

Dossier Pédagogique

NOTRE SIECLE

Artavazd Pelechian - 50 mn - Noir et Blanc

CINE-CONCERT par Fritz the Cat

Damien Skoracki
guitare, programmations

Yohan Landry
guitare, batterie

Coproduction Espace Mendes France Poitiers, Le Dietrich, Jazz à Poitiers, Fritz the Cat.
Avec l'aide de la région Poitou-Charentes

Sommaire

UN CINE-CONCERT QU'EST-CE QUE C'EST ?	P. 3
LE CINE-CONCERT QUE VOUS ALLEZ VOIR	P.4
> Fritz the Cat.....	P.4
> Notre Siècle.....	P.5
> Artavazd Pelechian.....	P.7
> Le ciné-concert.....	P.8
AUTOUR DU CINE-CONCERT	P.9
> Ateliers.....	P.9
> Rencontre avec l'équipe artistique.....	P.9
> Mise en relation avec le programme scolaire.....	P.9
> Bibliographie et liens utiles.....	P.9
CONTACT	P.9

Un ciné-concert qu'est-ce que c'est ?

« Un ciné-concert est la réinterprétation d'une oeuvre 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 ciné-concert est un genre de spectacle qui associe la projection d'un film muet et l'exécution en direct d'une ou plusieurs pièces musicales par un ou plusieurs interprètes.

A l'époque du cinéma muet, cette situation était la règle et, contrairement à l'idée généralement répandue, ce n'était pas, pour 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.

Aujourd'hui, sans être iconoclastes, certains musiciens issus des musiques actuelles se prêtent à l'exercice du ciné-concert, sur des films muets mais aussi parlants dans certains cas. Ils contribuent ainsi à réhabiliter le ciné-concert en proposant des créations musicales originales permettant aux jeunes générations de découvrir l'étonnante modernité du cinéma muet, des chefs-d'oeuvre du cinéma qu'ils ignoraient jusqu'à alors, ou bien de revoir un film qu'ils affectionnaient déjà et dont ils découvriront une nouvelle grille de lecture.

Il ne s'agit pas d'une volonté de « réarranger » un film, mais plutôt d'une manière de réinterroger le sens (caché) d'un chef-d'oeuvre, d'en souligner l'esthétique par un éclairage différent en la réactualisant grâce à une nouvelle musique, d'en sublimer le contenu universel, le « sens commun ».

**Duel de Steven Spielberg
ciné-concert d'Olivier Mellano**

**Le Cuirassé Potemkine de S.M Eisenstein
par l'Orchestre National de Lyon**

Le ciné-concert que vous allez voir

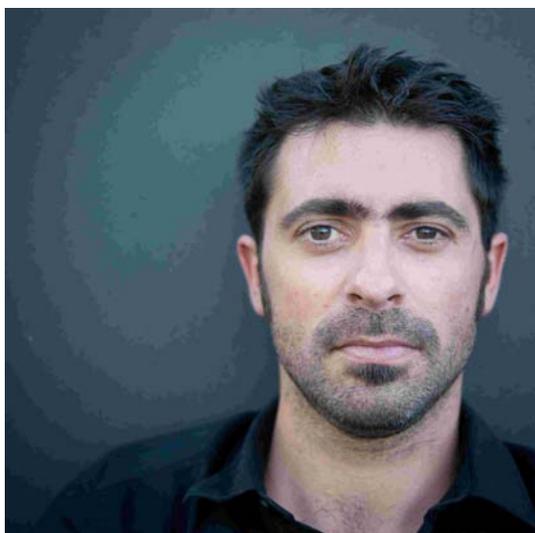
Le ciné-concert que vous allez voir, NOTRE SIECLE par Fritz the Cat, a été créé en 2010. Les musiciens l'ont joué depuis plus d'une vingtaine de fois, aussi bien dans des salles de cinéma, des salles de concert, des centres culturels ou en plein air.

Fritz the Cat > Qui est-ce ?

Fritz the Cat est un duo : Yohan Landry et Damien Skoracki. Ils sont musiciens, amis et collaborateurs depuis plusieurs années. Etant amateurs de ciné-concerts tous les deux, ils ont eu envie de se prêter à cet exercice, pensant que cela leur permettrait d'explorer plusieurs champs possibles dans leur musique. Yohan Landry et Damien Skoracki ne jouent ensemble que pour Fritz the Cat, c'est-à-dire que pour des ciné-concerts. Ils officient également dans d'autres groupes de musique mais séparément.

Voici leur biographie plus détaillée :

Yohan Landry (guitare, batterie)

Guitariste, Yohan Landry est membre depuis 2003 du groupe MICROFILM avec lequel il a enregistré quatre albums studio (dernier en date : mars 2012) et s'est produit de nombreuses fois à travers la France (Découverte Printemps de Bourges en 2007) et à l'étranger avec des tournées en Espagne, Suisse et une tournée de dix-sept jours en Chine dans le cadre de la fête de la musique organisée par l'Alliance Française. Autodidacte et multi-instrumentiste, il entame une formation à l'Ecole Nationale de Musique et de Danse des Landes où il obtient en 2007 un D.E.M en musiques actuelles (batterie).

Fort de cet enseignement, il collabore avec diverses formations : LE PRINCE MIIAOU, LOUIS FRANCESCO ARENA, PEGAZIO et participe à la création de musique de films courts avec la société de production "Petits Bolides". Il transmet son savoir dans le cadre des cours de batterie qu'il donne dans diverses structures (Ecole municipale de Chasseneuil, C.E.P de Poitiers, M.J.C Louis Aragon d'Angoulême).

Il intervient également ponctuellement en qualité de musicien conseil au Lycée Victor Hugo, le but étant d'encadrer et favoriser la pratique musicale au sein du local de musique de l'établissement.

Damien Skoracki (guitare, programmations)

Compositeur et multi instrumentiste doté d'un grand éclectisme musical, Damien Skoracki puise aussi bien son inspiration dans les cultures alternatives et expérimentales, que dans le post rock, la culture pop ou les musiques électroniques, le bruit, les silences. Il est guitariste électrique, aime les synthétiseurs et les effets analogiques, et explore toutes les ouvertures de l'air numérique (programmation MAX/MASP, synthèse granulaire, Live, production). Il se forme à l'IRCAM.

Il joue dans le trio électrique *bAse*, forme le collectif d'improvisations électroniques *FAHR*, et développe depuis 2009 au sein de *FRITZ THE CAT* une approche « moderne » du ciné concert. Depuis 2012, il réunit toutes ses recherches dans son projet solo « SKORACKI ».

Des collaborations avec les collectifs de danse (*Groupenfunktion*, « Here We Go », par Rodolphe Gentilhomme), théâtre (*Compagnie Raisonances*, *ZoProd...*), ou avec le cirque Genevois Cirque lui permettent de créer des bandes sonores originales et d'assouvir ses envies de musique singulière.

Le film > Notre Siècle

Yohan Landry et Damien Skoracki découvrent un jour tous les deux le film NOTRE SIECLE du cinéaste arménien Pelechian, et, subjugués par son univers visuel, ils décident de créer ce ciné-concert qui sera pour eux non seulement un moyen de rendre hommage à ce chef d'oeuvre, très peu diffusé, mais aussi un media parfait pour retranscrire leur musique.

Réalisé en 1982 par le cinéaste arménien Artavazd Pelechian, NOTRE SIECLE est considéré un chef d'oeuvre du montage. Il s'agit d'un film intemporel constitué d'images empruntées au siècle dernier tout entier.

On peut y voir :

- > les premières prises de vue lunaire
- > des images de Youri Gagarine, le premier homme à être allé dans l'espace
- > les vols des premiers avions
- > des explosions nucléaires

> et plein d'images, connues ou anonymes, rentrées dans l'Histoire ou non, qui ont trait à l'évolution scientifique du XXe siècle.

Le film n'est pas sur un mode narratif. Les thèmes, le rythme et les cassures nous entraînent irrémédiablement vers la critique de Pelechian face à l'obstination de l'Homme à la démesure, et à sa vocation instinctive à la colonisation et à l'occupation des mondes.

Générique

Réalisation > Artavazd Pelechian
Image > O. Savin, L. Porossian, R. Voronov, A. Choumilov
Son > O. Polissonov
Montage > Aida Galstian
Rédacteur > A. Aroustamian
Production > Studio Erevan

Titre original > Nach Vek
Film en 35 mm. Noir et blanc.
Arménie / 1982
52 mn

Une version réduite du film, d'une durée de 30 minutes, est également sortie en 1990.

« Toujours des processions, à la gloire de Notre Siècle, toujours cette impression d'une menace qui ne se dit pas, d'une rumeur qui se manifeste, mais ne s'incarne pas. Notre siècle, on ne l'oubliera pas, c'est le siècle des conquêtes et des génocides, le siècle de toutes les vanités aussi : les hommes vont y faire l'épreuve de toutes leurs prétentions. Ils lutteront contre les déterminismes de la nature, fabriqueront leur légende à coup de travestissements, de protocoles intimidants, d'audaces et d'entêtements, pour ne laisser en guise de témoignage que quelques images qui redisent, inlassablement, l'absurdité de cette vocation instinctive et totalitaire à la colonisation et à l'occupation des mondes. »

Pierre Arbus

« Longue méditation sur la conquête de l'espace, les mises à feu qui ne vont nulle part, le rêve d'Icare encapsulé par les Russes et les Américains, le visage déformé par l'apesanteur des cosmonautes accélérés, la catastrophe qui n'en finit pas de venir. »

Serge Daney, Libération, 11 août 1983

Le cinéaste > Artavazd Pelechian

Né en 1938 en Arménie à l'époque soviétique, Artavazd Pelechian est un cinéaste rare et secret, reconnu et salué par ses pairs, dont Jean-Luc Godard, avec qui d'ailleurs il fit un entretien croisé dans le journal Le Monde en 1992. Auteur de treize films à ce jour, formé au VGIK, la prestigieuse école de cinéma de Moscou, il y entre en 1963 dans la section "Mise en scène", afin de vérifier, en un sens, des hypothèses qu'il était le seul à défendre :

" Ça venait de mon être profond, de mon regard sur le monde. Ce n'est que plus tard que j'ai pu écrire ces textes sur le montage à distance qui exposent ma manière de voir le cinéma. Je savais que ce que je sentais, je n'arriverais pas à l'exprimer avec des mots mais qu'un des moyens serait le cinéma ".

Il aura notamment pour camarade de promotion Andréï Tarkovski. Durant ses études, il réalise entre autre *La Patrouille de montagne* en 1964, et *La Terre des homes* en 1966. En 1967, soit un an avant l'obtention de son diplôme de fin d'études, il réalise *Au début*, qu'il dédie précisément au 50ème anniversaire de la Révolution d'Octobre. C'est surtout avec *Les Saisons*, réalisé en 1972, qu'il accèdera bien plus tard à une certaine notoriété hors des frontières de l'URSS. Car jusqu'en 1985, date de la Perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev, les films de Pelechian n'ont que très rarement accédé aux rencontres ou festivals internationaux organisés à l'étranger.

Les Saisons

Nous

Quelques spectateurs convaincus, parmi lesquels Jean-Luc Godard et Serge Daney, ont permis au cinéma de Pelechian d'être peu à peu découvert, diffusé et apprécié en Occident :

" Un cinéaste, un vrai. Inclassable, sauf dans la catégorie à tout faire du " documentaire ". Pauvre catégorie ! Il s'agit en fait d'un travail sur le montage comme j'avais fini par croire qu'il ne s'en faisait plus en URSS depuis Dziga Vertov. Sur, avec, et contre le montage. J'ai soudain le sentiment (agréable) de me trouver face à un chaînon manquant de la véritable histoire du cinéma. "

Serge Daney, Libération, 11 août 1983

C'est en mars 1992, que la Galerie Nationale du Jeu de Paume, à Paris, consacre à Pelechian une première rétrospective, comportant 5 films : *Au début*, *Nous*, *Les Habitants*, *Les Saisons*, et *Notre Siècle*. Et c'est aussi à cette occasion que paraissent, dans les principales revues françaises de cinéma, l'essentiel des écrits en Français consacrés à l'oeuvre du cinéaste et à ses partis pris esthétiques. Récompensé en 2000 par le prix SCAM pour l'ensemble de son oeuvre, Artavazd Pelechian vit et travaille aujourd'hui à Moscou.

Fritz the Cat + Notre Siècle > le ciné-concert

Les images de NOTRE SIECLE sont donc ici portées par la musique de Fritz the Cat, qui est à la fois électrique (deux guitares) et électronique (programmation sur machines et claviers).

La musique de Fritz the Cat illustre la poésie des images de Pelechian, ainsi que la frénésie de leur rythme.

Yohan Landry et Damien Skoracki jouent, bouclent, triturent, accompagnent et imitent le réel, l'enregistrent, le tout en direct sur scène avec la projection du film... Pédales de sample, guitares, batterie, basse, ordinateur, synthèse, viennent s'entremêler pour donner naissance à une musique ambient rock, profondément atmosphérique, qui souligne le rythme des images mais aussi leur sens.

Autour du ciné-concert

Plusieurs actions sont envisageables :

> Atelier musique et cinéma par Fritz the Cat

(dossier détaillé sur demande à sophie@lastationservice.org)

Volet théorique et pratique à destination d'un groupe d'une dizaine de participants. Déroulement en quatre sessions de deux heures, en une ou plusieurs journées.

L'atelier s'articule autour de deux grands axes : le ciné-concert instrumental et le montage sonore informatisé.

> Rencontre avec l'équipe artistique

Afin de discuter, expliquer, échanger autour du ciné-concert, parler de ses techniques, de son contenu, de sa réception chez le spectateur

> Mise en relation avec le programme scolaire (niveau lycée)

Etudier le film sous son angle historique et documentaire avec les professeurs d'Histoire-Géographie :

quels sont les événements dépeints dans le film ? En quoi ont-ils marqué le XXe siècle ? Le film est-il objectif dans sa vision de l'Histoire ou reflète-t-elle un regard soviétique ?

Etudier le film sous son angle métaphysique avec les professeurs de français et de philosophie :

quel est le discours sous-jacent du film ? L'Homme a-t-il une vocation instinctive à la colonisation des nouveaux mondes ? La Science surpasse-t-elle l'Homme ?

> Bibliographie et liens utiles

Sur le ciné-concert

> <http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9-concert>

> Musique et cinéma muet (Réunion des Musées Nationaux), 1995

Sur Artavazd Pelechian

> www.artavazd-pelechian.net (contient toute la biographie et la filmographie de Pelechian, ainsi que des articles)

> <http://pelechian.free.fr> (site pédagogique sur le cinéma de Pelechian)

CONTACT

Marie Sécher

La Station Service

marie@lastationservice.org

06 47 04 88 18