

VIVA PATRIMOINE !

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

MER 05
JEU 06
FÉVRIER
2014

CINÉ-CONCERTS ET CRÉATIONS MUSICALES POUR LE CINÉMA

EN COLLABORATION AVEC LE CNC

Spectacle singulier et pluridisciplinaire, le ciné-concert croise patrimoine cinématographique et création musicale et prouve que les films du passé ont un avenir. La musique réinvestit l'image, se réapproprie un scénario, propose à la projection de s'inscrire dans une scénographie et réinvente de manière éblouissante la place laissée autrefois aux musiciens/bonimenteurs accompagnant les films muets. Le ciné-concert trouve aujourd'hui une nouvelle vigueur : stimulés par les restaurations numériques qui remettent en lumière des pans entiers de l'histoire du cinéma, les musiciens affirment, avec un large choix d'instrumentations, une créativité décuplée et s'emparent tant des films muets que contemporains. Du classique aux rythmes électroniques en passant par le jazz ou le mix, des musiques écrites aux improvisations, des approches musicales singulières, de l'accompagnement à la réinterprétation, cet ensemble révèle la modernité des écritures cinématographiques.

Pour favoriser leur création et leur diffusion, lux consacre l'édition 2014 de *Viva patrimoine !* aux ciné-concerts, forme structurante de la programmation de la scène nationale, singulière puisqu'elle est au croisement du cinéma et du spectacle vivant. Lux propose une visite de l'histoire du cinéma, conçue avec l'aide de la direction Patrimoine du CNC, où les ciné-concerts ont la part belle. Outre sa saison, lux produit des ciné-concerts et participe activement à la commission Cinéma de l'association Scènes nationales.

Réunissant musiciens, représentants du patrimoine cinématographiques et diffuseurs, *Viva patrimoine !* dévoile la création des *Voix du fantôme* avec des courts-métrages issus des collection du CNC, offre des cartes blanches aux cinémathèques et au festival d'Anères, et propose des tables rondes sur la production, la diffusion et les approches pédagogiques.

lux®

Scène nationale
de Valence

CNC centre national
du cinéma et de
l'image animée

**CINÉMATHÈQUE
DE BRETAGNE**
SWARZ FILMWOOD
BREITARY FILM RESERVE

Festival d'Anères
CINÉMA MUET ET FILM D'ARTISTE

La Cinémathèque de Toulouse

MER 05
FÉVRIER
20:00

CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE

TERRE NEUVE JACQUES PELLEN ¹

CARTE
BLANCHE

CINÉ
CONCERT

Un ciné-concert en solo autour d'images d'archives de la Cinémathèque de Bretagne. D'après les films du Père Yvon de Guengat, ancien aumônier des *Terre-Neuves*, patron du navire hôpital le Saint-Yves. Grande figure de l'engagement chrétien et social, instigateur de nombreux syndicats, le Père Yvon a utilisé le cinéma pour dénoncer l'oppression. *Terre-Neuve* est une invitation à une expédition de pêche à la morue sur les *Grands Bancs*, au temps de la voile. Au son de la guitare de **Jacques Pellen**, ces images muettes reprennent un souffle, une vie nouvelle aux notes jazz sous influence bretonne.

FILM DU PÈRE YVON | 1930 | 30 MIN
COMPOSITION ET GUITARE JACQUES PELLEN
CRÉATION CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE

SUIVI DE

LES VOIX DU FANTÔME

LILI STER + SÉVERINE MORFIN

CINÉ
SPECTACLE

CRÉATION

Un choix inédit de films anciens issus des collections du CNC, conservés et restaurés par ses soins

Les fantômes hantent le cinéma des premiers temps. La musique attire le spectateur dans les baraques du cinéma forain, à la découverte des premiers effets spéciaux, les réalisateurs s'en donnent à cœur joie, créant fantômes comiques, corps sans tête qui dansent, personnages qui disparaissent sous l'œil médusé du spectateur. La scénographie et les instants purement musicaux du spectacle nous transportent dans une autre dimension à la rencontre du cinéma fantastique. Avec une palette sonore audacieuse et singulière, un trio constitué d'un piano électrique Wurlitzer, d'un alto augmenté et d'une batterie, mêle l'acoustique à l'électronique, le bruitisme au mélodique.

Une série de films à trucs et fantômes, de revenants...

La Cuisine ensorcelée, réal. anonyme, Pathé Frères, 1902/La dislocation mystérieuse, réal. Georges Méliès, Star-Films, 1901
Le Chaudron infernal, réal. Georges Méliès, Star-Films, 1907/ Les illusions fantaisistes, réal. Georges Méliès, Star-Films, 1909
Un voyage extraordinaire, réal. anonyme, Pathé Frères, 1909/ Une nuit épouvantable, réal. anonyme, Pathé Frères, 1904
La Danse serpentine par Mlle Bob Walter, réal. anonyme, Léon Gaumont et compagnie, 1899
La Chemise de Polycarpe, Ernest Servalès, Eclipse, 1914/ La journée de Lily, extraits, réal.anonyme, Eclair, 1913
La Mauche, réal. anonyme, production Lux, 1908/ La physique amusante, extraits, réal. anonyme, Pathé Frères, 1911
The Kiss, réal.anonyme, Edison Manufacturing Company, 1896/Union française des sociétés de gymnastiques féminines, réal.anonyme, 1921

CONCEPTION ET COMPOSITION SÉVERINE MORFIN ET LILI STER

ALTO SÉVERINE MORFIN ¹

WURLITZER ET THEREMIN LILI STER ²

BATTERIE AIDJE TAFIAL ³

SCÉNOGRAPHIE JULIEN PEISSEL

CO PRODUCTION CIE ATTRAPE-MOI SI TU PEUX / LUX SCÈNE NATIONALE

DURÉE 1H

JEU 06
FÉVRIER

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Afin de favoriser la création, la valorisation et la diffusion des ciné-concerts, lux propose une journée destinée aux musiciens et au public, diffuseurs/programmeurs de spectacles et cinéma, archives et cinémathèques, pôles régionaux d'éducation à l'image et écoles de cinéma avec trois tables rondes. La journée sera introduite par **Laurent Cormier**, directeur du patrimoine au CNC et **Catherine Rossi-Batôt**, directrice de Lux Scène nationale.

09:30-11:45

TABLE
RONDE

CRÉER ET PRODUIRE DES CINÉ-CONCERTS

Cette première table ronde est consacrée aux conditions de création, à partir de témoignages de musiciens : l'accordéoniste **Pascal Contet**, le guitariste **Jacques Pellen**, **Séverine Morfin** et **Lili Ster**. Ils explorent la matière filmique, utilisant tout le spectre des relations possibles entre séquences musicales et plans visuels, entre montage du film et articulation musicale... des correspondances aux contrepoints... pour offrir, en résultat, une troisième œuvre. Ces créations nécessitent non seulement des lieux spécifiques, mais aussi une production attentive, trois expériences emblématiques seront relatées : celle de la Cinémathèque de Toulouse, par sa déléguée générale **Natacha Laurent**, celle du festival d'Anères par son délégué **Sylvain Airault**, celle de la Scène nationale La Comète à Châlons en Champagne par son directeur **Philippe Bachman**. La Cinémathèque de Toulouse fête cette année son 50ème anniversaire et a développé depuis les années 80 une politique d'accompagnement musical des films de sa programmation. Elle propose une saison de ciné-concerts et de nombreuses productions sur les scènes françaises et à l'étranger. La Comète co-produit un ciné-concert en 2014 avec la Cité de la musique, une création de **Michael Nyman** pour le Centenaire de la Première guerre mondiale. Depuis la création du festival en 1998, à Anères, village des Hautes-Pyrénées, 330 films muets (courts et longs métrages) ont été présentés, accompagnés par environ 150 musiciens différents.

Le financement des ciné-concerts sera présenté par un **conseiller Onda**. Le point de vue juridique et financier sera évoqué du point de vue des ayants-droits par **Agnès Bertola** de Gaumont Pathé Archives.

MODÉRATEUR THIERRY JOUSSE, RÉALISATEUR ET CRITIQUE, ANIMATEUR DE « CINÉMA SONG » SUR FRANCE MUSIQUE

11:45-13:00

TABLE
RONDE

DIFFUSER DES CINÉ-CONCERTS

Créé, un ciné-concert souhaite être diffusé et partagé. Comment favoriser la visibilité, optimiser la circulation des ciné-concerts, des scènes du spectacle aux cinémathèques, en passant par les salles de cinéma et les éditions vidéo ? Cette table ronde croisera les expériences de **Rodolphe Lerambert**, responsable du Patrimoine à l'ADRC (agence pour le développement régional du cinéma), chargé de la production et diffusion de ciné-concerts dans le réseau art et essai depuis 2004, de **Vincent-Paul Boncour**, fondateur et directeur de Carlotta Films, société de distribution de films et vidéos de patrimoine, qui a passé plusieurs commandes à des musiciens. **Anne Tanguy**, directrice de la Scène nationale de Besançon, qui propose plusieurs ciné-concerts dans sa saison, témoignera de son action emblématique de la pluridisciplinarité des scènes nationales où dialoguent spectacle vivant et cinéma.

MODÉRATEUR THIERRY JOUSSE, RÉALISATEUR ET CRITIQUE, ANIMATEUR DE « CINÉMA SONG » SUR FRANCE MUSIQUE

JEU 06

15:00-16:00

ATELIER
ÉDUCATION
AUX IMAGES
ET MUSIQUES

SOUNDPAINTING

Animé par **Lili Ster** et **Sevérine Morfin**, l'objectif de cet atelier est de faire appréhender aux enfants le rapport entre musique et cinéma, et le questionnement du compositeur face à l'image. Les instruments du ciné-spectacle et leurs extensions sont présentés aux enfants, et, dans un temps d'écoute active, plusieurs versions musicales leur sont proposées, à l'aide de la pratique du soundpainting, langage gestuel d'improvisation, ils pourront diriger les musiciens et faire entendre leur propre proposition musicale.

16:00-18:00

RENCONTRES

APPROCHES PÉDAGOGIQUES PLURIELLES DES CINÉ-CONCERTS

Rencontre sur les approches pédagogiques avec les musiciens des **Voix du Fantôme** et **Christian Leroy**, pianiste et compositeur qui présentera la composition qu'il a réalisé pour *Les Pionniers du cinéma*, conçu avec le CNC et Les Enfants de cinéma.

18:00

CARTE
BLANCHE
À LA
CINÉMATHEQUE
DE TOULOUSE

LE PRÉ DE BÉJINE MATHIEU RÉGNAULT

Film interdit par la censure stalinienne en 1937 et dont Sergueï M. Eisenstein n'acheva pas tout à fait le montage, **Le Pré de Béjine** fait figure d'œuvre perdue puis tardivement ressuscitée. Avant la destruction définitive de la copie, un monteur sauve et découpe une image de chaque plan. Ces photogrammes sont retrouvés plusieurs années plus tard et grâce à un historien, **Naoum Kleiman**, un bout-à-bout, d'après le scénario, est monté pour en faire un film en plans fixes... Monté par la cinémathèque de Toulouse, ce film qui n'a jamais existé sera présenté en ciné-concert et accompagné par **Mathieu Regnault**.

FILM DE SERGUEÏ M. EISENSTEIN | 1937 | URSS | 31 MIN | NOIR & BLANC NUMÉRIQUE
AVEC VITIA KARTACHOV, BORIS ZAKHAVA, ÉLÉNA TÉLÉCHEVA, ERAST GARINE, NIKOLAI OKHLOPKOV

SUIVI DE

CARTE
BLANCHE
AU FESTIVAL
D'ANÈRES

LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ

IGNACIO PLAZA¹ + BARTOLOMEO BARENGHI + MATTÉO PASTORINO

Les clans Canfield et McKay sont rivaux. Lors d'une fusillade, les deux chefs de famille sont tués et la veuve McKay part alors du village pour New York avec son bébé. Vingt années plus tard, Willie McKay rencontre Virginie Canfield dans un train et accepte son invitation à dîner chez elle...

Ignacio Plaza aime tout particulièrement les ciné-concerts qu'il pratique tant à Anères qu'à la cinémathèque française, parallèlement à des collaborations avec les Ongles noirs ou en accompagnant la chanteuse de jazz portugaise **Sofia Ribeiro**.

FILM DE BUSTER KEATON, JOHN G. BLYSTONE | 1923 | ÉTATS-UNIS | 1H27 | NOIR ET BLANC
AVEC JOE ROBERTS, NATALIE TALMADGE, BUSTER KEATON
COMPOSITION ET PIANO IGNACIO PLAZA GUITARE BARTOLOMEO BARENGHI CLARINETTES MATTÉO PASTORINO

lux®

Scène nationale
de Valence

36 bd du Général de Gaulle
26000 Valence
accueil : 04 75 82 44 15

www.lux-valence.com

TABLES RONDES ET RENCONTRES
EN ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION À :
RESERVATION@LUX-VALENCE.COM