *Animalia*, le collectif Barbarins Fourchus revient pour un quatrième opus, dédié au jeune public : découvrez *Lumina*, un ciné-concert mélodique et poétique aux accents vintages... Par le duo Waterzoï Cinéma.

DES COURTS MÉTRAGES LUMINEUX

En 2016, Richard Pesenti et Touma Guittet découvrent la poésie des courts métrages des studios d'Art de Shanghai. Inspirés par la finesse et la poésie de ces films d'animation étonnants, ils recréent une bande son contemporaine. Avec leur création Lumina, les sonorités post-rock, folk, indie ou electro-acoustique nous emportent de nouveau dans un univers captivant.

« Chacun suit son propre chemin à l'intérieur du spectacle. Différents niveaux de compréhension et d'entrée y cohabitent. »

Issues du bouleversement de l'audiovisuel des années 1980, les nouvelles générations ont accès à un paysage médiatique extrêmement diversifié dès leur plus jeune âge. Avec Lumina, nous souhaitons leur faire découvrir des films qui nous ont touchés par leur finesse et leur poésie, des films qu'on ne voit pas tous les jours, bien loin des produits consommables et d'informations instantanées d'aujourd'hui. Il nous semblait important de leur proposer une vision différente et décalée du monde tel qu'il est livré par les médias.

Petite Flamme de Vladislav Bayramgulov, Le Raton Laveur et la Lampe Torche de Hanna Kim, Petite étincelle de Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville, l'Hiver est arrivée de Vassiliy Schlychkov, Les Fruits des Nuages de Kateřina Karhánková sont autant de courts métrages d'animation singuliers qui par leurs partis pris développent un imaginaire poétique. Principalement d'Europe de l'Est, ces films jouent avec les mythes et contes traditionnels; qu'ils transposent en un voyage visuel unique et explorent le thème de la lumière sous ses différentes interprétations.

Les récits ont tous pour point commun d'explorer la thématique de la lumière, via des idées de clairs obscurs ou d'évocation symbolique, philosophique de la lumière. Dans cette profusion d'interprétations que nous évoque la lumière, des plus ancestrales (le feu prométhéen, la caverne de Platon) aux plus récentes (les salles obscures du cinéma), il y a pour les artistes l'occasion de construire encore une fois une oeuvre universelle, jeune public certes, mais appréciable par les plus grands également. Nous souhaitons à travers ces films inviter les enfants à se construire un imaginaire singulier, remettre la poésie au centre de l'image, faire surgir le désir d'une esthétique empreinte de douceur et de délicatesse et faire réfléchir en montrant plutôt qu'en expliquant.

UNE B.O AUX ACCENTS POST-ROCK

En réponse aux films projetés, c'est une lecture toute personnelle qui est proposée dans la mise en musique de Lumina : un mariage sensible entre la musique et l'image.

En réponse à ces films, c'est une lecture toute personnelle qui est proposée à travers la mise en musique. C'est à la fois un hommage aux origines du cinéma où les films muets sont accompagnés en direct par des musiciens et une interprétation contemporaine des films, un mariage sensible entre la musique et l'image. Nous nous attachons à recréer une musique plus actuelle mais néanmoins acoustique de ces courts métrages.

Bien que ce soit un spectacle dédié jeune public, nous avons choisi de composer une musique à l'ambiance post-rock voire progressif, sans sonorité enfantine, qui parle aux parents autant qu'aux enfants. L'idée étant de faire découvrir les musiques actuelles au jeune public, nous avons choisi de leur faire partager une musique qui nous plaît et nous touche. Sans concession, nous nous sommes laissés guider par notre intuition, évoluant entre folk, rock progressif et électro.

Pour chaque film, nous avons créé une ambiance. Nous avons travaillé la matière sonore à l'aide d'instruments acoustiques, analogiques et de machines tout en recherchant des textures organiques. Des atmosphères joyeuses ou poétiques, de surprenantes ritournelles réalisées à partir de claviers, ukulélé, trompette et samples bruitistes offrent une nouvelle dimension à ces films.

Le contrepied musical proposé dans cette réécriture, loin de la musique illustrative, s'allie avec justesse à l'univers des courts métrages. Chaque univers musical est subtilement souligné par les machines et les samples bruitistes, mettant en valeur la dimension onirique et ludique de ces pépites du film d'animation. Pour cela, nous sommes allés chercher de nouvelles sonorités, explorer des instruments que nous ne maîtrisons pas forcément pour que l'univers sonore génère du sens.

« Le cinéma, c'est l'écriture moderne
dont l'encre est la lumière »
Jean Cocteau

LES ATELIERS « CINÉ-CONCERT »

JOUER AVEC LE RYTHME ET L'IMAGE

Proposés en marge du spectacle, les ateliers « Ciné-concert » invitent les enfants ou les familles à découvrir l'envers du décor pour se confronter à l'acte de création.

À travers différents ateliers autour de la narration, de la chanson, des bruitages et des rythmes, les artistes proposent aux enfants de rentrer dans la magie de la création d'un ciné-concert. Il s'agit de leur expliquer comprendre les différents axes de la composition.

Dans les grandes lignes ...

Tout public à partir de 7 ans.

Structures : Écoles, collèges, MJC, associations, médiathèques...

Durée : 2 formules d'ateliers :

La découverte de la post-prod sous la forme d'une séance de présentation des courts métrages, de l'instrumentarium et des techniques de mise en musique (2h)

ou

une série d'ateliers* d'initiation au ciné-concert de deux-heures répartis selon 5 modules et réalisés à la Salle Noire (6h)

(* Calendrier à déterminer avec la structure d'accueil).

Matériel

Les artistes viennent avec tout le matériel nécessaire : écran, vidéoprojecteur, matériel d'enregistrement, instruments...

DÉROULEMENT

Architecture du projet

Le projet s'articule autour de la rencontre avec les artistes, qui sera suivie d'une série d'ateliers destinés à faire découvrir l'envers du décor et répartis suivant différents modules :

• *Découverte & Décryptage du film*

Déchiffrage des intentions du réalisateur, de la narration, des sentiments exprimés par les différents personnages, ébauche de l'ossature du projet.

• *Manipulation des mots*

Écriture des voix-off et d'une ou plusieurs chansons pour le film autour du quotidien, de la nature, des émotions.

En étant simplement avec eux, il s'agit d'échanger et de collecter les petites poésies du langage et de la pensée des enfants pour créer des chansons, accompagnés d'un ukulélé.

• *Exploration sonore*

Production des bruitages, des sons qui caractériseront les animaux ou les personnages et des petits rythmes percussifs avec des objets du quotidien pour mettre en musique les images, transformer une émotion en son.

• *Composition & Élaboration de la partition*

Synthèse et sélection de la matière sonore produite pour composer la partition sonore du film.

• *Filage*

Répartition des rôles, mise en place, travail et répétition de la partition.

POUR ALLER PLUS LOIN ...

La première rencontre nous permettra de se rencontrer et d'échanger autour du projet, des envies, des contraintes et des objectifs respectifs. Celle-ci sera suivie d'un rendez-vous avec l'équipe qui portera le projet pour organiser celui-ci dans les grandes lignes : équipe, technique, planification des interventions, ...

> Contact : diffusion@barbarins.com

DES ANIMATIONS FAITES DE POÉSIE

5 COURTS MÉTRAGE À ANIMER DE MUSIQUE, CHANTS ET SAMPLES BRUITISTES

C'est à partir de 5 courts métrages de Little KMBO, que travailleront les participants. Des animations douces et lumineuses, des dessins et des créatures pleins de grâce, de subtilité et de poésie, tout en magie et délicatesse.

Le raton laveur et la lampe torche

de Hanna Kim (États-Unis)

Une nuit au coeur de la forêt, un raton laveur rencontre une drôle de créature. Un peu magique, un peu effrayante, mais de si bonne compagnie... Quelle belle nuit il va passer avec son amie la lampe torche !

Petite flamme

de Vladislav Bayramgulov (Russie)

C'est l'hiver. Un petit garçon se réchauffe au coin du feu quand un souffle glacé éteint les braises! Il sort dans la nuit étoilée à la recherche d'une petite flamme pour éclairer et réchauffer sa maison. Effrayé par le ciel et la forêt si sombres, il est secouru par un jeune renard aventurier...

Petite étincelle

de Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville (France)

Une petite souris vit au milieu des livres et d'aventures épiques. De jour comme de nuit, une souris passe son temps cachée dans un grenier, à dévorer des livres à la lumière d'une bougie. Lorsque la flamme s'éteint et que la boîte d'allumettes est vide, c'est à son tour de se lancer dans une aventure dangereuse à travers la maison, à la recherche d'une petite étincelle.

Les fruits des nuages

de Kateřina Karhánková (République Tchèque)

Au cœur d'une sombre forêt, vivent sept petits êtres inoffensifs, gourmands et très, très mignons. Ils habitent une clairière qu'ils ne quittent jamais, car les grands bois qui les entourent leur donnent les chocottes. Un des curieux surmonte sa peur et ose s'aventurer là où personne n'a jamais été avec lui.

L'hiver est arrivé

de Vassiliy Schlyhkov (Russie)

Une élégante renarde vole à l'automne ses jolies couleurs : l'hiver est arrivé. Les animaux s'endorment ou s'emmitouflent et une petite fille se blottit dans ses couvertures.

DES THÉMATIQUES MULTIPLES

1er niveau de lecture : la lumière et l'obscurité, la nature et sa faune

2ème niveau de lecture : la recherche de chaleur, une lumière rassurante et favorable à l'aventure, la création de liens inédits, le partage

3ème niveau de lecture : la préciosité de l'énergie, la peur de l'inconnu, le rapport de l'Homme à la nature et à son environnement

LES ARTISTES-INTERVENANTS

Touma Guittet

Touma Guittet s'est formé avec Daniel Louis et à l'Ars Nova Musicollege. Il a intégré le collectif des célèbres Barbarins Fourchus en 1996 en tant que batteur. Il a participé et intervient dans de nombreux projets de la compagnie : les Barbarins Fourchus, le Johnny Staccato Band (jazz), la Premiata Orchestra di Ballo, le Bal Rock'n'roll, le Trio Kinkin (chanson française), Satie's faction (electro post-rock).

Touma a également effectué de nombreux enregistrements et tournées avec Sang Mêlé, les Quickers, les Frères Pill, Big Band Rock, Marc Minelli, Pan...

Il a également collaboré avec avec l'association Clowns sans Frontière (Roumanie, Liban...) et avec la Cie Transe Express.

Il transmet la musique au jeune public à travers des ateliers d'éveil musical à la Basse Cour et à la MJC des Eaux-Clares à Grenoble.

Samples, trompette, ukulélé, shaker, cloches, bruitages...

Richard Pesenti

Richard Pesenti est un musicien autodidacte. Il a appris le piano par la force des choses. Ayant commencé sur scène par un solo piano-voix (2007), il poursuit avec le groupe Nelkael (2010) en tant que chanteur entouré de musicien munis uniquement de claviers (clavier bass, talk box, pianet T etc...) pour dévoiler un monde à la limite du gothique... Après avoir pris connaissance de la quintessence du son que pouvait procurer les claviers en tous genres, il s'est lancé dans un projet aux influences post-rock nommé Keyhol (2012) pour ensuite monter un projet Rock Punk : RiloJosa (2014) où l'on trouvait la même énergie scénique. Il a lui-même écrit et réalisé tout ces projets.

En 2015, il rencontre l'équipe de Pan, où il joue en tant que bassiste-sound effect. C'est là qu'il fait la connaissance de Touma Guittet avec qui ils entreprennent la création d'un ciné-concert.

Claviers, samples...

CONTACT

Cie Barbarins Fourchus

Anciennes usines Cémoi

17 rue des arts et métiers - 38000 Grenoble

www.barbarins.com

Pour des informations personnalisées, contactez Paul Brousse :

diffusion@barbarins.com

04 38 12 15 43

La compagnie Barbarins Fourchus est soutenue par
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le Conseil Départemental de l'Isère
et la Ville de Grenoble.