

ATELIER D'INITIATION AU CINÉ-CONCERT

LES MONDES FUTURS

par **NEIRDA & Z3RO** feat. **STEPHEN BESSE**

« Un ciné-concert est la réinterprétation d'une œuvre cinématographique par le prisme de la musique. Je reçois les émotions d'un film et les retranscris par la musique. C'est une prolongation de ma vision personnelle du film ainsi qu'une tentative d'y trouver l'universel »

Olivier Mellano

LE SOMMAIRE

QU'EST-CE QU'UN CINÉ-CONCERT ?.....	P.04
LE CINÉ-CONCERT QUE VOUS ALLEZ VOIR.....	P.05
• Le film : « Les Mondes Futurs ».....	P.05
• Le ciné-concert.....	P.06
AUTOUR DU CINÉ-CONCERT.....	P.07
• Concert pédagogique.....	P.08
• Atelier d'initiation au ciné-concert.....	P.09
LES OBJECTIFS.....	P.10
BIOGRAPHIE DES MUSICIENS INTERVENANTS.....	P.11
• Adrien Maury - NeirdA.....	P.11
• Stephen Besse - Maåss.....	P.12
• Sébastien Rozé - Z3ro.....	P.13
CONTACT.....	P.14

QU'EST-CE QU'UN CINÉ-CONCERT ?

Le ciné-concert a repris et réactualisé la technique du doublage des films muets du début du 20ème siècle.

Il s'agit d'une composition musicale, inspirée par l'univers d'un film, et interprétée en direct par des musiciens devant la projection du long-métrage.

En transformant ce qui constituait, à l'époque du cinéma muet, une réponse musicale à une impasse technique, en une volonté délibérée de raconter un film uniquement en musique et en direct, l'art du ciné-concert s'inscrit à la croisée des chemins et participe au décroisement des champs artistiques.

Le musicien intervient dès lors comme l'interface entre deux réalités : en tant que médiateur « actif », c'est lui qui fait fusionner l'élément sonore et l'élément visuel. C'est lui aussi qui « contrôle » cette dualité en ayant le pouvoir narratif et d'interprétation. Il peut se transformer en « grand Manitou » pour suivre ou non le sens des images comme il peut également les manipuler.

Le ciné-concert peut s'inscrire à ce titre dans les mouvements de l'art du détournement. Ce n'est pas une démarche gratuite ou à l'inverse une tentative prétentieuse de « réarranger » un film, c'est plutôt une manière de réinterroger le sens (caché) d'un chef-d'œuvre, d'en souligner l'esthétique par un éclairage différent en la réactualisant grâce aux musiques actuelles ou même d'en sublimer le contenu universel, le « sens commun ».

LE CINÉ-CONCERT QUE VOUS ALLEZ VOIR

Le film

LES MONDES FUTURS (1936) est l'adaptation cinématographique du roman de H.G. Wells « The shape of things to come » de H.G. Wells , précurseur de la Science-Fiction avec ses romans : « La Machine à remonter dans le temps », « La Guerre des mondes » ou encore « L'Homme Invisible ».

C'est Wells lui-même qui a écrit le scénario. Le producteur anglais Alexander Korda confie le projet à William Cameron Menzies, décorateur américain de génie.

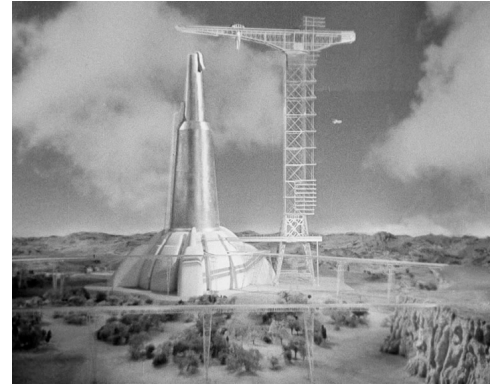
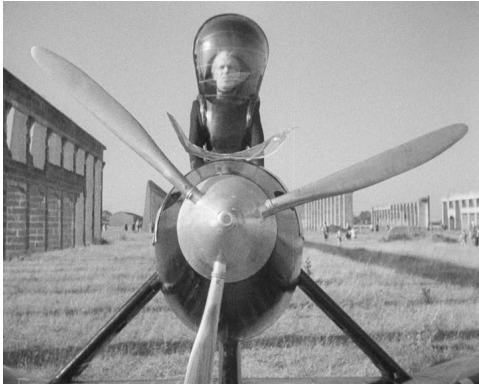
LES MONDES FUTURS est le film de science-fiction le plus cher et le plus ambitieux des années trente, l'un des tous premiers grands films de ce genre avec Metropolis.

Le film se déroule sur trois grandes périodes, anticipant ainsi les cent années à venir : 1940 avec le début d'une guerre mondiale qui durera 25 ans, 1972 où le monde exsangue est revenu à une civilisation de type féodal à la manière d'un « Madmax des années 30 » et enfin 2036 où règne le culte du progrès technologique sous un régime de technocrates apparemment bienveillants.

Ce sont les décors qui sont le plus remarquables, tout particulièrement dans la période 2036 où Menzies, l'un des décorateurs les plus brillants d'Hollywood, montre tout son talent et son inventivité pour créer des illusions de gigantisme et de puissance. La transition vers cette période future est proprement hallucinante avec plusieurs minutes d'effets visuels de machineries gigantesques, un jeu de superpositions sans cesse renouvelé.

Œuvre rare à re-découvrir absolument, LES MONDES FUTURS est aussi un film d'anticipation d'une actualité troublante, une vision prophétique sur notre époque et le rapport au progrès technologique, doublé d'un pamphlet anti-guerre.

Le Ciné Concert

Après avoir collaboré ensemble sur la création d'un ciné-concert sur la série « Le Prisonnier » et sur le ciné live « Déjà-vu », Neirda et Zéro souhaitaient travailler sur une nouvelle création de ciné-concert sur un long métrage. Ils ont regardé puis sélectionné une dizaine de longs-métrages dans la période 1920 à 1940 puis **LES MONDES FUTURS** (1936) s'est imposé presque comme une évidence.

Le rythme, l'esthétisme, la puissance picturale et scénographique qui se dégagent des **MONDES FUTURS** nous a semblé vraiment adapté pour réaliser à nouveau un ciné-concert. La thématique dystopique, subversive et engagée du film vient conclure une trilogie « orwellienne ».

Concernant la création musicale et sonore de ce ciné-concert, le duo NEIRDA & Z3RO a fait appel à Stephen Besse, talentueux claviériste reconnue pour son approche innovante de l'electro jazz.

A l'instar du Prisonnier, les dialogues sont partie prenante de la création comme un fil rouge de notre où le message fait écho à la musicalité de l'anglais. Grâce à la prosodie, lors de certaines scènes, les dialogues en anglais « swingent » sur notre musique.

Ce film avant-gardiste des années 30 est ré-interprété en lui redonnant un habillage sonore et musical «rétro-futuriste», aux accents assez psychédéliqués, que ce soit avec :

- des couleurs électroniques (utilisation de machines, de samples, de batteries et d'instruments électronique)
- des couleurs électriques : claviers et guitare
- des couleurs acoustiques : batterie, percussions

Avec ces différents «ingrédients», une musique à l'image pouvant aller de la pop au jazz-funk 70's, de l'electro hip-hop au dubstep, de la jungle electro-jazz à des ambiances minimalistes. Nous allons enfin utiliser différents effets afin d'illustrer certaines scènes sans tomber dans un excès de synchronisation / parallélisme, de détourner certaines scènes pour créer un «clair-obscur» audiovisuel, créer de grandes plages cinématiques afin de faire «voyager» le spectateur.

AUTOUR DU CINÉ-CONCERT

- 1 - CONCERT PÉDAGOGIQUE**
- 2 - ATELIER D'INITIATION AU CINÉ-CONCERT**

1 - CONCERT PÉDAGOGIQUE

Public : collèges / lycées

Nombre de participants : 1 classe (25 / 30 élèves)

Durée : 3h00

DÉROULÉ :

- Ciné-Concert LES MONDES FUTURS (1h20)

- Présentation générale du projet & débat / rencontre (30 minutes)

- Découverte du projet en sous-groupes (1h)

- groupe découverte des « machines » : présentation de la MAO, des instruments virtuels, du matériel (logiciel Ableton, carte son, clavier midi, contrôleur midi), explication de la notion de sampling, des effets, démonstration / manipulation en live /// intervenant : Adrien Maury

- groupe découverte d'un concert musiques actuelles : présentation du dispositif scénographique de LES MONDES FUTURS, de la logistique tournée, du plan de feu, présentation des balances / retour pour un musicien en live, présentation des instruments, découverte des zones techniques et des loges /// intervenants : Stephen Besse & Sébastien Rozé

- groupe découverte de la régie technique, de la console son / retour, de la console lumière, explication du montage technique, explication du line-check / balances, du système de retour, de la conduite son et de la conduite lumière /// intervenant : Thomas Bloyet

OBJECTIFS :

- Découvrir le projet « Ciné-concert » de sa conception à sa création en résidence jusqu'à sa diffusion en tournée

- Rencontrer un équipe artistique afin d'échanger / réagir avec elle après avoir vu le spectacle

- Découvrir un spectacle vivant « de l'intérieur » des régies techniques, en passant par la scène jusqu'aux coulisses !

- Découvrir les techniques utilisées : MAO, claviers par des démonstrations / manipulation en « live »

- Questionner les élèves sur le rapport Musique / Images

- Réflexion autour des thèmes abordés dans le film : rapport au progrès (technologique et scientifique), guerre et pacifisme, rapport au pouvoir, utopie et dystopie...

2 - ATELIER D'INITIATION AU CINÉ-CONCERT

L'objectif principal de cet atelier est de faire découvrir et comprendre la possibilité d'accompagner et d'illustrer des images avec la création sonore et musicale.

Public : 10-18 ans

Nombre de participants : 10 / 12 personnes

Durée : 3-4 journées

DÉROULÉ :

JOUR 1 - Présentation et réflexion

- **Matin** : Présentation de l'équipe (musiciens et technicien). Visionnage d'extraits du Ciné-concert LES MONDES FUTURS. Discussion autour de l'interaction entre vidéos et son
- **Après-midi** : Réflexion commune pour choisir un extrait de film. Découverte du dispositif mis à disposition des participants (MAO, contrôleurs Midi, batterie acoustique, batterie électronique, guitare, claviers, console de mixage, système son...)

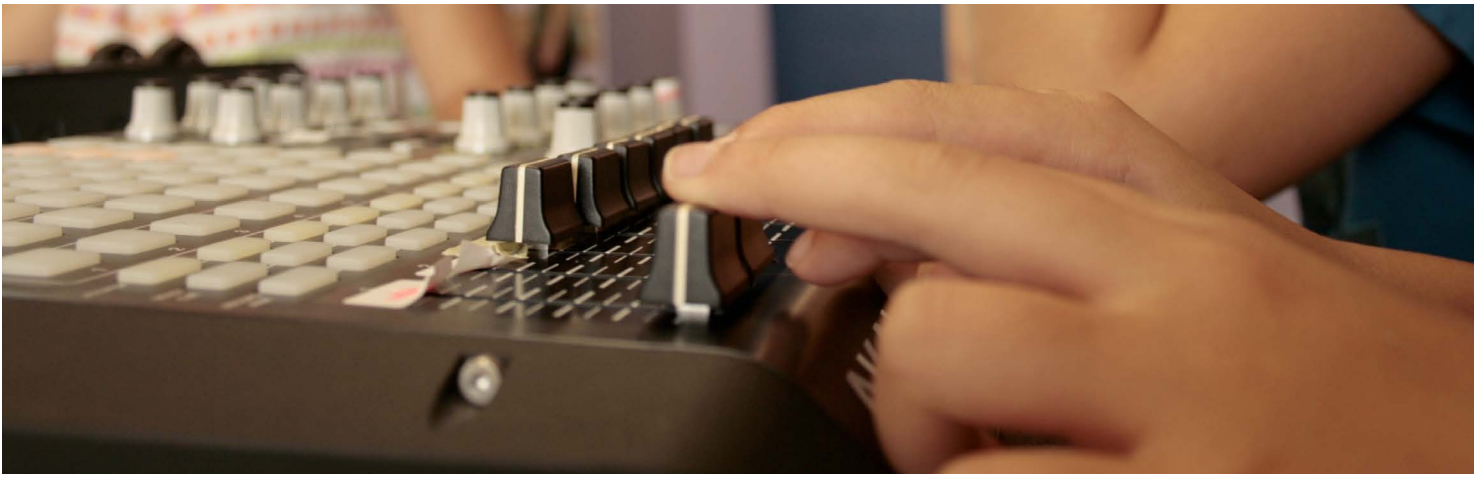
JOUR 2 / 3 - Création musicale face à l'image

- Analyse des séquences et choix d'ambiances sonores et musicales (textures, arrangements, instruments, harmonies, timbres)
- Création collective et active au sein d'un dispositif ludique et accessible à tous

JOUR 4 - Répétition / Filage (salle de concert)

- **Matin** : Découverte du dispositif scénique du spectacle, découverte des coulisses d'une salle de concert et découverte des régies son / lumières
- Installation et répétitions de la création.
- **Après-midi** : 2 filages sur scène

A l'issue des ateliers, une restitution publique conviviale aura lieu dans la salle de concert en présence notamment des familles, des adhérents, des musiciens et de l'équipe de la structure. Elle sera programmée en première partie du spectacle.

OBJECTIFS :

- Donner aux participants les outils de compréhension et de décodage du son / de la musique au cinéma
- S'initier à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) : Sampling, Midi, contrôleurs, enregistrements, effets...
- Découvrir la pratique instrumentale : claviers, batterie, percussions, guitare
- Développer l'improvisation et l'expression musicale
- Jouer, tester, manipuler et expérimenter de la matière sonore face à l'image
- Appréhender la chaîne du son
- Découverte de l'environnement technique d'une salle de concert
- Echanger, partager une pratique artistique dans le cadre d'un atelier collectif
- Développer le sens critique
- Redécouvrir un film avec un éclairage musical moderne réalisé en atelier
- Exprimer en musique les émotions que les images leur ont suscitées
- Créer et jouer un mini ciné-concert « en live » lors d'une restitution publique conviviale

BIOGRAPHIE DES MUSICIENS INTERVENANTS

Adrien Maury - NeirdA (*Clavier & Machines*)

Débutant la musique par une formation solfège/piano classique, il s'intéresse ensuite à la MAO (musique assistée par ordinateur) et à l'art du sampling. Après des études en communication audiovisuelle à l'université Paris X, il étudie le Design sonore à L'université de Lille III dans le cadre d'une licence professionnelle musique option conception de décors sonores.

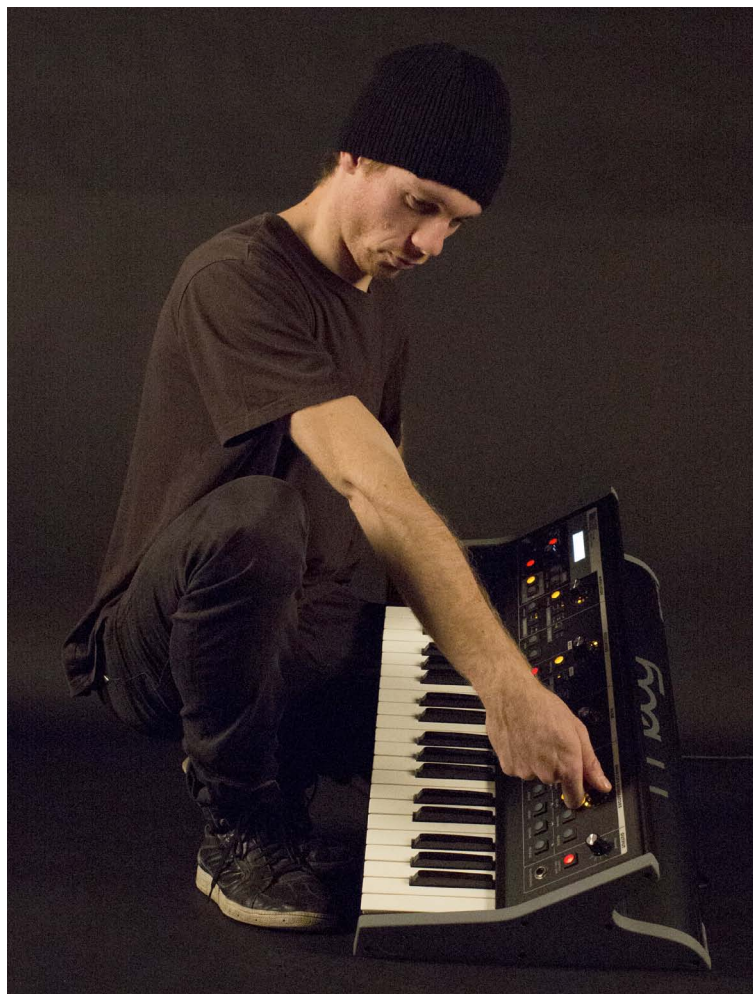
Depuis 2006 sous le pseudonyme « NeirdA », ses réalisations sont multiples : de la composition d'albums de musique instrumentale (signés chez « Les Disques d'en face ») à la scène pour des ciné-concerts (« Le Prisonnier », « Les Mondes futurs »), performances (« Déjà-Vu » live cinéma), ou projets hybrides électro acoustiques (« KNS » électro-perse).

Il est aussi technicien du son en prise de son et mixage studio ainsi que régisseur son pour des spectacles de danse ou théâtre. Il s'est très vite investi dans la pédagogie, d'abord en tant qu'animateur (à l'ADEM Florida de 2006 à 2008) où il travaille avec tout public (de 2 à 99 ans) autour d'ateliers musique et sons assistés par ordinateur. Puis en tant que formateur pour adultes (à Format-son de 2009 à 2013) sur l'aspect prise de son, mixage studio et logiciels de MAO.

Il a toujours associé sa passion pour la musique à l'échange et au partage à travers ses collaborations et surtout par une approche ludique. Il aime transmettre son plaisir de la création sonore.

Stephen Besse - Maåss (*Claviers & Moog bass*)

Pianiste de formation traditionnelle initié à l'improvisation jazz, doté d'une âme électro et d'un feeling hip-hop/groove, Stephen Besse joue une musique naturellement marquée du sceau de la diversité.

Établi en Touraine, il a participé à des projets éclectiques qui lui ont permis d'acquérir de l'expérience sur scène comme en studio, et d'intégrer le monde de la musique professionnelle grâce à FUNKTRAUMA (live techno), JOHN WUPLIN & THE BAND (hip-hop), IMPROPOS (improvisation théâtre/musique). Il a aussi collaboré sur des titres et albums avec THE HERBALISER (funk hip-hop), G.BONSON (abstrakt hip-hop).

En live, Stephen se définit aujourd'hui comme « Pianiste à 360° » jouant simultanément basses, harmonies, rythmes et solos grâce à un ensemble de claviers, de MPC et de pédaliers. Il explore alors cette technique tentaculaire dans son solo MAÅSS, et en featuring dans les ciné-concerts LES MONDES FUTURS et DÉJÀ-VU avec NeirdA & Z3ro.

Parallèlement à sa vie artistique, il est titulaire du DEM et enseigne le piano jazz et les claviers musiques actuelles dans les écoles JAZZ À TOURS et TOUS EN SCÈNE. Il y développe le concept de « cours 2.0 » dans le but de « dépoussiérer l'enseignement de la musique » : équipé d'une M.P.C. et d'autres outils modernes de composition, il propose à ses élèves des méthodes d'apprentissage différentes, un répertoire novateur et n'hésite pas à faire place dans sa pédagogie au « sampling » hérité du hip-hop, ou au « pattern » propre à l'électro.

Sébastien Rozé - Z3ro (Batterie & Guitare)

Musicien «touche à tout» (batterie, percussions, guitare, MAO) au parcours éclectique, Sébastien Rozé alias Z3RO est un amateur de grooves & d'expériences en tous genres : il a fait ses premières armes en 1997 à Laval au sein du groupe In Medias Res, combo qui fusionne le métal, le funk & le hip-hop.

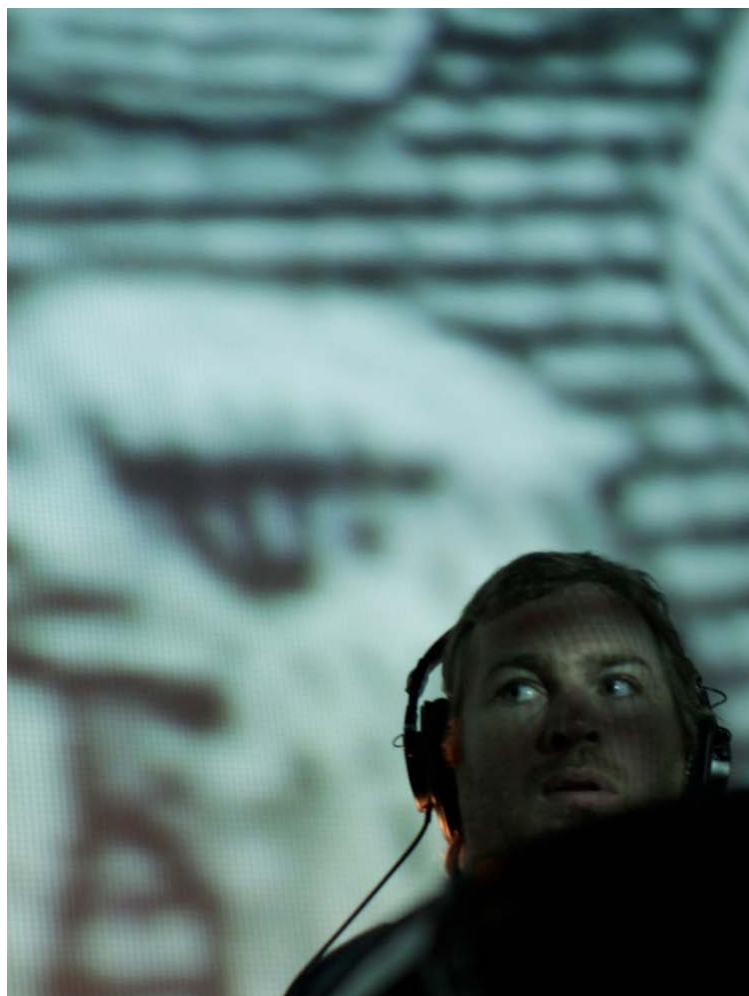
En 2001, il forme Chroniques d'Akasha à Rennes, formation qui fait collisionner breakbeat, hip-hop acoustique, jazz-funk, jungle & musiques électroniques dans un esprit proche de The Roots, The Herbaliser et de l'écurie Ninja Tune. En 2005, le lign up change en intégrant les MC de Micronologie et DJ Sambal. Il expérimente également en 2005 un projet éphémère avec DJ Raincut, J & le talentueux beatboxer Tez créé à l'occasion de la soirée Autodid_Act # 4 organisée par QodLabel.

Intéressé par l'art vidéo, il teste en 2006/2007 une création qui mélange jazz électronique, création vidéo & VJ'ing en compagnie de la VJ Miss Chémar (Smokey Joe & The Kid) sous le nom de Forward Vision.

Il a également réalisé en tant que beatmaker des productions & des collaborations avec Micronologie (Wikkid Records), Soul Square (Collectif hip-hop jazz avec Atom de C2C signé chez Kif Records, le label de Birdy Nam Nam et de Jazz Liberatorz) ou encore la chanteuse soul Dajla.

Il poursuit son exploration entre musique & vidéo en créant en duo le ciné-concert Le Prisonnier par NeirdA & Z3ro en 2010 (produit et diffusé par La Station Service) qui connaît une diffusion nationale & internationale aussi bien dans des salles de musiques actuelles (L'Astrolabe, le Bato-far, Melkweg à Amsterdam), des scènes nationales (La Ferme du Buisson, Lux...) que pour des festivals de cinéma (Festival Series Mania au Forum des Images à Paris, International Film Festival of Edinburgh en partenariat avec l'Institut Français, Festivals Tous Ecrans de Genève, Festival International du Film de Bruxelles, Festival du Film anglais Dinard etc...

Par ailleurs, il est à l'origine de la création Déjà-Vu, projet de Live Cinéma avec le Réalisateur & VJ Alex Boulic créé en 2013 en coproduction avec Consortium, NyktalopMélodie, La Sirène (La Rochelle) et le Lieu Multiple (Poitiers) qui va connaître une diffusion nationale (Confort Moderne, Paloma, Rocher de Palmer, Aéronef...) et internationale (Festival Clockenflap à Hong-Kong, tournée en Colombie en mai 2016, Ile de la Réunion...). Enfin, il va initier en 2015 la création du ciné-concert Les Mondes Futurs avec son comparse NeirdA en invitant le talentueux claviériste électro-jazz Stephen Besse alias MAËSS pour une réinterprétation rétro-futuriste de ce chef d'œuvre de la science-fiction. Créé en coproduction avec l'Antipode (Rennes), La Nef (Angoulême), La Tangente MJC Picaud (Cannes) et le Festival Premiers Plans (Angers), la Première a eu lieu à l'occasion du Festival de Cannes et va se diffuser sur le plan national et international (French May à Hong Kong...)

LES MONDES FUTURS

par **NEIRDA & Z3RO** feat. **STEPHEN BESSE**

CONTACT

Sébastien Rozé

(+33) 06 63 32 35 78

sebastien@lastationservice.org

