

le philharmonique de la Roquette

L'Ecole de Musique fait son ciné-concert

La compagnie

Le Philharmonique de la Roquette est une compagnie de musiciens spécialisée dans la composition de musique originale et l'accompagnement en direct d'autres formes d'expression artistique : films muets, pièces de théâtre, danse, projections, lectures, etc.

Né à Arles dans le quartier de la Roquette, le Philharmonique propose des ciné-concerts depuis plus de quinze ans. Cette forme de spectacle vivant existe depuis les débuts du cinéma à l'époque où, non sonores, les films étaient accompagnés par un pianiste lors de leur projection.

Le ciné-concert s'adresse à tous les publics et s'adapte à tous types de lieux : salles de cinéma, théâtres, plein air, médiathèques, salles des fêtes, écoles, etc.

Sur ce principe, le Philharmonique de la Roquette accompagne aussi bien de grands classiques du cinéma muet (Buster Keaton, Fritz Lang, F.W. Murnau...) que des films d'animation parfois produits expressément pour les spectacles.

La musique est parfois écrite, parfois improvisée et il faut aller chercher dans la musique de film, la pop, le classique, le jazz et l'électro pour appréhender l'étendue de ses sonorités.

Apportant plus qu'une simple illustration, les compositions du Philharmonique guident le spectateur pendant le film. Le déroulement du scénario sert de cadre, de partition aux musiciens. L'écriture musicale répond à la mise en scène et les aléas de l'improvisation jouent avec les mouvements de caméra.

Avec l'école de musique au théâtre d'Arles (13), le 19 mai 2007

LE PROJET

Depuis 2007, le Philharmonique de la Roquette propose la création de ciné-concerts aux écoles de musique.

Un film muet est projeté en vidéo projection dans une salle de spectacle, et la musique, composée par le Philharmonique de la Roquette, est interprétée en direct par les élèves de la classe d'ensemble.

Quel que soit le niveau des élèves, l'intérêt de ces créations est de découvrir l'influence de la musique sur les images, de travailler avec des compositeurs et musiciens professionnels et de s'initier à l'improvisation.

Le but est de créer un vrai spectacle vivant, où chacun joue son rôle au service de l'ensemble. Le chef dirige l'orchestre et lance les « tops » de départ au tempo.

La musique étant calée à l'image, chacun sait où commence et où s'arrête chaque morceau. En fonction du travail de création lié à l'image, un musicien sera parfois amené à faire un solo sur une action particulière et parfois l'orchestre entier improvisera. C'est alors que le film devient la partition.

ACTIONS PEDAGOGIQUES

Les Ateliers

Depuis 2002, le Philharmonique de la Roquette propose aussi des ateliers d'initiation au ciné-concert pour musiciens débutants ou confirmés.

Quelle est l'interaction entre un film, sa musique et les bruitages qui l'accompagnent ? Pourquoi est-il plus efficace de faire jouer des trombones en sol mineur sur l'arrivée de Dark Vader plutôt que des envolées de hautbois ? Peut-on associer un tango argentin aux crissements de pneus d'une Mustang pourchassée sur les hauteurs de San Francisco ? Et pourquoi pas, finalement ?

L'atelier commence par une présentation des compositeurs les plus fameux, de Prokofiev à Morricone... Puis sur des extraits de films célèbres, les participants sont amenés à déterminer un accompagnement adéquat parmi les choix qui leur sont proposés. Quel rythme colle au générique de

La Chevauchée Fantastique ? Et quelles sonorités adopter pour provoquer la sensation de vertige dans Sueurs Froides ?

Déroulé :

Le choix du film se fait en accord avec l'équipe pédagogique de l'école de musique, ainsi que l'élaboration du planning des répétitions. Les compositions sont arrangées en fonction du niveau des élèves, et de la formation de la classe d'ensemble. Le matériel est livré à l'école de musique en début d'année, chaque musicien déchiffre ses partitions avec son professeur, et des répétitions d'ensemble sont prévues pour caler les morceaux à l'image, en présence des compositeurs bien entendu.

Chacun amène son instrument mais peut aussi utiliser les pianos, batteries, percussions ou autres instruments disponibles sur place. La musique est interprétée en direct sur le film et enregistrée sur CD. Une représentation en public peut avoir lieu au terme de l'atelier.

Les projets pour les écoles de musique

Sur un film choisi avec l'équipe pédagogique les musiciens du Philharmonique de la Roquette écrivent une partition. Elle est arrangée pour la classe d'ensemble de l'école. La création de ce ciné-concert peut constituer un "projet d'année" et donner lieu à une ou plusieurs représentations.

Quelques réalisations :

2011-2012-2013 : "L'ECOLE DE MUSIQUE FAIT SON CINE-CONCERT", avec l'école de musique de Sorgues (84). Deux courts métrages de Buster Keaton mis en musique par une soixantaine d'élèves. Projet sur deux ans où les élèves composent et interprètent une musique originale calée à l'image.

2007-2008 : NOSFERATU (F.W. Murnau), partition pour l'orchestre de l'école de musique d'Arles (13). Représentation le 21/06/08.

2006-2007 : LE CAMERAMAN (Buster Keaton 1928), 1h10 de partition pour les orchestres des écoles de musique de Creil (60) et d'Arles (13). Représentations les 16 et 19/05/07 et le 21/06/07.

2005 : IMPROVISATION SUR DES FILMS D'ANIMATION avec l'école de musique de Bagnols sur Cèze (30) : répétitions les 26 et 27/04/2005, représentation le 28 en première partie du P'tit ciné-concert.

2005 : MALEC FORGERON (Buster Keaton 1921) dans le cadre de "LeZ'arts en vacances" avec le Service Culturel de la ville d'Arles (13) : jeunes musiciens de 9 à 18 ans, création + répétitions, représentation au Théâtre Antique le 29/08/05 en première partie d'Aélita.

2005 : LE ROI DU CHARLESTON (Charley Bowers 1926) avec les élèves de l'école de musique du Vigan (30) et la Boite de Pandore : partition pour orchestre, répétitions, représentations les 02 et 03 avril 05.

le philharmonique de la Roquette

Maison de la vie associative
Boulevard des Lices
F-13200 ARLES

Julien : +33(0)6 19 87 00 08
ou : +33(0)6 15 09 72 03

Coralie (Prod.): +33(0)6 22 48 09 66
e-mail : philharmoniquedelaroquette@gmail.com

Site internet :
www.lephilharmoniquedelaroquette.fr