

CINE-CONCERT LE PRISONNIER

Par NeirdA & Z3ro

ACTION CULTURELLE ATELIER D'INITIATION AU CINE-CONCERT Dans le cadre d'une représentation

« 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

Nous avons souhaité proposer un atelier d'initiation au ciné-concert car ce nouveau type d'expression permet aux participants :

- de mélanger la musique avec l'art vidéo dans une approche pluridisciplinaire,
- d'initier les participants à la MAO dans un cadre ludique & original,
- de jouer, de tester, de manipuler, d'expérimenter de la matière sonore avec la vidéo,
- d'échanger, de partager une pratique artistique dans le cadre d'un atelier collectif,
- de redécouvrir des chefs d'œuvre muets avec un éclairage musical moderne réalisé en atelier,
- de permettre à l'enfant ou l'adulte d'exprimer en musique les émotions que la vidéo lui a suscité, procuré,
- de « voyager dans le temps » en proposant une relecture moderne (électro) d'un film en noir & blanc,
- d'avoir un regard critique & distancié entre la musique & la vidéo,
- de créer un ciné-concert et de le jouer « en live » lors d'une restitution publique conviviale.

Nous souhaitons proposer cet atelier à 3 publics différents : en direction du jeune public (6-12 ans), des ados (12 – 18 ans) et des adultes (tous publics ou en difficulté).

Dans l'idéal, cet atelier peut se réaliser dans une période de 3 jours.

Contenu de l'intervention

1°) 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 décloisonnement 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 ».

2°) Initiation à la Création MAO sur des courts-métrages noirs & blancs

PUBLICS	Nombre de participants	MATERIEL
- scolaires entre 6 & 12 ans	8 maxi	4 ordinateurs + 4 claviers midi + 4 contrôleurs midi
- adolescents / lycéens	8 maxi	4 ordinateurs + 4 claviers midi + 4 contrôleurs midi
- adultes	8 maxi	4 ordinateurs + 4 claviers midi + 4 contrôleurs midi

Liste des courts-métrages envisagés : Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Georges Méliès.

Cela peut également être un film proposé par le ou les participants sachant qu'il devra être un court-métrage muet noir & blanc.

ATELIER ANIMATION SON ET MUSIQUE AMPLIFIEE / CREATION DE DECORS SONORES (6-12 ans)

Par une approche ludique, participer à l'épanouissement des enfants à travers une sensibilisation à la musique amplifiée et aux nouvelles technologies. Valoriser les participants en réalisant un objectif de création : enregistrement d'une histoire, création d'un univers sonore et musical autour de cette histoire.

Compétences : Être capable de s'initier par l'écoute, la mémoire en faisant appel à son imaginaire.
Illustrer de manière sonore une histoire.

Compétences liées au sonore : Ecouter, identifier, fabriquer et enregistrer des sons spécifiques. Les associer à la thématique et au travail réaliser.

Écouter sa voix et celle des autres dans un système d'amplification – prendre conscience de soi.

Découvrir des possibilités de manipulation sonore.

ATELIER INITIATION DECOUVERTE (Public ado : 10-18 ans)

Objectif : Proposer une première approche simple des possibilités de la musique assistée par ordinateur.

Présenter le matériel et les outils nécessaires à la pratique de la MAO.

Aborder l'enregistrement et la manipulation simple des sons à travers des outils gratuits :

- Découpage et transformation dans *audacity*.
- Découvrir le montage et la construction sonore dans *Krystal audio*.

Créer un dispositif permettant une pratique abordable et collective du jeu avec les sons ou la musique.

- Jouer avec des boucles ou des sons sur un petit dispositif dans *Ableton Live* en utilisant des interfaces (contrôleur midi, clavier midi).
- Construire et organiser un rendu sonore et musical par la manipulation à partir du dispositif.

ATELIER CREATION MUSICALE (Tout public)

Dans cet atelier, le public découvrira comment utiliser un logiciel pour créer son propre titre en composant un morceau directement dans l'ordinateur. En fonction des attentes, il est tout à fait envisageable de s'orienter précisément vers un style précis (par exemple hip-hop, électro-techno, jazz, etc.)

Aborder un logiciel de création musicale (*Ableton live*), en découvrant plusieurs aspects :

- le *sampling* : échantillonnage d'un son ou morceau de musique préexistant ou enregistré afin de le détourner sous forme de boucle ou rythme.
- la création de rythmes avec une boîte à rythmes virtuelle
- l'utilisation des instruments virtuels et du midi (enregistrement d'arrangements avec un clavier midi)
- l'édition ou l'arrangement d'un morceau (mise en place et évolution du morceau, utilisation et réglages d'effets: les automatisations)

En fonction du groupe et du style musical abordé, une pratique en live peut être envisagée. Le groupe découvre alors comment jouer son morceau en direct en utilisant le logiciel mais aussi différentes interfaces comme un clavier midi, un contrôleur, des pads.

ATELIER AMBIANCES SONORES & BRUITAGES (batterie, percussions & guitares)

Il s'agit dans le cadre de cet atelier d'illustrer d'une manière ludique une séquence vidéo particulière en se basant sur le rythme de la vidéo, sur l'ambiance, les décors & les couleurs ce qui donnera des éléments de référence pour créer une ambiance sonore ou des bruitages réalisés à l'aide de percussions ou d'une guitare électrique & ses effets.

3°) Déroulement des ateliers

Lieu :

Local MAO équipé de 3 ou 4 ordinateurs + cartes son + clavier midi + contrôleurs midi
Salle équipée d'un écran + VP

3 jours d'ateliers :

1er jour :

- présentation du ciné-concert
- choix des courts-métrages
- visionnage & storytelling
- Initiation à la MAO

2ème jour : Création

- initiation à la MAO
- Initiation aux ambiances sonores & bruitages
- composition & créations des ambiances sonores

3ème jour : Restitution

- répétition sur la vidéo
- restitution en fin d'après-midi

A l'issue des ateliers, il est envisagé de proposer une restitution publique conviviale dans la salle de concert, de cinéma ou dans un café culturel en présence des familles, des adhérents, des musiciens et de l'équipe de la structure.

—

Contact : Marie Sécher | marie@lastationservice.org | 06 47 04 88 18